

Juan Perro & LA ZARABANDA: La Tradición Musical Afrohispana, Santiago Auserón, Madrid, La Huella Sonora, 2013, Libro, CD y DVD.

Uno de los cambios introducidos por las nuevas tecnologías, y especialmente por internet, ha sido el relacionado con los hábitos de consumo de los productos culturales. Así, tenemos software como Spotify, que bien a través del móvil, del ordenador o de la tablet nos permite escuchar el último disco de nuestro artista preferido conjuntamente a su aparición en las tiendas o de encontrar una canción que hacía años que no escuchábamos. También aparecen decenas de libros para descargar gratuitamente simultáneamente a su puesta a la venta en las librerías. Lo mismo ocurre con el cine: existen páginas que actúan como catálogos, donde podemos encontrar desde las películas

del cine mudo hasta el último estreno de Hollywood, antes incluso de su difusión en las salas.

La accesibilidad instantánea a todos estos productos culturales ha ido en detrimento de la “magia” que envolvía la adquisición de los mismos productos, de la sensación de poder y posesión por parte del usuario con respecto al objeto, la exclusividad que proporcionaba una amplia colección de discos de vinilo o CD. Pero principalmente hemos asistido a una nueva relación entre formato y contenido. Cualquier película, libro o canción es susceptible de reducirse a un número de bytes en un disco duro. En la “sociedad del informacionismo” (según diría Manuel Castells), prima la información, el contenido en detrimento del formato, entre otras cosas, porque un formato único, facilita la copia y el intercambio. La posibilidad de la gratuidad del contenido ha aumentado exponencialmente el deseo por el almacenaje de información (principalmente de películas, discos y libros) y ha disminuido en la misma proporción el antojo por el producto manufacturado y prensado. La industria se resiste a aceptarlo, y consciente de que estamos en un cambio de paradigma cultural, aunque aún en proceso de gestación, intenta recuperar la importancia del formato. Es el caso de la salida al mercado de ediciones limitadas, como colecciones de películas con merchandising incorporado. Pero, sobre todo, hemos asistido en los últimos años a la vuelta del vinilo, al que se intenta posicionar como un formato de culto.

En definitiva, la ruptura entre formato y contenido ha llevado, por un lado, a la pérdida del valor del objeto: si lo podemos conseguir sin coste o a uno más bajo en la red, para qué vamos a comprarlo. Por otro lado, y esto es lo que nosotros consideramos más importante, ha incrementado el ansia por la acumulación de estos contenidos gratis, sin implicar que tenerlos conlleve necesariamente verlos, leerlos u oírlos, y qué decir tiene, disfrutarlos. La vuelta al matrimonio entre formato y contenido parece necesaria, no sólo desde un punto de vista económico, también desde una perspectiva de aprendizaje y de disfrute.

Santiago Auserón es cantante, compositor, escritor, pero también investigador de la cultura popular y comprometido con una reflexión teórica que articula su trabajo como artista. Durante toda su carrera profesional ha experimentado con sonidos y ritmos, y explorado en otras culturas.

En su grupo *Radio Futura* ya se adelantaba esta experimentación, que le ha perseguido y le sigue persiguiendo en toda su obra intelectual y artística. Así en la canción “Semilla negra” probaba los ritmos del reggae, y en “Veneno en la piel”, hacía lo propio con el son cubano. Y tras la disolución del grupo a principios de los años 90, siguió su camino de la experimentación a través de su alter ego, Juan Perro. El mismo Auserón lo señala en el documental del DVD que nos ocupa, titulado *Juan Perro & La Zarabanda. La tradición musical afrohispana*, diferenciando la labor de Radio Futura de su proyecto como Juan Perro. El autor explica que si bien en ambos cometidos hay experimentación y búsqueda en otras culturas, en su primera etapa, el cantante y su grupo miraban al porvenir, los sonidos que llegaban de otros continentes. No en vano la despedida del grupo vendría rubricada con la edición de un disco de grandes éxitos con un título muy significativo, *Memoria del porvenir*, que expresaba su negación a deleitarse en la complacencia nostálgica propia de este tipo de discos reelaborando sus propias canciones. Esta mirada cambia con Juan Perro: deja el futuro y se traslada al pasado, su inquietud se desarrolla en las raíces negras de la música española. Como transición, queda una obra fundamental de la música contemporánea, *Semilla del son*, producido por Auserón a principios de los años 90 y que supuso el trabajo que abrió las puertas al conocimiento definitivo de los músicos cubanos en España. Según cuenta Auserón en el DVD de la obra que nos ocupa, “con Radio Futura buscábamos el horizonte del porvenir, el influjo mediático de las ondas que llegaban desde otro continente. Y con Juan Perro volví la vista atrás, empecé a mirar la tradición lírica española, empecé a buscar la raíces de las músicas que nos comprometían con la negritud”. Precisamente, la conjunción de sus inquietudes musicales con su faceta de investigador le llevaba a publicar en el año 2012 *El ritmo perdido*, un trabajo que busca el ritmo primitivo del blues, del jazz y del flamenco.

En este último trabajo, el polifacético artista da un paso más en su proceso de exploración, y aunando todas sus aptitudes (compositor, cantante e investigador) ha sacado al mercado un producto final integrado por un CD, un DVD y un libro. En él se esconde una experiencia cultural completa conjugando lectura, imagen y sonido. ¿Qué vamos a encontrarnos en este trabajo? ¿Qué lo hace diferente de lo anterior? Pues precisamente su formato. Juan Perro, fiel a

su tradición de vagabundear por las tierras de los ritmos, olfateando las pistas que las músicas africanas han ido dejando en España y aplicando los avances de su investigación, decide transformarlos en un formato ideal para conjugar esa reflexión teórica con el registro de la oralidad del trovador. Su constante peregrinaje por distintas salas de conciertos de todo el mundo (se trata de un proyecto musical que no se entiende sin ese contacto directo con el oyente) busca insertar el trabajo en una tradición con siglos de antigüedad. La novedad de Juan Perro en esa tradición es la capacidad tecnológica de recoger una muestra de esos conciertos para que queden inscritos, recuperando para la historia los “rastros de carmín” (como diría Greil Marcus) que aparecen insinuados como líneas subterráneas en el devenir histórico. La situación privilegiada de Auserón le permite recoger los rastros de la sonoridad hispana y sistematizarlos en su almacén teórico y en su aplicación como práctica musical.

Auserón multiplica sus posibilidades en el formato multimedia que supone esta obra. Por un lado, tenemos el CD, que recoge algunos de los temas más importantes de su cancionero, como “A un perro flaco”, “Charla del pescado” o “No más lágrimas”, junto con temas nuevos y versiones que acreditan su búsqueda del mestizaje, como “Blueberry Hill”, “Flamingo” o “Fonda de Dolores”. El DVD completa el CD al ofrecer íntegro el concierto del Festival Etnosur 2012, junto con un documental en el que se explica cómo se ha conseguido esta reinención de la Zarabanda, y una galería de fotos de todo el proceso. Finalmente, el libro proporciona el aporte teórico necesario para entender todo el proyecto: Zarabanda. Nada es casual, tampoco el nombre porque, como recuerda Auserón, “Zarabanda es el nombre del primer cante y baile de negros nacido en Andalucía que alcanzó renombre internacional. Con él se reavivaron influencias de judíos y moriscos expulsado, los gitanos contribuyeron probablemente de manera decisiva a su transformación y a su difusión” (pág. 8).

En definitiva, Santiago Auserón sigue las huellas que había dejado el formato reencontrándolo con el contenido. Publica un producto final que profundiza en su trayectoria musical y artística y que obliga al receptor a participar de manera activa en el proceso de consumo cultural: no basta con almacenar la obra, hay que escucharla, verla, leerla

y detenerse a comprenderla. Se trata de una invitación a la investigación que no sólo se dirige a los seguidores o conocedores de la obra de Juan Perro. Cualquiera que disfrute con la lectura y la música o quiera acercarse a un proceso de creación artística tiene en *Juan Perro & La Zarabanda. La tradición musical afrohispana* la posibilidad de

reencontrarse con su pasado rítmico, con la comprensión del valor de la investigación y la cultura para situarnos en los tiempos difíciles en los que vivimos.

Elvira Calatayud, UVEG