

Alma Afrobeat Ensemble: Una metáfora de lo que es el afrobeat

Alma Afrobeat Ensemble es una agrupación oriunda de Chicago, pero actualmente radicada en Barcelona. Su estilo se centra en el género del afrobeat, aunque posee leves vestigios de otros ritmos como el hip hop, el blues y el reggae. El hombre tras el concepto de la banda, el norteamericano Aaron Feder, asegura haber descubierto el afrobeat cuando trabajaba en una tienda de discos, aunque dice que conoció la música africana de verdad en las calles de Barcelona, a través de músicos senegaleses. Por eso hizo de esta ciudad su hogar.

Por Diego Penzo

1

La historia de **Alma Afrobeat Ensemble** es una que involucra distintos países y fenómenos como la migración y la fusión de distintas culturas. Aaron Feder, guitarrista, compositor y motor tras el concepto de la banda lo ilustra de la siguiente manera “El enfoque de la banda es un poco la metáfora de lo que es el afrobeat. Si piensas en **Fela Kuti**, por ejemplo, quien es el icono principal del género, se trata de un nigeriano que empieza estudiando en Londres, su salto musical al afrobeat es cuando visita Los Angeles, cuando descubre a **James Brown**, lo que era el movimiento Black Power, etc. Entonces si bien se trata de una música negra en sus raíces, no es meramente africana, sino que involucra una serie de influencias externas”.

Alma Afrobeat Ensemble nace en los suburbios de Chicago, donde Feder creció. Tras pasar por una serie de géneros decidió seguir el camino del afrobeat, ritmo que conoció durante sus días trabajando en una tienda de música.

Hoy, casi 11 años después, tras mudarse a España, luego de infinitos cambios de alineación, tras dos LP, un disco de remixes y cientos de shows, la historia de **Alma Afrobeat Ensemble** sigue escribiéndose con más fuerza que nunca, con miras a continuar haciendo bailar a gente alrededor del mundo en los años venideros.

Acidconga: ¿Cómo nace Alma Afrobeat Ensemble?

Aaron Feder: Cuando vivía en las afueras Chicago tuve un grupo de jam e improvisación. Un día teníamos un concierto y necesitábamos un telonero, por lo tanto decidimos armar una banda de afrobeat que abriera el evento. Ambos grupos estaban conformados casi por los mismas personas. No se llamaba **Alma Afrobeat Ensemble** siquiera y más que todo tocábamos versiones de **Fela Kuti**, pero nos la pasamos tan bien que quisimos seguir experimentando con el género.

AC: ¿Cuál es la historia detrás del nombre de la banda?

AF: Quería utilizar el sentido místico de la palabra “soul” (alma en inglés), pero en inglés sonaba demasiado Motown (célebre disquera del género soul). Así que preferí optar por el castellano, idioma que conozco desde hace muchos años, evitando así la confusión. Lo de usar la palabra “afrobeat” se me ocurrió porque es un tipo de música poco conocida y sirve como tarjeta de presentación, así sabes lo que vas a ver. Si alguien conoce el afrobeat, ayuda que esté en el nombre y si alguien no lo conoce tampoco se pierde nada.

La mayoría de la música estadounidense viene de los ritmos negros, incluso lo que parece el género más autóctono, el country, tiene sus raíces allí. El country viene de las canciones de trabajo que interpretaban los esclavos en los campos.

Tomando en cuenta esto, no sé si sea tan extraño un grupo de afrobeat en Estados Unidos.

AC: Parece poco probable que un grupo de afrobeat pudiese salir de un suburbio de Chicago.

AF: Yo creo que el afrobeat representa mucho lo que es el espectro musical norteamericano, que viene de la inmigración y la fusión. La mayoría de la música estadounidense viene de los ritmos negros, incluso lo que parece el género más autóctono, el country, tiene sus raíces allí. El country viene de las canciones de trabajo que interpretaban los esclavos en

los campos. Tomando en cuenta esto, no sé si sea tan extraño un grupo de afrobeat en Estados Unidos. No fuimos el único: está **Antibalas** en Nueva York, que tiene mucho más presente la fusión con la música latina pero cuyo cantante es nigeriano. También está el **Chicago Afrobeat Project**. La historia de **Fela Kuti**, icono indiscutible del afrobeat, pasa no sólo por su Nigeria natal, sino también por Londres y Estados Unidos, donde recibió gran cantidad de influencias.

AC: ¿Cuál era tu background musical antes de enfocarte en el afrobeat?

AF: Yo pasé por muchos géneros. Desde niño crecí en un entorno sumamente musical. Mis padres eran melómanos y coleccionaban vinilos. Mi padre era un hombre de chaqueta negra y pelo engominado. Mi madre tocaba el piano. Comencé a estudiar este instrumento muy joven, pero no me gustó. Luego pasé a la guitarra, a los 12 años. Tuve mi fase rockera en los ochentas y noventas, escuchaba **Guns N' Roses**, **Pearl Jam**, etc. Pero además, yo crecí en las afueras de Chicago, frente a mi casa existía un complejo llamado Ravinia, que servía de sitio de veraneo de la **Orquesta Sinfónica de Chicago**. Era un lugar que poseía teatro y tarima al aire libre. Ahí podías ver de todo, grupos de jazz, blues, música clásica, rock, etc. Hace dos veranos volví a casa y al llegar, abrí las ventanas, y estaban tocando **Los Lobos**. De alguna manera se podría decir que estaba rodeado de música.

AC: ¿Cómo entraste en contacto con el afrobeat?

AF: Desde los 16 años hasta los 20 trabajé en una tienda de discos, allí fue que descubrí todo el rollo del afrobeat y Fela Kuti. En aquel momento no existían las herramientas de ahora, como internet, para entrar en contacto con ese tipo de géneros, por lo que mis días allí fueron muy educativos.

AC: El grupo empieza en Chicago pero luego decides venir a probar suerte a Barcelona.

AF: Había visitado Barcelona como turista en mi juventud y había entrado en contacto con su escena musical callejera. Estuve varias veces en la Plaza del Tripi y vi a los hippies junto con los senegaleses tocando percusión y guitarra. Creo que fue en ese viaje donde descubrí la música africana de verdad. Todo aquello despertó aún más mi interés por esos ritmos. Así que en el 2006 decidí instalarme en Barcelona y dedicarme a la música. Pensé que podría trabajar en lo que pudiera mientras estaba en un lugar inspirador. Es en ese momento que se gesta lo que es el **Alma Afrobeat Ensemble** actual.

AC: ¿Cómo fue ese proceso de formación de Alma Afrobeat Ensemble en Barcelona?

AF: Yo tenía un concepto en mente cuando vine de Estados Unidos. Además tenía varias canciones hechas. Cuando llegué comencé a conocer a los músicos que formarían parte de la banda. Ha sido un proceso largo y lleno de transformaciones. Yo creo que una de las grandes revelaciones que tuve desde que vivo aquí es que, si tienes un grupo muy grande, es muy difícil mantener por mucho tiempo a todos los miembros. La gente cambia, la vida cambia y el dinero cambia. Alguien tiene un niño, alguien se muda, alguien consigue un trabajo que le quita mucho tiempo. Yo creo que la visión que llegué a tener es que existe el grupo, en el rollo platónico, nosotros entramos y salimos, algunos van, otros vienen. Yo intento relajarme. Si me dejo estresar porque viene uno y se va otro la pasaría muy mal. Ya eso no me preocupa. Siempre y cuando esté el mínimo con que se puede tocar: batería, bajo, guitarra y vientos, estoy feliz. Si hay más que eso mucho mejor, pero si hay menos pues está bien.

AC: Háblanos de los miembros de la banda. ¿Cuáles son sus orígenes?

AF: Hay gente de todas partes, todos afincados en Barcelona. El baterista Gustavo “Tato” Sassone es argentino, el bajista Fernando “Dinky” Redondo es canario, el tecladista Paquito de la Iguana es catalán, el fagotista Alfonso Fernández es de Madrid, el saxofonista Josep Contreras es catalán, la trombonista Aurora Arenare es italiana, el percusionista Didier Roch es francés, el cantante Baba Gaye senegalés, lo cual es muy interesante porque si bien es africano, no es de Nigeria, y el afrobeat es un fenómeno nigeriano, usualmente en inglés. En general todos somos un poco bipolares en el hecho de que queremos ser fieles a la raíces del afrobeat pero a la vez experimentar con influencias nuevas. Es algo poco ortodoxo porque: ¿Cómo puedes ser fiel a las raíces de algo si quieres cambiarlo también? Creo que en el fondo no queremos ser un grupo de afrobeat clásico en todo el sentido de la palabra. No obstante, admiramos las agrupaciones musicales que sí tienen este enfoque ortodoxo.

AC: ¿Alguno de los integrantes de la banda posee un enfoque que se aparte del afrobeat?

AF: El cantante Baba es rapero, autor y poeta. Para mí rompe un poco el estereotipo del rap vulgar, de vocabulario pobre. Baba anda mucho en la onda de **A Tribe Called Quest**, **Mos Def**, que es más poética y literaria. También suele declamar y recitar en las canciones. Usa varios idiomas al cantar como francés, inglés, castellano y wólof.

AC: Háblanos del primer disco de la banda: *Toubab Soul*.

AF: *Toubab Soul* fue un disco que traía pensado desde que vine de Estados Unidos. Varias de las canciones las compuse antes de vivir en España. Hacerlo fue un proceso divertido pero bastante largo, ya que faltando dos días de grabación entraron a robar en el estudio y se llevaron todo, desde los instrumentos y los ordenadores, hasta las grabaciones que teníamos hasta el momento. Así que tuvimos que hacer todo de nuevo. Estuvo bien grabar el primer disco pero comparado con el segundo fue un trabajo. En EEUU se puede vivir del directo, si tienes un grupo lo grabas en directo y buscas la vida en carretera, y luego creas un disco de estudio. Aquí todo el asunto es mucho más tradicional, si no tienes disco no eres nada. Aunque claro, puedes tener dos o tres y seguir siendo nada. Quise seguir ese modelo tradicional. Por lo tanto *Toubab Soul* lo hicimos un poco por la necesidad de tener nuestro material en un disco, aunque el resultado me pareció sumamente bueno.

AC: ¿Qué significa *Toubab Soul*?

AF: “Toubab” en Senegal es como decir “guiri”, “gringo” o “blanquito”. No es precisamente despectivo, aunque tampoco denota mucho cariño. “Soul” significa alma en inglés. Tiempo después publicamos otro disco con varios remixes de “Toubab Soul”, lo bautizamos como “Toubab Resouled”. La idea era hacer un juego de palabras, “soul” en inglés no sólo

significa alma sino también suela, entonces era como cambiarle la suela al disco, como rehecho, rearmado o con una nueva alma también. Soy lingüista y me gustan mucho los juegos de palabras.

AC: Luego de tener el disco, ¿cómo fueron sus primeros directos?

AF: La primera vez que tocamos como banda fue en un evento llamado Fiestizaje, un festival de músicas del mundo que se realiza en Villafranca del Bierzo, en Castilla y León. Nos contactaron a través de Myspace. Para prepararnos, hicimos un directo de preparación en el Bar Electric de Barcelona que fue muy bien. Fiestizaje fue una experiencia increíble, tocamos de 5 a 7 de la mañana y la energía de la gente era sorprendente. Era una onda muy hippie pero también de mucha fiesta. La acogida fue fenomenal. Fue un excelente punto de partida.

AC: ¿Hay algún concierto que recuerden como el más memorable?

AF: Poco tiempo después de empezar a trabajar con nuestro manager Javi Zarco, quien tiene mucha experiencia en el mundo musical español y con quien comenzamos nuestra disquera Slow Walk Music, nos consiguió una presentación en el festival Womad, en su última edición hecha en Canarias. A ese concierto fueron casi 20 mil personas, el escenario era enorme. Sin embargo, sentía que la gente estaba lejos. Por eso pienso que es menos estrés eso que tocar para 100 personas, porque sientes que nadie te ve. Están apartados. Ese concierto es uno de los que recuerdo con más cariño, por la cantidad de asistentes y sus reacciones positivas.

AC: ¿Han tenido la oportunidad de presentarse fuera de España?

AF: Hasta ahora sólo hemos estado en Francia, donde hicimos algunos conciertos este año. Andamos en conversaciones para salir a tocar por Europa este verano. De resto, hemos recorrido toda la península española y casi todas las islas del país: Baleares, Canarias, etc.

AC: ¿Cuál es su directo ideal?

AF: Yo, en lo personal, prefiero tocar en exteriores. Siempre suena mejor. Hay un sitio en Colorado, Estados Unidos, llamado Red Rocks, en medio de las Montañas Rocallosas. Es un sitio hermoso, rodeado de grandes rocas rojas. Me encantaría tocar allí. Lo nuestro está muy orquestado pero tiene muchos momentos de improvisación y si estás en un lugar como ese: ¿Cómo no te vas a inspirar?

AC: A finales del año pasado lanzan su segundo disco *Life no get dublicate*. Háblanos del proceso de creación.

AF: *Life no get dublicate* lo grabamos más en directo, todos juntos. Lo hicimos por pistas, pero tocando todos a la vez. Queríamos que recogiera el “feeling” de la banda en vivo. Además si bien la grabación la hicimos en digital, la mezcla se construyó en analógico, para mantener esa onda *real*. La idea desde un principio era sacarlo en vinilo. Entre pagar 15 euros por un vinilo o 10 por un cd, me quedo con la primera opción. El vinilo es un formato que nos encanta. Tiene mucha atracción fetichista. Yo no compro en iTunes porque me niego a pagar por un formato de tan baja calidad como un mp3. Claro que a veces lo hago. Sé que no soy el único que está harto del mp3, hace poco hasta **Neil Young** aseguró que sacaría al mercado un reproductor digital de alta calidad.

AC: ¿La banda tuvo mayor participación en el proceso creativo de *Life no get dublicate*?

AF: En el proceso de creación de este disco participó mucho más el grupo como un todo, cada uno aportó algo. Es natural cuando ensayas varias horas todos los días. Surge una sensación de familia. Además, como te decía, antes de hacer este disco participamos en decenas de conciertos. Nos entendemos mucho más, son al menos 50 presentaciones en los últimos dos años, también hemos viajado mucho juntos. Hay mucho amor en este nuevo disco.

AC: ¿Por qué el disco se llama *Life no get dublicate*?

AF: Si observas el arte frontal del disco verás un dibujo de Lemi Ghariokwu, autor de las portadas de **Fela Kuti**. Yo me puse en contacto con él por amigos en común. Le mandé la música y las mezclas de lo que veníamos haciendo, para que escuchara. Le dije que me interesaría que él hiciera la portada. Entonces me respondió, me dijo que le había gustado mucho y que podía licenciarme un dibujo para la placa. Cuando me lo envió vi que contenía esa frase: “*Life no get dublicate*”. Es una expresión nigeriana que significa algo así como: “No hay segundos chances en la vida”. Pero cuenta con un juego de palabras, muy típico del “broken english” de Nigeria, que es inglés mezclado con idiomas locales. Fíjate que coloca una “b” en vez de la “p” en “*dublicate*”. Tomando en cuenta lo que es la música dub, o un dubplate, que es una versión distinta de una canción existente, es así como: “la vida no tiene más versiones, sólo una. Aprovechala”. Si lo piensas, está muy relacionado con el concepto de Carpe Diem, que significa “aprovecha el día”. Un poco como “mira el lado positivo, aprovecha la oportunidad que tengas porque no habrá otra”. Claro que nada es en blanco y negro. Puedes verlo como una frase negativa de “sólo hay una oportunidad” o puedes darle la vuelta y pensar más bien “aprovecha la oportunidad”.

AC: ¿Cuál crees que es la principal diferencia entre *Life no get dublicate* y *Toubab Soul*?

AF: Varias. Por un lado, los arreglos son mucho más currados. Este disco son seis temas pero tiene una duración de 50 minutos. Son canciones muy largas. No por ser seis canciones es un EP. Un tema largo tiene que tener buenos arreglos, aun cuando no haya muchos cambios por pieza. En *Life no get dublicate* cada tema te explica una historia, musicalmente o con la letra. Hemos aprendido a apreciar el proceso de composición. Es como escribir una novela o una película, uno quiere ver a un personaje o una historia desarrollándose, y creo que eso pasa en cada una de estas canciones. Pasas de una melodía a otra, luego viene un solo, pero el tema se va desarrollando a través también de interpretación y energía. El disco va evolucionando a medida que transcurre. *Toubab Soul* me sigue gustando muchísimo pero lo siento más plano, *Life no get dublicate* lo siento con más matices.

AC: ¿Habrá un disco de remixes de *Life no get dublicate* como *Toubab resouled*?

AF: Claro que sí. Eso lo haremos con toda seguridad. Además, nos queda una remezcla del primer disco que también queremos publicar.

AC: ¿Cuáles son sus planes a futuro para Alma Afrobeat Ensemble?

AF: El disco salió hace muy poco pero para nosotros ya es viejo. Como ensayamos constantemente nuestro proceso de composición es continuo por lo que ya tenemos muchas ideas cocinándose. Además estamos haciendo todo lo posible para comenzar a tocar en el extranjero. Este año estuvimos en Francia, actualmente estamos conversando para ir a Alemania e incluso ver si podemos hacer una gira por varios países de Europa. Las ganas están, lo que falta es ponernos de acuerdo con promotores y organizadores.

Originalmente publicado en el número 26

1

NOVIEMBRE 2014

DISCOGRAFÍA

Orquesta Bossa de Jukka Eskola

- [play](#)

-

- [stop](#)

- [mute](#)

-

- [previous](#)

- [next](#)

00:00

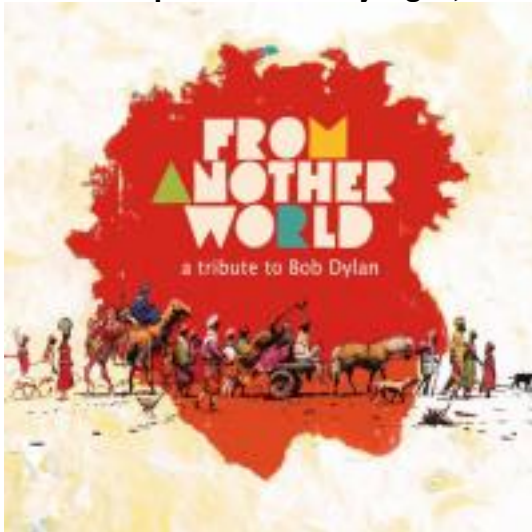
04:55

- [01_bolly_beat.mp3](#)
- [02_and_the_day_passed_by.mp3](#)
- [03_tensions.mp3](#)
- [04_chester_le_street.mp3](#)
- [05_marthas_moment.mp3](#)
- [06_from_the_hot_afternoon.mp3](#)
- [07_wien.mp3](#)
- [08_siam_square.mp3](#)
- [09_ricky-tick.mp3](#)

DISCOS ANTERIORES

Down Deep de Ernst Reijseger, Harmen Fraanje y Mola Sylla

From Another World: A Tribute to Bob Dylan

Burnaa de Ricky-Tick Big Band & Julkinen Sana

Twitter

Recibe nuestro newsletter

Correo *

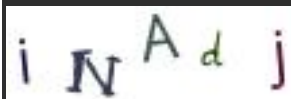
Nombre

Ciudad

¿Quieres recibir nuestro Newsletter?

acepto, me llegará la newsletter al correo

Contacta con nosotros

¿Cuál es el código de la imagen? *

[Scroll](#)

© 2014 Acidconga. Desarrollado por [wabadus](#)

[Síguenos en twitter](#)

[Síguenos en facebook](#)

[Síguenos en youtube](#)

[Síguenos en google +](#)

[Subscríbete a nuestro feed](#)