

Finalmente, en una página se encuentran las referencias que fueron la base de este trabajo de grado, que pueden permitir profundizar en temas que puedan ser de interés complementario.

VII Ritmos, música y sentido

La sociedad siempre ha estado en búsqueda de expresar su sentir cuando está siendo oprimida. Distintas expresiones fueron utilizadas como la pintura, cine, literatura, la música, entre otros. En este caso, la música permite expresar opiniones, frente a un contexto determinado que se vive y es de naturaleza cultural. A continuación un desglose de los ritmos que se reconocieron como influencia en Zalama Crew.

Estados Unidos y el jazz

Una expresión musical que iba a cambiar el panorama cultural de Estados Unidos tanto nacional como internacional hizo su aparición. El jazz, es un género que surgió a partir de la mezcla de dos de las grandes culturas en Estados Unidos: la negra africana y la

blanca. Esta mezcla llevó a que “el jazz fue percibido al instante en los Estados Unidos como algo novedoso y diferente” (Carlin, 1991, p.8).

El jazz tiene como base ciertas características específicas que le dan su toque particular. La improvisación es la primera de ellas y se basa en que los músicos recurren a la creatividad para inventar y desarrollar nuevas melodías en el momento que se está tocando o cantando. El swing, hace que el jazz tenga una rítmica de constante movimiento hacia delante, como si estuviera siendo empujado. La emotividad, es esencial puesto que es el medio por el cual el artista se expresa emocionalmente de una manera personal, es decir deja una pauta marcada. La expresión popular del jazz es una de las formas musicales de mayor aporte a la cultura mundial por parte de Estados Unidos, al lograr tener una amplia variedad de influencias culturales y musicales y públicos. Lo cambiante, es que ha tenido diferentes etapas estilísticas, donde en cada una se propone un nuevo estilo basándose en el anterior. Lo revolucionario del jazz es que mantiene las bases originales de su música, pese a estas diferentes etapas e influencias.

Como se dijo anteriormente, el jazz es la mezcla de dos culturas; la negra de África y la blanca anglosajona. Históricamente se dice que en la música ancestral de África Occidental se encuentran las raíces y las bases más fuertes del jazz. Para esta región “ la música tiene la misión de producir una especie de trance o éxtasis, un sentido exaltado a la existencia” (Carlin, 1991, p.12). La idea de que la música sirva como un medio de desahogo se evidencia claramente en el contexto norteamericano con el Jazz, puesto que sus intérpretes se “desahogaban” de sus penas al expresar sus experiencias en la música.

Con respecto a las influencias europeas, éstas se hacen más notorias en la parte de la estructura musical y el uso de los instrumentos característicos del jazz de modo que puede

verse cómo el jazz atraviesa muchas tradiciones y géneros musicales en el mundo. Los esclavos, por ejemplo:”(...) preservaron en todo sentido muy diversos aspectos de su cultura” (Carlin, 1991, p.15). Desde que emprendían el viaje en los barcos para llegar a Estados Unidos, los esclavos eran fomentados por los traficantes para que cantaran y bailaran y no perdieran sus prácticas y así estuvieran en buen estado anímico y físico. “los traficantes fomentaban el tamboreo y la danza para evitar que los negros se enfermaran durante la travesía y se dificultara su venta posterior” (Carlin, 1991, p.15).

De igual manera, esta práctica cultural de tocar y bailar siguió siendo permitida en las plantaciones y lugares de trabajo de los esclavos como una manera de recreación para ellos. Este antecedente de la música norteamericana negra exige pensar en tres formas de interpretar sus canciones. La primera de ellas es conocida como *fieldholler*, que se caracterizaba por ser un canto de trabajo que consistía en el canto de una persona y la respuesta de otro grupo de personas en relación a lo cantado. Esta práctica se daba mucho en las grandes plantaciones de algodón y tabaco. Algo característico era que la persona de la voz principal siempre termina las entonaciones con un grito lastimero. Esta costumbre servía de medio de comunicación entre los esclavos y como desahogo y alivio frente al duro trabajo. “El *fieldholler* de los negros norteamericanos es probablemente la expresión más cercana a sus viejas raíces africanas”.

Por otra parte, los *blues* se basan en melodías tristes y melancólicas “las melodías se basan en frases reiteradas, con extensión propia obligatoria” (Carlin, 1991, p.17). Y por último se tiene al *spiritual*, que era la unión de los *blues* y los *fieldhollers*, para tener una mezcla de emociones profundas, lo cual se ve fuertemente evidenciado en la constitución

del jazz. Hoy se conoce al jazz y su parte teórica musical siempre se ha mantenido, por eso es que es uno de los géneros musicales que más publico mueve.

Para finalizar, se puede decir que debido a estos movimientos políticos, culturales y musicales a través de la historia, se puede llegar a establecer hoy en día la apropiación que hace Zalama Crew de múltiples géneros, entre estos el jazz y cómo logran volverlos parte de su contexto y fusionarlos, para así ellos hacer contracultura en la ciudad y en el país dadas las letras de sus canciones.

Jamaica y su resistencia

Por otra parte, en los años 60 Jamaica estaba viviendo el mayor cambio en su contexto político. El 6 de agosto de 1962 fue el día en que Jamaica se independizó totalmente, lo que llevó a la fundación de su propio sistema político y tener así un gobierno con autonomía que fuera apto en la toma de sus decisiones. Los principales partidos políticos: el Partido Nacional Popular (PNP), su ideología política era socialista, y el Partido Laborista de Jamaica (PLJ), de ideología de derecha. En esta época violentos enfrentamientos fueron evidenciados entre los partidos (Marley, 2012).

Además, se sabe que la década de los 30 marcó la historia de Jamaica, aparte de que habían disturbios locales y cambios políticos en el país, empieza la aparición de otro tipo de fuerza social y cultural: el movimiento Rastafari. Este movimiento se caracterizó por tener tres postulados claves en su ideología. El primero de ellos era la creencia en la divinidad de Haile Selassie I (quien era el emperador de Etiopia), el segundo postulado era la visión de África como la tierra prometida (Zion) y de Jamaica como la perdición (Babylon) (Babilonia), y el último postulado, era la idea del pueblo negro de Jamaica como la

reencarnación del pueblo de Israel, quienes estaban exiliados en Babilonia (Jamaica). (Giovannetti, 2001)

Volviendo a la década de los 60, se estaba desarrollando un género que iba a darle una nueva identidad cultural al país: el reggae. El reggae tiene como antecesores los géneros ska y rocksteady, siendo ellos los precursores de la aparición de este nuevo ritmo en el país. En 1963 fue creada la banda que lograría hacer la transición entre el ska, el rocksteady hasta llegar finalmente al reggae, el nombre de este grupo era The Wailers, sus integrantes principales eran Bob Marley, Peter Tosh y Bunny Wailer. Su motivación era expresar los sentimientos a través de la música, y su ideal era verbalizar las ideas. Con el paso del tiempo, Bob Marley tomó el liderazgo del grupo, el cual terminó llamándose Bob Marley & The Wailers, la razón principal de esto fue que los otros integrantes del grupo, no sentían la necesidad ni tenían el interés de que su música saliera de Jamaica, pero Bob Marley si lo creía pues quería dar a conocer su mensaje por el mundo. (Marley, 2012)

En los años 70, se vivía en Jamaica una fuerte tensión y empeoramiento de la violencia política entre los partidos, terminando en una guerra civil entre las pandillas de cada partido. La situación era tan caótica que ni el Ejército ni la Policía pudieron contener la violencia de los dos bandos. El 22 de abril de 1978, en plena guerra civil, se realizó en el Estadio Nacional de Kingston el concierto llamado One Love Concert, el propósito de este concierto era unir los dos partidos políticos. En el momento en que Bob Marley estaba interpretando la canción “Jamming”, hizo un llamado a los líderes de los partidos Michael Manley y Edward Seaga, a que subieran al escenario. Al tenerlos al lado, en un gesto simbólico tomó las manos de ellos y las alzó, mostrando la unidad del pueblo (Marley, 2012).

El reggae le sirvió a Jamaica para mostrarse y darse a conocer al mundo. Además, se caracterizó por ser la música de los sectores más oprimidos del país, siendo el reggae uno de los medios más utilizados por los rastas para dar a escuchar sus opiniones e ideales. De esta manera, se puede ver cómo por medio de la música se logra hacer una contra respuesta frente a las problemáticas que se están viviendo y como estas manifestaciones trascienden para terminar influenciando otros movimientos culturales con un propósito contestatario (Marley, 2012). El reggae es también un ritmo que aparece en Zalama Crew.

El punk y la liberación en Inglaterra

De igual manera, en Londres, un nuevo movimiento cultural estaba surgiendo. En los años 60, empieza el nacimiento de estilos juveniles en la Inglaterra de la posguerra como una de las expresiones más claras del cambio social que había ocurrido. Así como lo plantea Roszak (citado en Feixa, 1998) establece que “¿dónde encontrar, si no es entre la juventud disidente y entre sus herederos de las próximas generaciones, un profundo sentimiento de renovación y un descontento radical susceptible de transformar esta desorientada civilización?”

En 1975, fue formada la banda Sex Pistols, la cual cambiaría el panorama musical británico al ser considerada la responsable de dar inicio al movimiento punk. Este movimiento se caracterizó por su inconformidad frente al sistema y hacia lo que consideraban una sociedad de mentalidad estrecha y represora, por lo tanto, se decía que era la expresión de la gente de la calle. Como lo dice Hall (citado en Feixa, 1998) “Las contraculturas consiguieron articular su oposición a los valores e instituciones dominantes, incluso cuando ésta no tomó la forma de una respuesta política...”.

El punk buscaba liberarse de los estigmas sociales establecidos, su forma de expresión era fuerte, y chocante frente a los ideales de la sociedad. Su filosofía se basa en “hazlo tu mismo” o “hazlo a tu manera”, es decir ir en contra de lo instituido. Su propósito es ser escuchados, así se considere que sea una manera desagradable. Sex Pistols se caracterizaron por ser polémicos en sus presentaciones, por la puesta en escena y por el mensaje de sus canciones. A pesar de haber durado solamente dos años y medio, fue claramente reconocida como una fuerte influencia del movimiento punk. En Zalama, algunos de sus integrantes reconocen la importancia de las influencias de estos tipos de posturas contestatarias.

Tecno en Inglaterra y Estados Unidos

En la década de los 80, también en Inglaterra la experimentación musical estaba empezando a ser conocida. La industrialización del mundo y lo informático hizo que el género musical pop fuera penetrado por sonidos que eran elaborados por medio de un computador. Este tipo de música se conoce como “tecno” que proviene del término tecnología. Este término también se lo usaba para hacer referencia al sintetizador, que es un instrumento musical electrónico que produce sonidos artificiales, en algunas ocasiones tratando de imitar sonidos de instrumentos musicales tradicionales.

Al mismo tiempo, en Estados Unidos se empiezan a mezclar estos sonidos creados con computador con la música de distintos artistas para cambiar el estilo de las fiestas tradicionales, así los DJ podían crear sus propios sonidos y hacer mezclas que duren toda la noche para que la gente baile sin parar. (Morales, 2010). El sintetizador es parte de la puesta en escena que Zalama Crew establece en sus presentaciones.

Colombia y sabor

Por otra parte, en América del sur, específicamente en Colombia distintas expresiones musicales se estaban dando a conocer en el país. Colombia está dividida en cuatro regiones geográficas; región andina, región llanera, región pacífica y la región atlántica, siendo las dos regiones costeras (pacífica y atlántica), grandes exponentes de la expresión musical.

Se sabe que la costa atlántica ha sido productiva en la creación y difusión de distintas prácticas musicales influenciadas por causas de orden histórico, cultural y político. “La costa atlántica logró una mezcla extraordinaria de influencias entre sus habitantes españoles, indígenas y africanos” (Morales, 2010, p.228). Aproximadamente, en la década de los 20 en el S.XIX en esta región se estaba popularizando la expresión musical conocida nacionalmente y mundialmente como cumbia. La cumbia tiene como antecesores las manifestaciones musicales conocidas como el lumbalú y el bullerengue. Este ritmo se caracteriza por tener un ritmo contagioso y vibrante, además de su baile propio por el movimiento suave de las caderas.

“La cumbia fue, antiguamente, una danza de carácter ritual, que incluso parece originarse en ceremonias de velación; más adelante, se convirtió en música y danza profana” (p.67). La palabra cumbia se remite a su raíz Kumb, la cual en África Occidental significa “ruido”, “fiesta”. Con el paso del tiempo la cantidad de intérpretes y artistas relacionados con la cumbia fueron aumentando; Pacho Galán (Cosita linda), José Barros (La piragua), Lucho Bermúdez (Colombia tierra querida), entre otros, fueron los intérpretes más reconocidos de este género que le dieron fuerza con sus canciones.

Por otro lado, en la costa pacífica de Colombia, también se estaban llevando a cabo prácticas musicales mediante diferentes ritmos que lograron conservar la cultura africana y

la de los esclavos con la mezcla de la tradición indígena. Geográficamente, la región pacífica está dividida en dos zonas; el pacífico norte que pertenece al departamento de Chocó y zona noroccidental de Antioquia. Y el pacífico sur donde se encuentran las zonas costeras del Valle del Cauca, Nariño y Cauca. Cada zona tiene sus características típicas en lo referente a las expresiones musicales.

Entre las expresiones musicales del pacífico norte se encuentra la chirimía que se da en el Chocó, siendo una de las más importantes de la zona, este formato musical está compuesto por distintos instrumentos. En la parte de la percusión están el redoblante, la tambora y los platillos, mientras que en los vientos se encuentran el clarinete y el bombardino. Aparte de la chirimía, también se encuentran otras expresiones musicales, como el porro chocoano, el aguabajo, la jota, la polka, la contradanza, entre otros.

Por otra parte, en el pacífico sur se encuentran principalmente cantos que se caracterizan por su mensaje y el tipo de interpretación. “Para las comunidades negras del pacífico sur, las prácticas sonoras no se limitan a la producción del sonido (...) Más bien, hacen parte de una cosmovisión sonora, profundamente sentida” (Birembaum, 2010, p.205). Birembaum relaciona los distintos tipos de cantos que hay en la región y su significado. Los alabaos que son el canto fúnebre para los adultos, estos cantos son interpretados por las cantadoras. También se encuentran los cantos de Gualí o Chigualos, que son los cantos fúnebres para los niños menores de 7 años o como ellos les dicen “angelitos”.

Aparte de estos cantos, se encuentra el conjunto de marimba los cuales se caracterizan por el uso de la marimba de chonta, que es un instrumento típico de la región

que se construye con placas de madera de distintas longitudes. Este tipo de conjunto es característico de la zona y también cuenta con la interpretación de las cantaoras.

Entre los artistas más reconocidos de la región pacífica está Petronio Álvarez (compositor de *Mi Buenaventura*), Hugo Candelario, y otros, muchos artistas de la región que componen el llamado folclor tradicional que se ha venido “actualizando” con otras influencias actuales musicales. Zalama da cuenta de estas influencias en sus experiencias musicales de infancia, en muchos de sus integrantes.

Brasil y su nueva música

Asimismo, la música en Brasil estaba teniendo ciertos cambios que trascenderían su historia. A finales de los años 50 y principios de los 60, la música popular brasileña tomó un giro hacía una renovación musical en la que los protagonistas eran músicos y poetas que dieron origen a la bossanova. Juscelino Kubitschek, conocido como “presidente Bossanova” fue el mandatario durante ese periodo en el que el país tuvo un gran crecimiento económico e industrial.

Muchos compositores habían intentado cambiar la percepción que se tenía acerca de la música de Brasil como una música fácil, el “choro” había sido uno de los géneros que buscaba la sofisticación musical. La “época de oro” de la música popular de Brasil fue entre los años 30 y 45, en la que la samba era la más destacada. La samba de fossa es la etapa previa al bossanova que nace, para algunos, como una respuesta al bolero mexicano. Esta etapa estuvo marcada principalmente porque las letras de las canciones hablaban sobre rupturas amorosas y temas melancólicos. La bossanova nace como una respuesta a esto y se convierte en el movimiento que ha tenido el mayor reconocimiento internacional. (Strega, 2009)

Al momento de cambiar las letras, las armonías y la melodía de las canciones se produce un quiebre con la samba. Dado que uno de los principales objetivos de la bossanova era mostrar la negritud como un valor fundamental, pues ésta no era música para blancos, además del giro con respecto al jazz. Uno de los elementos fundamentales de la bossanova, es la creatividad que siempre está presente en las letras, en especial en las de Antonio Carlos Jobim que fue el mayor compositor de este género musical. Con relación a las melodías, eran originales con una expresión a media voz, usando el contrapunto para poder componer las canciones, siendo estructuradas con secuencias armónicas. Ahora bien, hablando de la interpretación, se expresa por medio de una sensación intimista junto a las armonizaciones y silencios de las guitarras que es una característica que diferencia la bossanova de otros ritmos. Cabe agregar además que las letras de este género hablan sobre el lugar de origen, los atributos de la mujer y también de la naturaleza. El ritmo es un elemento que diferencia a la bossanova, ya que la batería y el bajo juegan un papel muy importante. Finalmente las orquestaciones hacen referencias a los instrumentos que hacen parte de este ritmo, la mayoría de ellos son acústicos teniendo una gran presencia en las cuerdas. (Strega, 2009)

Cuba y su salsa

Paralelamente, en Cuba se estaba dando a conocer una expresión musical que marcaría la historia de la música. La salsa cubana siempre estuvo presente en los géneros musicales de países como México, Colombia, Puerto Rico, Santo Domingo, Panamá y Nueva York. Desde la década de los años treinta, la salsa empezó a ser protagonista en Nueva York, la música de Cuba había llegado a este lugar por medio de las migraciones,

convirtiendo la salsa en la música que dominó los salones de baile latinos. En Nueva York la música se tomaba de una manera artística más no comercial.

A finales de los años cuarenta los puertorriqueños empezaron a llegar de manera masiva también a esta ciudad, convirtiéndose en un grupo étnico dominante, llevando con ellos ritmos como la bomba y la plena. En la década del sesenta, Estados Unidos realizó el bloqueo contra Cuba y los aspectos cubanos musicales empezaron a desaparecer en Nueva York, fue ahí cuando los músicos que ya estaban establecidos en la ciudad empezaron a ser más notorios. Los empresarios estadounidenses decidieron llamar a este tipo de música “salsa” era un nombre corto y fácil de recordar. Cerca de los años setenta la salsa atravesaba un periodo llamado tradicional o matancero, tiempo después se fueron introduciendo nuevos ritmos que modificaron este periodo. Los dominicanos con el merengue, los de Puerto Rico con la bomba, los colombianos con la cumbia y el currulao, complementan la salsa y por medio de esta fusión va tomando un nuevo color. (Orovio, 1994)

Ruben Blades y Willie Colón son los encargados de marcar una nueva era de la salsa en el año 1974, con la grabación de un LD llamado “Metiendo mano” los autores más reconocidos que siguen este camino son Tite Curet, Cheo Feliciano, Héctor Lavoe, Papo Lucca, Richie Ray y Bobby Cruz e Ismael Rivera, entre otros. Esta “nueva salsa” ya no es igual a la salsa de las primeras décadas, la cual tenía muy marcada la influencia cubana, esta nueva salsa se fue enriqueciendo poco a poco con nuevos ingredientes de diferentes partes del mundo. En las letras de las canciones siempre están plasmados temas que son comunes: alegrías, tristezas y por supuesto el barrio. Ahora bien, la conga y el bongó siguen estando presentes en la salsa, pero al momento de introducir otros ritmos como el merengue

o la samba fue necesario que cambiaran sus ritmos, esto mismo pasa con las trompetas, ellas tienen la base cubana pero realizan su dicción de manera jazzada. Todo esto conlleva a una armonización de los ritmos antiguos con los actuales, que le dio ese toque novedoso y actual. (Orovio, 1994)

“En fin, la salsa es una música de fusión, de mezcla, ajiaco de elementos caribeños, con aportes del jazz, el samba, el rock, el reggae, y aunque nunca ha renunciado ni renegado de sus ancestros cubanos, es un fenómeno musical con fisonomía propia.” (Orovio, 1994, p.173). Armonización que construye también Zalama con su música de mezcla.

Estados Unidos, el hip hop y el rock

No obstante, a finales de los años 60 en Estados Unidos específicamente en Nueva York, otra expresión musical estaba tomando fuerza; el hip-hop. La cultura hip hop empezó a desarrollarse en los *ghettos* latinos y negros de Nueva York, específicamente en el Bronx. Esta expresión empezó siendo muy reducida puesto que la cultura de los *ghettos* era aislada en Estados Unidos. Con el paso del tiempo (a partir de los años 70) esta expresión musical fue abarcando más espacio y llegó a ser reconocida a nivel nacional como internacional. En sus inicios el hip hop no era conocida bajo ese nombre, fue inventado un tiempo después cuando esta cultura tomó más fuerza. Quien le dio el nombre de hip hop a esta práctica fue Kevin Donovan, más conocido como Afrika Bambaataa, quien impulsó a que esta cultura del hip hop tuviera más fuerza y reconocimiento. (Bellon, 2007)

El hip hop, se caracteriza por tener cuatro elementos claves: los *MC's* quienes son los raperos, maestros de ceremonia, o animadores puesto que eran los que motivaban al público con sus letras e improvisaciones. “mostraban su habilidad en las rimas, en los juegos y en los recursos del lenguaje” (Bellon, 2007, p.495). Los *DJ's* quienes hacían uso

de las tornamesas para producir el *scratching* (rayado) característico y eran quienes ponían la pista (o el beat) para que los *MC's* la siguieran, el *Breakdance* que era el baile propio de esta música, y por último los *graffittis* que eran la expresión gráfica del hip hop. Además, hay otro elemento que se considera importante que es *knowledgesy* se refiere al conocimiento que se debe tener sobre esta cultura y el significado que tiene. “Desde sus comienzos, el hip-hop ha estado rodeado de asuntos extra musicales: finalmente es otra subcultura, con sus vestimentas propias, con sus bailes, con su lenguaje” (Bellon, 2007, p.495).

El hip hop, se convirtió en una forma de expresión frente a las difíciles situaciones vividas por los raperos y de sus ideales tanto políticos como sociales. Public Enemy fue uno de los pioneros en hacer rap de denuncia o crítico. “el grupo dejó de lado la diversión y se mete de lleno en el activismo social y político” (Bellon, 2007,498). Este cambio se notaba en sus letras, puesto como lo explica Bellon: “en sus retahílas predicaba la no violencia, hablaba de no consumir drogas, de no confiar en quienes ostentan poder y de combatirlo pacíficamente” (2007). Mientras tanto, en la costa Oeste, el grupo N.W.A (Niggas with Attitude) le dan un nuevo impulso al hip hop. En este caso retratan en sus letras la ciudad y la violencia que la acompaña sin miedo alguno. “Ellos insistían en que sólo retrataban lo que veían y vivían; otros decían que hacían apología del delito” (Bellon, 2007, p.499).

Sin cuestionar el mensaje que se quisiera dar con el hip hop, el lenguaje directo y sin censura, obligó a que las disqueras pusieran un aviso en la carátula de los cds advirtiendo sobre las letras, este aviso era *parental warning*. Con el paso del tiempo el sonido del hip hop fue cambiando, en los años 90 el hip de Nueva York y de la costa este se

torna más fuerte y oscuro, siendo más pesado. Mientras que el sonido de la costa Oeste era más ligero y más brillante. Sin embargo, el mensaje seguía siendo fuerte frente a las situaciones vividas. “La influencia de Public Enemy hace que a todo lo largo y ancho de Estados Unidos los contenidos del hip-hop sean más comprometidos, más recios, más agresivos. En las letras aparecen cosas desagradables, podrían ser consideradas incluso criminales” (Bellon, 2007,p. 501).

Ya en el 2000 aparecen nuevos artistas, quienes siguen con las bases del hip hop, pero ya los mensajes tan fuertes y violentos en relación a la ciudad disminuyen, ya se basa más en mensajes personales y de reflexión sin dejar de lado la agresividad y fuerza de la letra y el mensaje. Uno de los artistas que marcó la pauta en esta época fue Marshall Mathers más conocido como Eminem “ la energía cruda, además de la lírica, produce un gran impacto en los fanáticos blancos urbanos, quienes se identifican con su mensaje”(Bellon, 2007,p503) , muchos consideran que Eminem utilizaba su música como desahogo frente a las situaciones vividas de su infancia y crecimiento “ Es muy claro que este hijo no muy querido y casi abandonado utiliza la música hip hop como vinculo para liberarse de los fantasmas que lo acechan” (Bellon, 2007, p. 503). Así se puede ver que a lo largo de la historia, la cultura hip hop tenía como fin expresar las cosas como eran.

Simultáneamente, también en Estados Unidos, un género que marcó la libertad y la rebeldía estaba empezando a coger fuerza y popularidad. El género del rock ha estado influenciado por diferentes ritmos, entre ellos están el soul, el rhythm and blues, el hard rock, el punk y hasta la música alternativa.

Rock Latino

El rock también recibe una influencia por parte de Latinoamérica, desde tradiciones afroamericanas hasta mexicana. En los años sesenta el rock atraviesa una fase conocida como psicodélica, que tenía una cercanía con esta influencia latina pero de forma disimulada. Café Tacuba y Los Fabulosos Cadillacs son bandas de rock que tienen un público muy bien definido en ciudades de Estados Unidos. Con el paso de los años este fenómeno ha ido creciendo (Bellon, 2012).

El desarrollo del rock latino estuvo realmente influenciado por lo que sucedía también en Londres en los años 80. En México, la acogida del rock fue mucho más rápida puesto que la música vaquera country and western contaba con una alta presencia de guitarra. En Cuba, Puerto Rico y República Dominicana fue más complicado aceptar al rock dentro de la música nueva, puesto que en estas naciones caribeñas los géneros que predominaban eran la salsa y el merengue.

El rock empezó a ser difundido por medio de las emisoras universitarias, ya que el fin era transmitir una alternativa con respecto a la radio comercial. El rock en español, toma este nombre básicamente por el idioma que tienen sus letras, aunque en los años 70 el rock fue prohibido en México por parte del estado, siguió su crecimiento en Argentina. En los años 80, existieron muchas bandas que tenían un gran futuro dentro del género del rock pero por problemas de adicciones y de personalidades fuertes, terminaron con sus agrupaciones sin ningún éxito diferente que al de algunos escándalos (Bellon, 2012). Los ritmos referenciados son las músicas que los integrantes de Zalama reconocen dentro de sus propuestas musicales y los que sustentan la concepción de música fusión en este colectivo y las lógicas interculturales que han incidido en sus trayectorias.

7.1 Músicos y música de Zalama Crew

Zalama, definida por sus integrantes, es toda una familia, pues están unidos por experiencias, gustos, pasiones e ideales mutuos; Zalama Crew es un grupo que ha vencido las barreras y los obstáculos de un camino complejo como lo es el de la producción musical independiente.

Las relaciones entre nosotros son porque nosotros, más que ser compañeros de banda somos como compañeros de vida. Porque son muchas las cosas que nos unen, muchas experiencias, tristezas, alegrías, pero como en todo entorno familiar, entorno social, vos peleas hasta con tu hermano (Orlando)

Este grupo musical tiene una característica en especial que los hace diferentes a los demás, son un grupo musical conformado por diez personas en escenario y muchas más que están trabajando tras éste. Orlando (Bing), Miguel Ángel (Maik), Andrés (Dr. Rata) y Edison (Osound) son los MC o vocalistas de Zalama Crew. Andrés Felipe (Billy) es el bajista, Frank es guitarrista, Anita es la de los vientos, Mauricio (DJ Cronik) es el DJ y Paul (Viejo Repelente) es el VJ y Jessy Arroyo es la manager de este colectivo musical. Todas estas personas con diferentes gustos y cualidades se han unido para formar lo que hoy en día conocemos como Zalama Crew.

Al guitarrista le encanta el pacífico y la salsa, el bajista es punkero, la flautista, la que toca la flauta y el saxo le gusta mucho la música clásica, al rasta Osound le encanta el reggae y el dance hall, a mí me gusta el rap, a Cronik el Dj le encantan los sonidos colombianos y también el rap. (Orlando)

Bing, el publicista.

Nombre: Orlando Arias

Apodo: Bing

Profesión: Publicista

Este MC (rapero) de Zalama Crew, nació en Santiago de Cali. Sus inicios con la música empezaron desde muy pequeño con la música salsa, porque sus tíos y su papá siempre han coleccionado y escuchado salsa; para él el sentido de la música debe llevar un mensaje. Además de la salsa que escuchaba por su familia, su fuerte interés hacia la música arrancó más que todo por la cultura hip hop, pues porque como Bing dice “la cultura hip hop es como toda una estructura artística por así llamarlo”. Este interés surgió cuando él empezó a ver películas y esa música lo atrapó. Empezó a buscar los artistas y ahí se encontró con una música que sería el todo para él. Para Bing la música que hace Zalama Crew “es una mixtura de muchos ritmos “que ellos decidieron llamar “La melodía”. Lo principal para Zalama Crew desde el punto de vista de Bing es hacer siempre las cosas con amor y con la dedicación total del caso, por lo que deben estar convencidos que el mensaje de sus canciones va a llegar a toda parte y debe haber un mensaje claro. Para Bing, Cali significa su inspiración diaria y la fuerza para seguir llevando un mensaje.

Canción favorita: Love & Affection

Canción de la infancia: Pena y dolor (Hermanos Lebrón)

Anita: flautista, percusionista y abogada

Nombre: Ana María Vargas

Apodo: Anita.

Profesión: Abogada

Flautista y percussionista de Zalama Crew que nació en Santiago de Cali. Sus inicios con la música empezaron desde el colegio, ella estudió en el Centro de Arte Juvenil en donde tuvo un acercamiento a la música Colombiana más enfocada a la parte andina. Para Anita el sentido de música es socializar y conocer a los demás. Ella ha tenido un fuerte acercamiento a la percusión “mi primer instrumento y mi primera presentación fue con la tambora” dice. Para Anita la música que hace Zalama “es una expresión” ella considera que Zalama es un conjunto de diferentes expresiones artísticas musicales y que hace música popular influenciada por los gustos particulares de cada uno de sus integrantes. Lo principal para Zalama Crew, desde su punto de vista, es la búsqueda de un espacio para que ellos puedan ser ellos mismos y poderle llegar a muchas personas y que el mensaje sea bien recibido. Cali significa: inspiración.

Canción favorita: De aquí

Andrés, bogotano, libertario.

Nombre: Andrés Benítez

Apodo: Dr. Rata

Profesión: Diseñador gráfico.

MC (rapero) de Zalama Crew, nació en Bogotá y vino a Santiago de Cali por cuestiones familiares. Sus inicios en la música siempre han estado marcados por la música negra, de cuba, de las playas. El hip hop es el ritmo que más le apasiona. Según Dr. Rata la música que hace Zalama Crew es “un rap muy caleño”. Para él lo principal es trabajar duro y seguir luchando por lo que se quiere. Dr, Rata dice que la música de Zalama busca libertad y dejar

un mensaje. Cali para Dr. Rata significa musicalidad total, él dice: aquí es como África ¿no?, los africanos dicen *todo es música*, entonces yo creo que Cali es una ciudad que además de ser catalogada como la capital mundial de la salsa y con las mujeres más bellas, yo pienso que de alguna u otra manera Cali es música, Cali es la casa.

Canción favorita deZalama: Qué van a hacer

Paul, con el corazón

Nombre: Paul Alvarado

Apodo: Viejo Repelente

Profesión: Músico /Comunicador

VJ de Zalama Crew. Nació en Santiago de Cali, para él su casa y su hogar. Su interés por la música empezó a muy temprana edad cuando le regalaron una guitarra de cumpleaños, también por el gran gusto que tenía por escuchar la emisora Radioactiva y las ganas de aprenderse las canciones que escuchaba ahí. En el colegio formó parte del coro junto con Dj Cronic y siempre se imaginó ser Dj. Para Paul lo principal con Zalama es dejar una marca a nivel nacional e internacional que diga “en Cali y en Colombia está pasando algo”, y que se están haciendo las cosas de corazón y que están creciendo junto a quienes los escuchan y a la ciudad. Desde el punto de vista de Paul, la música que hace Zalama es “la melodía” una mixtura bien sabrosa. Para él, Cali es su hogar y de donde es su tradición.

Álvarito: “Nací en el Bronx de Cali”

Nombre: Álvaro José Tavera

Apodo: Alvarito

Profesión: Diseñador industrial.

Baterista de Zalama Crew, nació en Santiago de Cali en el barrio Chimangos II, como él dice “en el Bronx de Cali”, donde tuvo una infancia muy movida, agitada, “súper gaminosa”. La música en su infancia está marcada por ser un “chocado total”, en medio de la salsa del barrio, la música ochentera de su hermana y el neo punk que le llegó de California... De niño no tocaba ningún instrumento, su hermana fue la que le dijo que fuera a unas clases de batería que un amigo de ella estaba dando, Alvarito aceptó y fue a clase, cuando vio al profe tocando quedó cautivado y ahí empezó su gusto por tocar batería. Luego hizo parte de una banda de punk. Para Alvarito, Zalama es un proyecto de convivencia que se mantiene por medio de la música para mostrar esa energía que los une como grupo. Alvarito es muy arraigado a su ciudad, cuando viaja lo que más extraña son los jugos naturales y la comida de su mamá. Este baterista, diseñador industrial dice que la música que hace Zalama “es el tipo de música que le gustaría a todos los jóvenes tener de alguna manera para expresar sus ideas, si me entendés. Nosotros somos como la banda sonora de la expresión de los jóvenes caleños y colombianos”. Para Avaro, Cali es la materia prima fundamental para la inspiración creativa de ellos.

Canción favorita: Love & Affection.

Canción de la infancia: La química (Wiso G) y Bedroom Bully (Shabba Ranks).

Osound y el legado de Zalama

Nombre: Edinson Osorio

Apodo: Osound

Profesión: Músico

MC (rapero) de Zalama Crew, nació en Santiago de Cali. Sus inicios con la música empezaron con el rap y la cuestión revolucionaria, luego de un tiempo el reggae y el rastafarismo llegaron a su vida para cambiar sus ideales y enfoques en una mejor dirección. A los 18 años inició a trabajar con el reggae, tiene una banda llamada Djembe Sound y fundaron un bar llamado Kalilu Afro World Music, luego de un tiempo lo llamaron a hacer parte de Zalama Crew. Para Osound la música que hace Zalama Crew es conocida como “La Melodía” en la que hay diferentes gustos, no para vender comercialmente sino para fusionar diferentes ritmos, principalmente ritmos afro, y folklóricos que siempre llevan un mensaje para la sociedad. Lo principal para Zalama Crew desde el punto de vista de él es dejar un legado en la ciudad, para que ésta crezca y sus mensajes pasen las fronteras y así llegar a muchas más personas. Para él, Cali significa su todo, su casa y su hogar.

Cronik: Zalama son sonidos bacanos.

Nombre: Jairo Mauricio Porras

Apodo: Dj Cronik.

Profesión: Ingeniero de sistemas

Dj de Zalama Crew, nació en Santiago de Cali. Sus inicios con la música fueron con la salsa y la música tropical. Recuerda mucho las canciones de la Sonora Matancera y Rolando la Serie. A sus 11 años aprendió a tocar el piano, pero dejó sus clases porque no le gustaba aprender las partituras. Alrededor de sus 12 años empezó a escuchar reggae y rap. Para Mauro la música de Zalama Crew inició siendo hip-hop, luego pasó a ser World Music, después la llamaron Urban World Music y finalmente la denominaron como “La Melodía Music” que consiste en hacer hip-hop o soul pero a su estilo, aunque también

tienen canciones con pacífico, rock, reggae y sonidos electrónicos. Es una mezcla de “sonidos bacanos” que dicen mensajes fuertes pero con líricas agradables. Para él lo principal en Zalama Crew es aprenderse a conocer, pues de esa manera es como surge la música que ellos hacen.

Canción de la infancia: Amaneciendo (Adolfo Echeverría)

Maik: rapero, dedos rebeldes.

Nombre: Miguel Ángel Rojas

Apodo: Maik

Profesión: Técnico en sistemas.

MC de Zalama Crew, nació en Tumaco Nariño y llegó a Santiago de Cali a los cuatro años. Sus inicios en la música siempre han estado marcados por el soul, el hip-hop y el jazz. Siempre ha querido tocar el piano y la guitarra pero según él, sus dedos son rebeldes y no lo puede lograr. El Soul es el ritmo que más lo apasiona porque es música afro de los americanos que influye mucho en las raíces de Colombia. Según Maik la música que hace Zalama Crew es “mucho de cada uno” a él le gusta el soul pero a otros el rap, el punk o electrónica. Para él la música de Zalama suena a Cali, a esa mixtura de ritmos que se encuentran en la ciudad. En Zalama ha aprendido a no ser radical con los géneros musicales, puede estar en eventos de jazz, de salsa e incluso de rock. Lo principal para Zalama Crew, desde su punto de vista, es el mensaje a través de sus canciones, tienen muchas cosas que contar sobre lo que pasa en el país y ésta es la manera en la que ellos lo hacen.

Influencias musicales: Stevie Wonder y Ray Charles

Frank: Cali es mi lienzo

Nombre: Frank Sánchez

Apodo: Frank

Profesión: Músico

Guitarrista de Zalama Crew quien también nació en Santiago de Cali. La música para él en su infancia era un juego y lo sigue siendo hasta ahora. Sus inicios fueron con la salsa y el rock. De pequeño siempre le encantaron estos géneros. A los 12 años empezó clases de guitarra gracias a su madre. Desde el punto de vista de Frank lo principal para Zalama Crew es hacer música para contribuir a la sociedad con valores por medio del arte. Lo que más rescata del grupo en estos cinco años es el crecimiento musical y personal de todos los integrantes. Según él, Cali para Zalama es su lienzo, como para un pintor.

Canción Favorita: Thriller y las canciones de La Fania All Stars y Hector Lavoe.

Billy, entre el punk y la salsa.

Nombre: Andrés Felipe Gaviria Olave

Apodo: Billy

Profesión: Estudiante de comunicación social

Bajista de Zalama Crew, nació en Santiago de Cali, vivió ocho meses en Panamá cuando tenía cinco años. La música en su infancia está marcada por la vena musical, su abuelo era músico y vivió en el tiempo de las papayeras, los tambores y las chirimías. La salsa tenía un significado muy importante para él, era la música que lo hacía sentir como en casa. Hizo parte de una banda de punk. Para Billy la música que hace Zalama es punk, aunque también

tiene aires de jazz pero en conclusión, Zalama hace música. Desde su punto de vista lo principal en el grupo es dejar un mensaje, tienen canciones sobre el invierno, sobre escuchar y rotar el mensaje, sobre el amor hacia un género, la familia y los amigos.

Canción de la infancia: El Cantante (Hector Lavoe)

Influencias musicales: Roberto Roena, Ismael Rivera, Supercat y Nirvana.

Jessy, la manager: porque los sueños y la música valen

Nombre: Jessica Arroyo

Apodo: Jessy

Profesión: Abogada

Manager de Zalama Crew, nació en Buenaventura y estudió derecho en la Javeriana de Cali. Está con el grupo desde el 2010, para ella los cambios que han tenido durante estos años han sido muy notorios, han crecido personal y musicalmente, son más ordenados en el escenario y también en los ensayos. Jessica decidió ser manager de ellos porque son únicos, al momento de subir a una tarima son una descarga de energía que contagia a toda la gente y ese es el propósito de Zalama Crew, invadir escenarios nacionales e internacionales, para demostrar que los sueños y la música valen la pena.

7.2 Ritmos de influencia y discografía

Este trabajo de grado se realizó en Santiago de Cali, en la comuna 4 la cual tiene 22 barrios. Comuna situada al noroeste de la ciudad; específicamente se trabajó en el barrio Salomia ya que ahí se sitúa la casa donde ensaya el colectivo musical. Trabajo que busca reflexionar además sobre la ciudad, sobre las letras de las canciones.

Zalama Crew es una banda que nace bajo la iniciativa de los creadores de Zalama Producciones que tienen como fin dar a conocer la diversidad musical y la cultura de Colombia. La productora musical buscaba apropiarse, reinterpretar e intercambiar experiencias para aportar a la mente y a la conciencia global y lograr la construcción de complementos a esa cultura musical caleña. El colectivo musical Zalama Crew está compuesto por diez personas: Mauricio Porras (DJ Cronic), Paul Alvarado (DJ Cloon/VJ Paul Dub), Frank Sánchez (guitarra), Álvaro Tavera (batería), Andrés Felipe Gaviria (bajo), Ana Vargas (flauta). MCs: Andrés Benítez (Dr Rata), Orlando Arias (Bing), Miguel Ángel Rojas (MaikCel) y Edison Osorio (Osound). Y es un colectivo que poco a poco se ha ido fortaleciendo como agrupación y como organización. Ellos apuntan no solo al éxito en la parte musical, sino también a la parte de actuar frente a las problemáticas que tiene el país. El fin de ellos es hacer música para los oídos y para la razón. Cada integrante viene de diferentes escuelas (rock, punk, jazz, reggae) y eso es lo que hace único a este colectivo, todos aportan y todos fusionan para dar a conocer sus ideales por medio de sus letras (Zalama Producciones, 2012).

Echos del Guetto

“Mixtape conformado por las primeras creaciones de la banda, con tracks inyectados de situaciones cotidianas y reales, donde se expone un punto de vista propositivo de forma enérgica y alegre, influenciados por samples salseros, riffs de rock clásico y leves toques de música tradicional colombiana, con coros pegadizos sin que la temperatura de su ritmo opaque su discurso”

Zalama Lekum

“Álbum publicado en el 2011, con un sonido más orgánico y versátil, con experimentaciones de dub, sonidos electrónicos y música del mundo. Representando lo vivido por la banda en este año, se pueden escuchar tracks con acercamientos al blues y jazz con presencia de ritmos tradicionales del pacífico colombiano, como el tema *ContraCorriente*, inspirado en la problemática del invierno y sus donaciones y ayudas que nunca llegan a la gente que lo necesita y además son usadas como medio de presión para campañas políticas: Un experiencia musical universal”

EverydayFigth

"Caracterizado por un sonido más maduro y claro, publicado en el 2013, donde la banda se reinventa a través del concepto “La Melodía Music”, el cual involucra temas influenciados por el reggae, samples de vendedores callejeros como la canción “Escucha y rota” con la presencia del sample vocal de “El pirata original”, también como otras canciones inspiradas por el amor a la música y la lucha diaria para hacer realidad nuestros sueños y objetivos”

7.3 Trayectoria musical

- 2010. Ganadores Festival de bandas Revista Shock. Bogotá
- 2010. Apertura premios Shock 2010. Bogotá
- 2011. Fiesta de la música. Cali
- 2011. Festival Convivencia Rock. Pereira
- 2011. Festival Petronio Álvarez. Cali
- 2011. Ganadores Convocatoria nuevas músicas mestizas cámara de comercio de Bogotá

- 2011. Sale al público nuestro 1er larga duración llamado ZALAMA LEKUM
- 2011. Seleccionados para documental acerca del intercambio de culturas por parte de dos palabreros wayus* (*Autoridad cultural indígena de la costa caribe) y algunos exponentes de la música tradicional del pacífico y urbana en Cali y Buenaventura
- 2011. Showcase en rueda de negocios de Circularart de Medellín
- 2012. Escogidos por el artista francés nominado al Grammy latino Sergent García para una residencia artística. Se hace un concierto en Cali y se producen 2 tracks y un videoclip de la canción Calentura mi son
- 2012. Acompañantes en el tour la ventura de Manu Chao en Cali
- 2012. Show en la carpa cabaret del Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá
- 2012. Participantes de la Feria Internacional de la música (FIM) en Guadalajara México
- 2012. Seleccionados con nuestra canción No hay marcha atrás para el Music Alliance Pact* - July (*Compilado mundial de música alternativa)
- 2012. Agentes representativos para campaña de la O.N.G Un techo para mi país, la cual construye casas de interés social en sectores y poblaciones vulnerables
- 2012. 1er tour internacional llamado “Destrampe Tour” por 5 ciudades de Francia, actuando en el Generiq Festival compartiendo tarima con importantes artistas de todo el mundo
- 2013. Tour nacional llamado “Escucha y Rota” visitando diferentes ciudades de Colombia como San Andrés, Cartagena, Barranquilla, Medellín, Bogotá, Manizales, Pereira y Cali

- 2013. La agrupación publica el EP “EveryDayFight” reinventándose bajo el concepto “La Melodía Music”

7.4 Repertorio y canciones

Zalama Crew tiene una variedad de canciones en su repertorio musical y por supuesto también una gran variedad en las letras de las canciones, ya que éste es su medio para expresarse y poder contar las cosas que pasan en la ciudad y en el país. Pero no todas tienen temas de crítica, hay otras canciones que son “light” como lo dice Billy, el bajista, acerca de una de sus canciones *Funky Musak* “me encanta es como Funk y tiene otra fusión. Tiene como un poquito disco, es muy movida, muyailable, tiene una letra relativamente liviana en comparación a otras a pesar de todo me parece una sabrosura” (Andrés Felipe). También están las canciones en las que Cali es el tema principal, hacer saber que la música de Zalama Crew es hecha en esta ciudad y que aquí no solo hay violencia, también hay talento es algo que también les interesa mostrar. En Cali pasan cosas buenas, así lo expresa Mauricio el DJ de Zalama.

Cali es el amor, yo creo que significa todo, uff digamos por ejemplo lo que es *Echos Del Guetto*, por ejemplo *Hecho en Cali*, *De Aquí*, son canciones que hablan de que tanto es que queremos a Cali, de qué tanto es que significa para nosotros tener la sangre caliente. (Mauricio)

En canciones como *Escucha y rota* su letra habla de escuchar el mensaje y rotarlo con el único fin de que el mensaje llegue a todas las personas y en *Love and Affection* habla sobre el amor hacía la familia, los amigos, así lo define Billy:

Tenemos canciones sobre el invierno, sobre la vida en el guetto, sobre el amor pero no pues el amor romántico sino el amor hacia un género, hacia la familia hacia los

parceros o hacia la afición que tiene la persona. Están las canciones sobre cómo se hacen las cosas aquí, están las canciones como *Escucha y rota* una canción sobre básicamente escuchar la música y compartirla, pues tampoco es que estamos apoyando la piratería 100% pero pues por ahí va la cosa.

Estos son ejemplos de canciones y letras de Zalama Crew que se pueden analizar basándose en el significado que quieren dejar en el público.

De Aquí

*“Soy habitante de este mundo, mundo en el cual camino
sin un sueño doy pasos de vagabundo
solo pasan las mañanas cuantas solo en esos días que extraño a mi gente
y a mi mama mi familia en el bordo de Tumaco, San Andrés
los cuales vieron mis logros y escombros
solo aquel entonces las voces, los roces, los coches,
los postes, los golpes, ayayai,
solo vamos a hacerlo bien ooohoooh oh ahh solo vale lo que tú eres”.*

Con esta parte de la canción se puede demostrar cómo el grupo en sus letras cuentan sus propias vivencias y de acuerdo a su experiencia están relacionándolas con experiencias de otros compañeros, así como lo cuenta Maik:

“ La canción *“De aquí”* tiene un anécdota muy real porque yo me iba pa’ España, yo me iba a vivir ya, creo que eso fue en el 2010 antes de ganarnos el premio Shock, yo me iba pa’ España entonces estos manes:

que no, que no te vayas, entonces yo dije: “no, yo me voy de aquí” (risas) y de ahí salió el coro entonces Doble A (Dr.Rata) lo escribió lo terminó e hizo el coro ahí “que yo me voy de aquí” entonces me respondía “Yo no me voy de aquí” entonces así salió como una pregunta- respuesta entonces ahorita yo hablo, me enfoco mucho que a veces uno se va a otro país y extraña muchas cosas de su tierra, digamos Colombia puede estar golpeada pero somos el país que siempre estamos más felices a pesar de los golpes, a pesar de los golpes siempre somos reídos”

La ciudad como tal, también es una temática que se puede encontrar claramente en las letras de las canciones, siempre con un mensaje fuerte y de crítica, no a manera de quejarse sin proponer un cambio, sino una crítica constructiva que haga a la gente de la misma ciudad reflexionar acerca de la realidad que se está viviendo en ella.

Burning Babylon

“Tal vez, seré imprudente por hablar de frente

pero en realidad no soporto francamente

explíquemelo usted no logro entenderlo

pero en mi barrio siempre hay un suceso diferente

cada vez más fuerte 15 puñaladas tiros la frente que pasa con mi gente

nos destruimos lentamente somos inconscientes

lo confieso muchas veces he pensado en renunciar y olvidar todo lo planeado

pero no desisto , otra vez insisto y me convierto en pesadilla para falsos mitos

*cruel estereotipo soy solo aquel tipo que vive la vida un poco distinta el resto,
hip hop por defecto, ganja mi elemento me manifiesto desde la selva de cemento”*

Babylon o Babilonia, para el rastafarismo significa algo negativo y malo, por eso el nombre de la canción *Burning* (cuyo significado es quemar-quemando) y *Babylon* (lo negativo) se relaciona con el mensaje que quieren dar en pro a un cambio de lo establecido de una manera pacífica. Considerando la ideología de Martin y Mellers, citados por Giovannetti (2001); “La música es una expresión de la experiencia humana; de los problemas y desesperanzas, los triunfos y las alegrías que son parte de la vida dentro de un contexto social particular”.

Contracorriente

*“Tamos cansaos de que no hagan nah (nada)
que engañen mi gente, la ayuda nunca llega nado contracorriente
Tamos cansaos de que no hagan nah (nada)
que engañen mi gente, la ayuda nunca llega
nado contracorriente nado contracorriente
nado contracorriente nado contracorriente”*

Con esta estrofa se puede complementar la cita que dice que la expresión humana se ve reflejada en la música y hace parte de ella, puesto que aquí, así el suceso no los afecte directamente, ellos saben que su ciudad y sus habitantes están sufriendo y no tienen el medio como para expresar lo que están viviendo.

Por lo tanto, al tener como base el análisis a las letras de las canciones de Zalama Crew, se encuentra la dedicación a la hora de dejar un mensaje por medio de lo escrito. Sus canciones (las letras) logran crear recordación frente al tema que se está tratando desde las

ideologías y opiniones de los integrantes del grupo, a través de los MC's como mediante los músicos.

VIII. Socialización del producto

Para la socialización del producto se realizaron 16 preguntas establecidas en tres categorías acerca de elementos importantes en el desarrollo del producto. Estas son algunas de las opiniones que dieron los usuarios.

Nombre: Diego Jiménez

Profesión: Filósofo y literato

Respuestas de la socialización:

Contenido

¿Qué piensa de las voces y la relación que se establece con la información musical?

- *Son voces con buen timbre, audibles y que con el manejo de pausas adecuadas, hacen entender el propósito de sus contenidos y explicaciones.*

¿Qué tan apropiada le parece la información de cada uno de los países y los géneros musicales realizados por medio de la plataforma PowToon?

- *Con el manejo apropiado de la historia musical de las regiones que han irradiado o son influencia para la creación de nuevos ritmos, permite entender de donde salen los nuevos ritmos y la incidencia que tienen sobre ellos para la creación de su propia música.*

¿Cree usted que los videos sobre los géneros musicales duran el tiempo necesario?

- *Se debe ser generoso en el manejo de la información musical y de igual manera aprovechar como fondo el sustrato de los diferentes ritmos, se ha pecado un poco en la información sobre la música que viene de Brasil, poco tiempo para escuchar un sustrato de la música.*

¿Qué aspectos mejoraría de los videos sobre los géneros musicales?

- *No me atrevería a buscar un mejoramiento de los videos, mejor se puede hablar de buscar un equilibrio entre la explicación teórica y el dejar escuchar algunas canciones.*

¿Qué tan apropiadas son las categorías de investigación en relación con el grupo Zalama Crew, en cuanto a las entrevistas?

- *Con las categorías diseñadas para el grupo musical son apropiadas, dejan entrever la influencia recibida en su infancia, el entorno social, su cultura, la visión cosmogónica de su música, el desarrollo que han tenido como músicos, los sueños, sus vivencias y la intención y gusto por hacer música. Restaría adicionar que algunos de los entrevistados, no concretaron sus respuestas, allí quien entrevista debe insistir o reformular la pregunta o mejor contra preguntar para mejorar la respuesta y de hecho el objeto de la pregunta.*

¿Considera que los videos de Zalama Crew brindan información relevante para la cartografía?

- *Personas como yo que no conozco de la historia de la música, me permite entender elementos culturales propios de la evolución musical que tiene el mundo occidental y el aporte de la juventud con sus sueños para crearlas.*

¿Cree usted que la información es presentada de manera adecuada?

- *Considero que el formato es adecuado para hacer un seguimiento al desarrollo y evolución musical de Zalama Crew.*

¿Cree usted que la información debería estar presentada de otra manera?

- *Posible, sin demeritar lo diseñado, en el mundo de la información y las comunicaciones vale esta presentación.*

Diseño

¿Logró identificar rápidamente los enlaces que llevan a cada país y sus ritmos?

- *El primer paso es de observación y con una expresión coloquial: “inicia cacharreando” pero luego de familiarizarse se observan los enlaces con facilidad.*

¿Los colores usados en el diseño de la cartografía son adecuados?

- *Se debe resaltar lo más importante y menos color a las áreas de menor importancia.*

¿Le parece que están bien los cabezotes de los videos de la cartografía?

- *Manejo adecuado para la presentación.*

¿Los tipos de letra usados en la cartografía funcionan, según el tema?

- *Tienen concordancia con el tema y es bastante joviales y propios para la época.*

Navegación

¿Qué tan fácil le parece el acceso a la cartografía?

- *Familiarizado con el formato es ágil el manejo.*

¿La navegación de la cartografía es dinámica?

- *Si, permite hacer comparaciones sin un mayor desplazamiento sin perder el hilo de la propuesta.*

¿Qué sugerencias haría usted a la navegación?

- *Ninguna familiarizado es ameno y entretenido aparte de permitirle ampliar el conocimiento de las personas que lo conozcan.*

¿Otros comentarios, observaciones, sugerencias?

- *Es importante dar a conocer dedicando un poco más de tiempo a la producción musical de Zalama Crew, a propósito ¿qué significa este nombre? ¿De dónde o cómo nació?*

Nombre: Juan Carlos Micolta

Profesión: Estudiante de diseño de medios interactivos en la universidad Icesi.

Contenido

¿Qué piensa de las voces y la relación que se establece con la información musical?

- *Me parece que chocan un poco las voces con la música de fondo, en algunas ocasiones esta música le quita protagonismo a las voces perdiendo algunos datos de información.*

¿Qué tan apropiada le parece la información de cada uno de los países y los géneros musicales realizados por medio de la plataforma PowToon?

- *A mi parecer la información está muy completa y los géneros escogidos son los que se identifican de manera automática al hablar específicamente de los países en cuestión.*

¿Crees usted que los videos sobre los géneros musicales duran el tiempo necesario?

- *A mi parecer duran un tiempo en el cual no se pierde la atención del usuario al verlo.*

¿Qué aspectos mejoraría de los videos sobre los géneros musicales?

- *Me parece que como aspecto a mejorar sería necesario que tal vez se utilizara unos movimientos diferentes de la tipografía para permitir darle un poco más de dinamismo.*

¿Qué tan apropiadas son las categorías de investigación en relación con el grupo Zalama Crew, en cuanto a las entrevistas?

- *Las considero apropiadas ya que permite permear a la persona un poco de cada uno de los integrantes y cuáles son sus historias.*

¿Considera que los videos de Zalama Crew brindan información relevante para la cartografía?

- *Considero que brindan información que enriquece la cartografía pero que no se le da una relevancia mayor, se podría informar en el mismo video de la explicación musical que ellos son un ejemplo de la combinación de esos géneros.*

¿Cree usted que la información es presentada de manera adecuada?

- *La información se presenta de manera adecuada, solo cambiaría la ubicación del título de la cartografía para que la persona pudiera saber cuál es el tema de manera más rápida.*

¿Cree usted que la información debería estar presentada de otra manera?

- *La información está bien presentada.*

Diseño

¿Logró identificar rápidamente los enlaces que llevan a cada país y sus ritmos?

- *Si no encontré problema alguno.*

¿Los colores usados en el diseño de la cartografía son adecuados?

- *Los colores y los patrones que tiene cada cartografía hacen mucha referencia a patrones propios o parecidos a los de nuestro país, me parece que deberían ser más neutrales y hacer algo con la bandera de cada país para que se puedan diferenciar y sean de fácil reconocimiento.*

¿Le parece que están bien los cabezotes de los videos de la cartografía?

- *Si están bien.*

¿Los tipos de letra usados en la cartografía funcionan, según el tema?

- *En realidad deberían buscar no transmitir nada con la tipografía debido a que esta puede ser incómoda para el usuario, deberían usar una helvética para que adquiriera un poco más de seriedad.*

Navegación

¿Qué tan fácil le parece el acceso a la cartografía?

- *El acceso es realmente sencillo*

¿La navegación de la cartografía es dinámica?

- *La navegación no la encontré dinámica, la información y organización podría ser presentada de otra forma para permitir al usuario ubicarse en ella.*

¿Qué sugerencias haría usted a la navegación?

- *Deberían mostrarle en qué punto se encuentra el usuario dentro de la cartografía, también podrían buscar la forma de cambiar los iconos de volver al mapa para que lo gráfico tenga congruencia con el tema que tratan*

Nombre: Nicolás Rincón

Profesión: estudiante de música del Instituto Departamental de Bellas Artes.

Contenido

¿Qué piensa de las voces y la relación que se establece con la información musical?

- *Al ser tan pocos los videos internacionales, considero que debería ser una única locutora para que le de identidad al proyecto. Como músico, noto muchas incoherencias cuando se habla de información musical, desde la historia hasta los componentes.*

¿Qué tan apropiada le parece la información de cada uno de los países y los géneros musicales realizados por medio de la plataforma PowToon?

- *La información es apropiada. Considero que deberían organizar y establecer objetivos generales de los países, por ejemplo dedicar a cada país 1 minuto para hablar de cosas generales, lo que se puede encontrar en cualquier país; desde cuando se tiene historia musical, géneros característicos, interpretes destacados antiguos y actuales, y después si empezar a hablar de las particularidades de cada país. Para ser una cartografía sobre música, es muy poca la que se escucha en los videos esto implica que los ejemplos queden a la deriva y a las conclusiones de las experiencias sonoras del público. Los videos pueden tener más contenido visual*

como ayuda, no texto, pero si imágenes y videos sobre todo, el valor de una grabación de un concierto en vivo de los años 60 y 70 demuestra por si sola el poder que tenía el género.

¿Crees usted que los videos sobre los géneros musicales duran el tiempo necesario?

- *Son muy largos. A futuro se puede pensar en pestañas para cada género y un video de introducción en la interface del país. Es complicado porque son muy largos para el método de producción que utilizaron, y con el tiempo se vuelven altamente monótonos, los recursos de la plataforma son limitados. Pero son muy cortos para hablar de las características de los géneros, y en algunos videos la narración se siente bastante apresurada y no hay un respiro entre un tema y otro.*

¿Qué aspectos mejoraría de los videos sobre los géneros musicales?

- *Utilizar un solo efecto en todos los videos puede dar mayor sensación de orden. Cambiaría muchas palabras claves. Balancearía el “volumen” de la voz, al menos intentaría que fuera el mismo en todos los videos. Reitero, los recursos de imágenes de tamaño completo y presentación de videos le podrían dar fluidez a la presentación de los grupos y sus características.*

¿Qué tan apropiadas son las categorías de investigación en relación con el grupo Zalama Crew, en cuanto a las entrevistas?

- *Expandieron demasiado las preguntas básicas “QUÉ, POR QUÉ, PARA QUÉ, CÓMO, CUANDO, DONDE” con esas seis preguntas se resuelve de manera mucho más organizada las entrevistas y la búsqueda de la información desde la cartografía es más ágil.*

¿Considera que los videos de Zalama Crew brindan información relevante para la cartografía?

- *No. Los videos de Zalama muestran el resultado de la universalización de la música. Según las respuestas e información dada en los videos de Zalama, ellos son el resultado actual de la mixtura de los “Ritmos del Mundo”. Zalama es una expresión musical contemporánea que no representa puntualmente ni a Colombia, ni a Cali, ni al Valle. Los videos de Zalama pertenecen a otra cartografía con otro nombre.*

¿Cree usted que la información es presentada de manera adecuada?

- *Como expresé anteriormente, cambiaría algunas palabras claves. Y utilizaría un sistema de jerarquización de información, para destacar lo que es relevante para el ritmo, para el país, y los datos curiosos.*

¿Cree usted que la información debería estar presentada de otra manera?

- *Si, en países como Colombia con tanta cantidad de ritmos, deben separar regiones, y hacer un video para cada una de ellas. En Estados Unidos decidir si van a organizar la información por orden cronológico y de relevancia, no puedo hablar de jazz sin antes hablar de las marchingbands o worksongs. Súper importante, si la mayor cantidad de información que tienen es sobre Zalama, hablar sobre la música africana; principalmente rítmica, que a largo plazo es la que define muchos de los patrones RITMICOS contemporáneos debido al tráfico de esclavos en las colonizaciones de américa.*

Diseño

¿Logró identificar rápidamente los enlaces que llevan a cada país y sus ritmos?

- *Sí. Pero aun así podrían destacar más, con una leve sombra o un brillo blanco en el contorno para que se defina la forma del globito de enlace.*

¿Los colores usados en el diseño de la cartografía son adecuados?

- *Medianamente, hay demasiados. Definiría claramente un mapa político con las mismas figuras del mapa, si se está hablando de los países hay que definir de dónde a dónde van.*

¿Le parece que están bien los cabezotes de los videos de la cartografía?

- *No los encontré.*

¿Los tipos de letra usados en la cartografía funcionan, según el tema?

- *Si, normal.*

Navegación

¿Qué tan fácil le parece el acceso a la cartografía?

- *Cómoda*

¿La navegación de la cartografía es dinámica?

- *Normal.*

¿Qué sugerencias haría usted a la navegación?

- *Si fuera posible, agregaría acceso rápido entre un país y otro si estos se complementan musicalmente. Y en cuanto a diseño, está muy blanco (brillante), cada que se ingresa a un país el fondo se podría poner negro, le da énfasis y es más cómodo para ver el video, al menos si lo van a ver en pantalla pequeña.*

¿Otros comentarios, observaciones, sugerencias?

- *Agregaría un reproductor de música que tuviera ejemplos musicales de todos los países. Parcialmente dejaría a Zalama Crew por fuera de la cartografía o le cambiaría el nombre a la cartografía por: Ritmos del mundo que influyen a Zalama o algo así..*

IX. Conclusiones

Trabajar los procesos de producción cultural que intervienen en la *música fusión* de una ciudad y un colectivo musical exige un alto conocimiento en materia de música. Debe formularse aquí que se planteó una compilación de músicas, a partir de la diversidad de fuentes, que pudieron dar cuenta de su constitución y, para el caso estudiado, posibles influencias. Las implicaciones en términos comunicativos y económicos de un proyecto de vida como el de Zalama Crew merecía así resaltarse.

Al inicio de la investigación se tenía una noción de la *world music* muy “ligera” pero después de haber investigado y hablado con los integrantes de Zalama se encontró que ese término es simplemente una denominación, la cual busca que grupos musicales que no tienen un género definido se den a conocer.

Por otra parte, en lo relacionado con los géneros musicales acogidos por Zalama Crew, se encontró que la mayoría fueron asumidos y re-creados por la inconformidad frente a la sociedad y lo establecido. El fin de muchos de los géneros aquí mencionados era dar a conocer una contestación crítica frente a lo que pasaba, lo cual generó una contracultura, frente a lo político, lo social, lo legitimado y establecido.

Ahora bien, hablando del ámbito local, se encontró que aunque la ciudad de Cali sea una ciudad altamente musical no hay espacios ni difusión para el tipo de música que hace Zalama Crew. En la ciudad hay espacios para los géneros considerados “propios” de la ciudad como lo es la *salsa* pero para propuestas musicales alternativas no los hay; lo cual lleva a pensar que hace falta una política cultural más incluyente y más difusión frente a estas prácticas alternativas musicales. Brindarles más apoyo es fomentar más la diversidad de la cultura musical caleña.

En cuanto a la realización de la cartografía, se piensa que fue una herramienta interactiva mediante la cual se pudo poner la información que se tenía de una manera agradable e interesante al usuario, puesto que éste tiene la posibilidad de navegar el material a su gusto con libertad, dada la complejidad plasmada en función de las trayectorias y músicas de los integrantes de Zalama Crew. De otro lado se buscó que la navegación fuera muy sencilla, es claro cómo hacerla y se tiene un diseño llamativo.

9.1 Entrevistas y hallazgos

A través de la metodología planteada, es decir por medio de entrevistas, a los que podían permitir profundizar en los temas que pudieran ser de interés y que son parte del colectivo musical Zalama Crew, se obtuvieron los siguientes resultados en relación con las categorías planteadas:

Sentido de la música en la infancia

Los integrantes del colectivo Zalama Crew, tuvieron una relación cercana con la música desde pequeños, en especial con la salsa, puesto que Santiago de Cali es considerada la “capital de la salsa”.

Mauricio Porras, el DJ de este grupo asegura que escuchó esta música desde que su madre estaba en embarazo. Andrés Felipe, el bajista dice que él cree en la vena musical, su abuelo fue músico y vivió en los tiempos de las papayeras. También tuvo cercanía con los boleros y por supuesto la música salsa. Su artista favorito en ese tiempo era Roberto Roena y es esta música la que lo hace sentir como en casa. Frank, el guitarrista; escuchó mucha salsa y también boleros, Héctor Lavoe se encuentra entre sus artistas favoritos, pero el género musical que marcó su infancia y sigue siendo su favorito hasta el momento es el rock. El sentido que tiene la música para él, siempre ha sido y será un juego. Para Edinson, uno de los MC del grupo, el sentido de la música se fue construyendo alrededor del reggae y el rastafarismo, este género y esta cultura marcaron su vida y ayudaron a enfocar sus ideales en un mejor objetivo; aunque sus inicios con la música fueron el rap y toda la cuestión revolucionaria que viene junto a este movimiento. Para Miguel Ángel, también MC de la agrupación, el sentido de la música en su vida lo transmite el jazz, el soul y el hip-hop, en especial los dos primeros porque es música de negros que influye mucho en la música de Colombia.

Para Orlando, MC de Zalama, el sentido que tiene la música es cómo los mensajes se pueden llevar por medio de ésta, el mensaje es lo principal. Para Andrés, también MC de la agrupación el sentido de la música en su infancia se basó en el respeto por la música negra. Ana María la flautista, dice que el sentido de la música para ella es “un tránsito como a la socialización un poco (...) la música me hizo la necesidad de compartir con el

otro para poder lograr un conjunto, para lograr hacer una canción”. Para el VJ, Paul, el sentido de la música nunca fue de manera académica, siempre tuvo la pretensión de querer ser DJ y crear música desde otras posibilidades. Y finalmente para Álvaro el baterista, tuvo muchas etapas con la música, escuchaba música ochentera, disco, neo punk y por supuesto, salsa, él las define así “mis primeras etapas fueron así un cholado total”.

Después de pasar por las influencias de las familias y en especial de los padres, los integrantes de Zalama Crew iniciaron una exploración propia para encontrar sus verdaderas afinidades con los géneros musicales, a unos los atrapó el rock, a otros el punk, la electrónica, la música del pacífico, el reggae y la salsa no ha dejado de estar presente en sus gustos musicales. Mauricio Porras afirma que de esta diversidad de gustos es de donde sale la música que hace Zalama Crew.

Ahí el porqué de que uno sabe, se sabe muchas canciones y dice pero ¿yo cuándo me aprendí esta canción? Y es precisamente por eso, porque uno lo lleva ahí, entonces por ejemplo colocaba Sonora Matancera, boleros ¿cierto? Rolando la Serie, pues toda esta música y bueno eso influenció mucho mi sonido y nuestro sonido como Zalama Crew también.

Qué tipo de música hace Zalama

En conclusión para los integrantes de Zalama Crew, la música que ellos hacen es una mixtura, basada en todos los gustos musicales y experiencias de los integrantes del grupo, ellos la consideran “La Melodía”. Para ellos el concepto de melodía abarca su propuesta musical, y es como el “eso” que se quiere escuchar y que deja en quien la oye algo musicalmente, así cada quien que la escuche determina su propia melodía.

¿Qué música hace Zalama? Al guitarrista le encanta el pacífico y la salsa, el bajista es punkero, la flautista, la que toca la flauta y saxo le gusta mucho la música clásica, al rasta Osound le encanta el reggae y el dance hall, a mí me gusta el rap, a Cronic el Dj le encantan los sonidos colombianos y también el rap. Entonces es como una mixtura de muchos ritmos que nosotros decidimos denominar como la Melodía. Porque la melodía, yo no sé si a ustedes les ha pasado pero cuando vos hablas como con una persona de edad o como con un viejo, no por edad sino un viejo porque ya ha vivido varias cosas, él te dice la melodía. La melodía es esa, esa es la melodía, la que nosotros nos reunimos a escuchar esa es la verdadera melodía. Pero ni siquiera se refieren a que sea salsa, puede ser salsa, puede ser un bolero, puede ser cualquier otra canción de cualquier ritmo musical, pero para ellos ese concepto es lo que define todo, cuando algo es muy bueno y está permeado de muchas cosas lo que se dice es la melodía (Orlando Arias)

Parce duro, duro poder tu música encasillarla, a qué estamos hoy en día que yo creo que es más simplificado, llegamos a que nuestra música, la denominamos la Melodía Music pero digamos, realmente nosotros hacemos hip-hop, soul pero a nuestro estilo, ya? Entonces si nos dan más tiempo para hablar decimos, nosotros tenemos canciones con pacífico, tenemos algo de rock, algo de reggae, algo de sonidos electrónicos, ahh ve que chévere, pero sabemos que nuestra base como ustedes lo han pillado es la música hip-hop, tenemos Mc's, tenemos reggae entonces eso ya es un común y como decían los de shock, los de Shock decían son líricas altaneras hasta desafiantes pero con sonidos armoniosos, hasta para los que no los quieren escuchar (Mauricio Porras)

El clasificar la música en un género es algo complejo, puesto que al clasificarla se están enmarcando bajo unas características propias del género determinado, por eso, Zalama Crew al tener esa mixtura en su música y letras deciden autodenominarse de una manera en la cual el público es el que determine su posible clasificación.

Música fusión

Al igual que sus personalidades y gustos musicales, sus respuestas con relación a la categoría de música fusión fueron totalmente diferentes, llegando a la conclusión que hoy en día no se tiene un concepto claro, ni único para definir este tipo de música, algunos de los integrantes como Mauricio, Ana María y Andrés, creen que la música fusión o World music es una forma de encasillar la música que no tiene un género definido con un fin comercial. La música de Zalama Crew pasó por diferentes nombres, Música Fusión, Urban World Music y hoy en día la llaman: “La Melodía”

Fusión se puede entender desde dos perspectivas; desde la perspectiva comercial que es que se ha hecho una técnica para que las músicas tradicionales no mueran y una de esas cosas es adaptarlas a este contexto a través de música que circula más, y por otro lado es la mixtura en si mismo del día a día, es decir, por ejemplo hacer música autóctona en este momento es muy complicado porque no nacimos en un contexto autóctono no?, entonces ya la expresión musical por ejemplo, ya estaría por una u otra forma fusionado porque ya está mezclada por la realidad en la cual estas ahora, que es el contexto por ejemplo de aquí en Cali que es muy común la salsa, entonces ya estas permeado de otras cosas y sencillamente tu expresión musical no va a ser autóctona y ya en si mismo podemos estar hablando de una fusión, de una mezcla (Ana María)

Ese encasillamiento de las nuevas músicas alternativas y hablar de fusión siempre pues me parece que es una estrategia comercial, muy interesante a la que se le apuesta desde las diferentes mezclas con diferentes ritmos de diferentes lugares más el de uno, más el ritmo que tradicionalmente uno tiene en su región, en su sector o x o y. Pero hay la posibilidad de abrir un poco más el espectro mental y entender otras sociedades, otras culturas (...)

(Andrés Benítez)

Desde el punto de vista de Álvaro, la música es fusión y con el paso del tiempo se han ido adoptando nombres y apellidos para los diferentes tipos de música. “Yo no lo vería como la música tal, ni la música fusión, no. Para mí toda la música en sí es fusión” (Álvaro). Y existen otras miradas como la del guitarrista, para él la fusión contiene varios ingredientes, musicales o extramusicales que se unen para formar una canción o una obra musical. Finalmente para Osound, uno de los MC de Zalama la música fusión es evolución “es una manera de proponer buena música y más que todo ahorita en pleno 2014 como que es lo que más se está vendiendo” (Edinson)

Qué buscan con sus canciones?

En correspondencia a esta categoría se encontró una relación en su respuesta general; coincidiendo que lo que buscan con sus canciones es dejar un mensaje y que ese mensaje trascienda y no se olvide. Ellos saben que no van a cambiar el mundo ni el pensamiento de las personas con sus canciones, pero sí saben que pueden crear recordación y reflexión frente a las temáticas y críticas de sus letras por parte de quien las escucha.

Estamos convencidos de que nuestro mensaje debe ser claro, y que nuestro mensaje más allá de confundir tiene que entrar a hacer algo para que la gente reflexione. No estamos diciendo que con la música de nosotros le vamos a cambiar la manera de pensar a todo el mundo, pero si logramos que la gente en un momento determinado de su vida se tome el tiempo para pensar en las cosas que lo rodean, en las cosas que lo afectan y en esas cosas que siempre han estado ahí, pero que por ver pasar la vida de esa forma ni siquiera las tienen en cuenta. (Orlando Arias)

Asimismo, tienen un punto en común y es la libertad de expresión, que se ve reflejado en la temática de sus canciones y el lenguaje y las palabras con las que la cantan, y cómo su expresión es bien aceptada por su música, lo que hace que llegue el mensaje a las personas y que ellos (Zalama Crew) se sientan bien con lo que están haciendo.

Nosotros mismos decimos “eyy escribamos sobre esto”, entonces creo que lo importante es el mensaje que nosotros damos, es un mensaje de sentirse libre en términos de que la música es música en cualquier lugar, tal vez por eso encajamos en la música fusión o con la fusión o los nuevos ritmos cierto?, pero es porque estamos en búsqueda de esa libertad de expresión en donde no solamente, estamos haciendo música, sino que estamos proponiendo y también estamos protestando cierto?, y también estamos sonrientes, tristes, alegres, cabizbajos, porque es como los mismos seres humanos vivimos, todos pasamos por diferentes instancias en la vida, fotos, momentos, sensaciones, y cada cosa de esas te enseña algo, entonces eso es lo importante (Andrés Benítez).

Eso de cambiar el mundo y eso, no (risas) eso yo creo que ya está mandado a recoger, eso yo creo que nadie puede, o sea nosotros podemos cambiar el mundo pero yo digo que pues

con nuestros propios actos ¿no? y los actos más mínimos son los que realmente son, pero yo creo que si es expresarnos como te digo, por ejemplo, si nosotros queremos hablar de bailar, de tomar, de gozar, por qué no? si me entiendes? (Mauricio Porras).

Lo principal para Zalama

En esta categoría, los 10 integrantes de Zalama Crew estaban de acuerdo que lo principal para Zalama es la unión, el amor, el aguante, las relaciones de grupo y la música.

Lo principal para nosotros en Zalama es hacer las cosas siempre con amor, si, con toda la dedicación del caso, convencidos de que lo podemos lograr y convencidos de que nuestro mensaje va a llegar a muchas personas (Orlando Arias)

Yo creo que lo principal es la música, siempre, pero mira que a través de los años yo creo que lo principal es aprendernos a conocer, yo creo que la música nos ha surgido también de peleas, de cosas, de sentimientos, de muchas cosas que para mí la música es una excusa para vos reflejar cómo hacer para convivir con esta gente (Mauricio Porras)

También acordaron que otro de los puntos principales es el de dejar un legado y no dejar que la historia musical de la ciudad muera, si no que con el paso del tiempo la gente pueda decir que en Cali se hizo “algo” que marcó la escena musical de la ciudad. Esta idea se relaciona con la cartografía digital que se realizó puesto que es un producto, es un medio para documentar la historia de la música en la ciudad ligada a un grupo musical.

Nos vemos como algo, como un movimiento más que una banda o nos vemos más que un sello es como decir “en Cali y en Colombia está pasando algo”, se está haciendo algo no tanto diferente porque decir algo diferente es muy ambiguo, sería más bien “se está haciendo algo de corazón donde se busca que detrás de lo que hacemos, otras personas también puedan crecer y con nosotros nuestra ciudad (Paul Alvarado)

(Frank Sánchez) también opina que “lo principal, hablando desde mi punto de vista ¿no? personal, es hacer música y contribuir a la sociedad con nuestra música y también con valores desde ahí, desde el arte”.

Cali como espacio musical

En esta categoría, los integrantes del colectivo musical coincidieron en que Santiago de Cali es una ciudad musical. Decían que por ser una ciudad con tanta influencia cultural se notaba ese gusto por la música tanto por el público como por los músicos.

Cali, si, si o sea siempre la he visto así Cali es una ciudad súper cultural. Como que estar tan cerca al pacífico, y toda esta tradición que nos ha quedado como indígena y negra también por parte de África, volvió a Cali como un punto súper rico culturalmente, musicalmente. O sea las artes en si se nutrieron y se alimentaron mucho, entonces Cali si es el reflejo también de eso (Álvaro Tavera)

Cali es una ciudad muy musical. Basta en los cortes de esta entrevista la mayoría han sido porque los vecinos están poniendo música , por ahí una ranchera, por ahí una salsa , es muy musical, las calles están llenas de música , la gente va en el bus pegándole al tubo haciendo una clave, sii ehh por ahí hay alguien cantando o

gritando no sé, es muy musical y además somos muy apasionados con eso, o sea estamos tan encintados con la salsa que la ciudad salsera, los eventos más importantes son de música, si, no son políticos, pues son deportivos también pero en los eventos deportivos también metemos la música, y en cada familia pues si no hay un músico hay un melómano, esto está lleno de melómanos (Andrés Felipe).

También que se tome en cuenta a Cali como una ciudad musical que influye en la formación de los músicos y fomenta el impacto que tiene su música en Cali y cómo es vista fuera de la ciudad.

¡Total! Total y ahí si me vuelvo radical un poco con las demás ciudades, yo quiero mucho a Colombia y la respeto por lo que es en su esencia pero pienso que Cali como capital del Pacífico sobre todo Ja! apenas estamos empezando a reconocer lo que hay, en cuanto sonoramente hablando y pienso que los músicos y la calidad humana musical que tiene esta ciudad no la tienen otras ciudades. (Frank Sánchez)

Cali lo ha sido, si obvio aquí se goza sabrosísimo aquí la música, aquí hay música en todo, el color, el calor, si, si me entiendes?, aquí es como África no?, que los africanos dicen “todo es música”, entonces yo creo que Cali es una ciudad, además catalogada como la capital mundial de la salsa , catalogada con las mujeres más bellas, yo pienso que de alguna u otra manera Cali es música, Cali es sabor, Cali es resistencia (Andrés Benítez)

Por lo tanto, que Cali sea vista como una ciudad musical ha ayudado y ha servido de inspiración y de base a la creación de la música de Zalama, la cual para ellos se basa en una mezcla y en los mensajes que deben ser trascendentes y con sabor.

Espacios en Cali para el tipo de música que hace Zalama Crew

Con relación a esta categoría de análisis, los integrantes de Zalama Crew concluyeron que no hay los suficientes espacios para la música que hace este grupo. Hablando de los espacios que ofrece la ciudad como lugares públicos, entre los más reconocidos están: La Tertulia, La loma de San Antonio, El parque de los estudiantes y el parque de Jovita. Entre lugares privados se encuentran: Kalilu, Mi Kasa Bar y La Pizza de Bob. Son muy pocos los espacios con los que cuenta Santiago de Cali, además gran parte del público caleño no está dispuesto a pagar una boleta para un concierto de este tipo de música, ni tampoco consume lo suficiente en estos lugares para que ellos puedan mantenerse.

No hay como espacios, entonces tampoco un público tan educado como en esa onda de los recitales o de los conciertos, por qué, pues porque como no hay espacios en la ciudad entonces hay que educar al público para que vaya y apoye al músico, pero también necesitamos espacios para tocar y ¿por qué no festivales? Ya hay un festival el Unirock que hacen en Univalle ya llevan 6 ediciones, bien, va por buen camino, si pillas, ya cada vez traen artistas más brutales, un escenario y una producción mucho más organizada (Álvaro Tavera)

En Cali, estos géneros musicales todavía no son valorados totalmente y no tienen la importancia que se les debe dar. Existen festivales en la ciudad que son dedicados

totalmente a la salsa y a la música del Pacífico que cuentan con una gran organización, pero para la música de experimentación y fusión no existen.

En Cali hay espacios para la música que hace Zalama pero no hay suficientes y no se les da la importancia que deberían. Basta con ver la infraestructura y toda la producción diga usted del festival de baile, de salsa o del Petronio en comparación a un festival de música alternativa. Que todos tienen ese corte como independiente y como sesgado, como que no se le da la importancia en los medios como debería ser. Entonces sí hay espacios, pero no hay suficientes, no se les da la importancia que debería ser, no se les hace la publicidad que debería hacerse. (Andrés Felipe)

Muchos músicos en Cali no sienten el apoyo por parte de la ciudad, es por eso que la mayoría de veces deben salir de Cali para poder progresar y aprovechar las otras oportunidades que pueden ofrecer diferentes ciudades que en cierto modo están más avanzadas en este tema de la cultura musical.

La música así como los géneros como nosotros y como muchos otros grupos creo que es difícil porque creo que si hay algunos espacios pero los espacios no son pal género, entonces digamos eso es lo que nos comen las otras ciudades, por ejemplo en Bogotá si vos ves que cada sector tiene sus bares para estos géneros, aquí en Cali es muy difícil, creo que lo hemos estado logrando pero creo que pasa lo mismo, ¿cuánto venden? No es que el público no consume, entonces usted como administrador de un bar dice no, si no consume y llegan y me consumen una cerveza por esto, entonces qué es lo que nosotros hemos hecho, tratar de desmitificar eso y como en todos los grandes lugares del mundo, también a nosotros

nos escucha la gente que estudia en la universidad, hasta tenemos gente de 40 años que nos escucha, tenemos gente también en los barrios que nos escucha, entonces yo creo que digamos que hay sitios o no, de pronto es generar que la gente si pague la boleta para ir ¿si me entiendes? Entonces eso es difícil porque a nosotros nos gusta estar afuera, nos gusta de pronto ver muchos conciertos gratis, pero de pronto yo creo que poco a poco esos sitios los van mejorando o van montando más y yo creo que nosotros mismos tenemos que hacerlo ¿sí? Yo creo que nosotros mismos somos los que tenemos que montar esos espacios para que después, en un tiempo, ya te lo aseguro que mucha gente ya, nosotros vamos a ser clásicos para los niños o adolescentes, por ahí en unos 20 años más adelante. Zalama Crew va a ser un clásico del hip-hop, del reggae de caleño (Mauricio Porras)

Qué significa Cali para Zalama Crew

En esta categoría, los integrantes del colectivo musical coincidieron en que Santiago de Cali es su hogar, su inspiración y el amor. En sus letras siempre está presente la ciudad y todas las cosas que pasan en ella, aunque para unos sea muy ingrata. A pesar de las cosas negativas que pueda tener la ciudad, ellos empezaron con el ideal de ser representantes de Cali, no de Colombia, de la ciudad en específico, porque quieren mostrar que en Cali hay talento, hay música diferente y que está pasando algo que vale la pena.

Para Zalama Cali ha sido la plataforma perfecta en la cual nosotros podemos ver, aprender y transmitir nuestras letras. Lo hacemos siempre, vos salís ves alguna problemática en la ciudad, ves los problemas que hay en la ciudad, los problemas que hay tanto en el sur, en el norte, en todo y lo escribimos, siempre para mi es la plataforma perfecta para la escritura (Miguel Ángel)

Zalama Crew empezó en Cali y quiere seguir en esta ciudad, ellos no solo trabajan para que su grupo sea reconocido nacional e internacionalmente, ellos trabajan para que Santiago de Cali empiece a reconocerles y a ganar el reconocimiento que merecen en términos de música fusión. Trabajan por crear más lugares para este género y para educar al público con una cultura diferente en la que lo más importante sean los mensajes que transmite la música.

Nosotros hemos hecho el aguante porque amamos nuestra ciudad y porque queremos trabajar y demostrar que desde acá se puede trabajar porque sino no nos van a creer y todo termina yéndose de nuestras manos, por eso amamos tanto Cali y Zalama para Cali es el hogar, es nuestra inspiración (Edinson)

REFERENCIAS

- AllMusic, Grant .(2013) Music Genres. Recuperado de: <http://www.allmusic.com>
- Aabech B. (productor). Anderson S. (directora). (2009). Sex Pistols: Agents of Anarchy. [documental]. Reino Unido.: Entertain ME.
- Babolin, S. (2005). *Producción de sentido: Filosofía de la cultura*. Bogotá, Colombia: Editorial San Pablo.
- Bartók, B. (2006). *Escritos sobre música popular*. México: Siglo veintiuno editores.
- Bellon, M. (2012). El ABC del Rock. Editorial:Taurus.
- Botero, L. (2013, 29 de enero). Zalama Crew. El Clavo Producciones. Recuperado de <http://elclavo.com/personajes/zalama-crew/>
- Birembaum, M. (2010). "Las poéticas sonoras del Pacífico Sur." *Músicas y Prácticas Sonoras en el Pacífico Afrocolombiano*. Ed: Juan Sebastián Ochoa Escobar, Carolina Santamaría Delgado, Manuel Sevilla Peñuela. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá.
- Cali, una industria salsera.(2009).Reportaje 360. Recuperado de <http://www.elpais.com.co/reportaje360/ediciones/industria-salsera/#inicio>
- Carlin, R. (1991). El mundo de la música: Jazz. Editorial Voluntad.
- Cartografía de prácticas musicales en Colombia. (sf). Centro de documentación musical Colombia. Recuperado de <http://www.bibliotecanacional.gov.co/content/cartograf%C3%AD-de-pr%C3%A1cticas-musicales-en-colombia>
- Carvajal, G. (2005). Las veladas musicales en Cali y el Valle del Cauca: desplazamientos, transformaciones y permanencias. *Entreartes Universidad del Valle*. p.102 – 115.

- Castillo, C. (1994). *El arte y la sociedad, en la historia de Cali*. Cali, Colombia: Imprenta Departamental del Valle.
- El charco azul. (sf). Irene Lema. Recuperado de <http://www.elcharcoazul.co/>
- Feixa, C. (1998) *De jóvenes, bandas y tribus*. Barcelona, España: Editorial Ariel.
- Giovannetti, J. (2001). *Sonidos de condena; sociabilidad, historia y política en la música reggae de Jamaica*. México, Sigo XXX Editores.
- Ledesma, L. (2006). *Apuntes sobre música popular en Cali en la segunda mitad del siglo XX*. Universidad del Valle, Cali, Colombia.
- Lozano, J. (2007). *Teoría e investigación de la comunicación de masas*. México: Pearson Educación.
- Martí, J. (2003, Octubre). El aula de música ante el reto de la interculturalidad. *Cuadernos de pedagogía*. (Nº 328), 55-58.
- Martí, J. (2004). *Transculturación, globalización y músicas de hoy*. TRANS-Revista Transcultural de Música 8 (artículo 2).[Consultado 1 de mayo de 2013].
- Monmonier (2009) citado web Biblioteca Luis Ángel Arango
- Morales, E. (2010). *Ritmo latino: la música latina desde la Bossa nova hasta la salsa*. Editorial: Ma non Troppo.
- Myers, H. (2001). Etnomusicología. En F. Cruces (Ed.), *Las culturas musicales. Lecturas de Etnomusicología*. (pp. 19-35). Madrid: Editorial Trotta.
- Negus, K. (2005). *Los géneros musicales y la cultura de las multinacionales*. Madrid, España: PAIDOS IBERICA.
- Ochoa, A. (2003). *Músicas locales en tiempos de globalización*. Editorial: Norma.
- Orovio, H. (1994). *Música por el Caribe*. Editorial Oriente, Santiago de Cuba.

Scolari, C. (2008). *Hipermedicaciones: Elementos para una Teoría de la Comunicación Digital Interactiva*. Barcelona, España: Gedisa

Sierra, F. (1988). La producción cultural de sentido. *Signo y pensamiento*. (Vol. 7 N° 12), 27- 53.

Skriagina, S. (1993). El papel de la historia de la música en la formación musical profesional. *Universitas Humanistica* .(Vol. 38). 19-23.

Steele C. (productor). MacDonald K. (Director). (2012). Marley. [documental]. EU.: Magnolia Pictures. UK.: Universal Pictures.

Strega, E. (2009). Bossanova y nuevo tango; un historia de Vinicius a Astor. Editorial, Corregidor.

Williams, R. (1980). *Marxismo y literatura*. Barcelona: Península.

Zalama Crew. (2010). Cali Colombia. Recuperado de <https://www.facebook.com/zalamacrew>

Zalama Producciones. (2012). Cali Colombia. Recuperado de <http://www.zalamaproducciones.com/portal/node/94>

Anexos

1. Cuestionario

Entrevista Integrantes Zalama Crew

Nombre: _____

Edad: _____

▪ INFANCIA

1. ¿En dónde naciste?
2. ¿Te criaste en el mismo lugar donde naciste?
3. ¿Cuál era el sentido de la música para ti en tu infancia?
4. ¿Cuál era el género que más escuchabas?
5. ¿Te acuerdas de algunas canciones que hayan marcado tu infancia?
6. ¿Tocabas algún instrumento? ¿tus padres tuvieron algo que ver con que lo tocaras?

▪ FORMACIÓN MUSICAL

1. ¿Cómo empezó tu interés hacia la música?
2. ¿Algún familiar tuyo es (era) músico?
3. Para los cantantes: ¿a qué edad empezaste a cantar? ¿te acuerdas cual fue la primera canción?
4. Para los instrumentistas: ¿por qué escogiste ese instrumento? ¿a qué edad empezaste a tocarlo?
5. ¿Tus padres te apoyaban con la formación musical?
6. ¿Cuál es tu profesión?
7. ¿Te imaginaste estar en un grupo musical a pesar de haber estudiado otra carrera y no música?
8. ¿Has pertenecido a otro grupo musical?

▪ ZALAMA CREW

1. ¿En qué año llegaste a Zalama Crew?
2. ¿Cómo llegaste?
3. ¿Cómo ha sido tu experiencia en el grupo?
4. ¿Cómo son las relaciones entre ustedes?
5. ¿Qué es lo principal para ustedes como Zalama Crew?
6. ¿Para ti qué es la música fusión?
7. ¿Con cuál ritmo sientes más afinidad?
8. ¿Qué buscan con su música y letras?

9. ¿En que se inspiran para la composición de sus canciones?
10. ¿Cuál es tu canción favorita de Zalama? ¿por qué?
11. ¿En cuáles otras ciudades y/o países se han presentado? ¿cómo fue la experiencia?
12. ¿Cómo ves a Zalama Crew en un futuro?
13. ¿Cuál ha sido la mejor experiencia que has pasado con el grupo?
14. ¿Cuál ha sido la situación más difícil que ha pasado Zalama Crew?

▪ CALI

1. ¿Ves a Cali como una ciudad de alto impacto cultural y musical? ¿Por qué?
2. ¿Qué significa Cali para ti?
3. ¿Qué significa Cali para Zalama?
4. ¿Cómo crees que ha sido la acogida de Zalama Crew en Cali?
5. ¿En qué lugares de la ciudad han tocado? ¿Cómo fue la experiencia?