

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

Gustavo Cerati

MÚSICA

Esteban: Les invitamos a dar una "vuelta por el universo" con Tierra Firme.

MÚSICA

Esteban: Nos invita a viajar Gustavo Cerati, el elegido para el día de hoy. Esta es su canción: "Vuelta por el universo".

MÚSICA

Esteban: Ezequiel, esta es la etapa solista del músico argentino tan aclamado internacionalmente.

Ezequiel: Esto en realidad forma parte de un dúo que él había armado con Daniel Melero en su momento, y sacaron este disco que incluye el tema "Vuelta por el universo". "Colores santos" se llama el disco. Él todavía estaba en contacto con Soda Estereo, seguía grabando. En un impas que toman en determinado momento, él se va a juntar con Melero y van a comenzar a grabar este disco. Es un disco que él disfrutó mucho, porque ya había empezado a sentir la presión de trabajar con Soda Estereo.

Esteban: Fue muy exigente esa etapa.

Ezequiel: Sí, es un grupo que surge de alguna manera por el trabajo de ellos tres. Les cuesta mucho encontrar un buen grupo, una buena contención. Tratan de conseguir un cuarto integrante durante bastante tiempo, no lo consiguen hasta que Richar Coleman (un guitarrista muy conocido en Argentina que formó parte de "Los siete delfines", banda que después produjo Cerati) con 17 o 18 años les dice "nos busquen más porque ustedes tres juntos funcionan perfecto". A partir de ahí ellos salen a conquistar el mundo con Soda Estereo. Buscan el nombre, hacen varias pruebas y finalmente les resulta gracioso "Soda Estereo"; ensayan durante mucho tiempo, son muy profesionales. Una particularidad que tenía Gustavo Cerati es que era un músico muy profesional, se tomaba muy en serio el trabajo que hacía. Desde chico le empezó a gustar la música. Un día sus padres lo llevaron a un lugar y le compraron una guitarra criolla, la más común, y él dijo que a partir de ese día su vida cambió completamente. Cuando era chico pasaba

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

hasta ocho horas sentado en su casa junto a una ventana que le daba un poquito de sol, tocando su guitarra, intentando sacar los temas que él escuchaba. Tenía un disco que recordaba siempre, que era un compilado de ciertos temas populares en la época, a través del cual Cerati descubrió muchos músicos de rock que le impactaron profundamente, y él practicaba allí sacando sus temas. Incluso en alguna entrevista él cuenta que su primera guitarra eléctrica se la trajo su padre de un viaje. Cerati quería mucho a su padre; era un empresario de cierta jerarquía en una petrolera y tenía que realizar varios viajes por su trabajo, y en uno de esos viajes le trajo una guitarra eléctrica. Decía Cerati que no sabía cómo había hecho el padre para pasarla por la aduana, pero decía: "probablemente le debe haber dicho a la persona que lo atendió 'mi hijo es ese que está pegado al vidrio esperando que yo llegue con la guitarra'". Realmente está considerado además, uno de los mejores guitarristas que tuvo el rock argentino y probablemente el rock latinoamericano; tenía un dominio muy grande del instrumento. Una particularidad es que era zurdo, pero tocaba la guitarra como derecho; nunca le había invertido las cuerdas. Todo esto porque cuando iba a aprender guitarra el maestro los sentaba en una ronda, entonces a él le daba vergüenza pegarle al de al lado con el puente de la guitarra, entonces nunca la dio vuelta y tocaba como derecho pese a ser zurdo. Además de ser un gran guitarrista, tiene una voz muy particular, tiene un color que la hace muy reconocible y es muy linda y suena muy bien. Uno la escucha y automáticamente sabe que es Cerati, y creo que eso también le dio una trascendencia especial. Además de eso, él también tocaba el bajo y la batería; decía que tenía una especie de "alma de baterista". Eso llevó a que muchas veces se peleara con Charly Alberti, el baterista de Soda Estereo, porque le quería explicar cómo tenía que tocar su instrumento.

Esteban: "Cómo debería sonar esa canción".

Ezequiel: Charly Alberti es un terrible baterista, hijo de un gran percusionista de jazz, es una persona que también conoce su instrumento. A Cerati le gustaba toda la parte electrónica que recién comenzaba a surgir. Él va a empezar a trabajar con estos elementos en algunos discos: en 1992 con "Colores santos" él empieza a trabajar con ciertos elementos vinculados con lo que nosotros llamamos hoy "música electrónica". En ese momento la música electrónica ya había surgido pero estaba en pañales porque el desarrollo tecnológico no era el mismo que tenemos ahora.

Esteban: Experimentaba mucho, ¿no?

Ezequiel: Absolutamente. A Cerati le encantaba experimentar. De alguna manera se había despedido de la guitarra como instrumento y empezaba a jugar con este tema de "samplear" sonidos, de tomar sonidos de la vida cotidiana y convertirlos en música, algo que a muchos les molesta, no les gusta, no les interesa, pero que él lo consideraba parte de su descubrimiento musical. Creo que en ese sentido la música que él hace en toda su etapa solista está atravesada por ese concepto de intentar jugar un poco con los sonidos y dar un paso más allá del mero

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

instrumento, mientras que reservaba para Soda Estereo toda la parte más netamente instrumental. Incluso en algún momento él se separa hasta del concepto de canción. Cerati fue un gran compositor de canciones; la mayoría (música y letra) pertenecen a él, si bien todos ayudaban a que las letras se redondearan. Los estribillos de sus canciones los conocemos todos porque fueron realmente muy populares, extremadamente populares. A pesar de eso, dentro de su búsqueda musical, en algún momento él se sintió comprimido por la presión de Soda Estereo que se había transformado en una enorme maquinaria. Cuando se despide por primera vez de Soda Estereo en un estadio repleto, con una fiesta descomunal, al final no festejan juntos. Era tal la tensión que había entre ellos que fueron a una especie de ágape que hicieron con periodistas y gente cercana, y a la hora cada uno se fue a festejar por su lado. Tenían un desgaste muy fuerte de estar juntos, y habían generado muchas tensiones sobre todo por el tema de las regalías; como Cerati era el compositor de la mayoría de las canciones tenía muchísimo más poder económico que los demás. Eso generó un problema porque aunque él componía las letras y parte de la música, Zeta Bosio (el bajista) y Charly Alberti (el baterista) consideraban que ellos también contribuían a la composición de la música, y eso generó muchos conflictos internos. Finalmente la banda se termina separando, cada uno festeja por su lado, y después de haber tocado para miles de personas, a las dos semanas Gustavo Cerati termina tocando para doscientas personas. Su búsqueda era tal que ya no le importaba el público, el caudal económico (que lo tenía bastante asegurado para esa época), sino que él quería buscar nuevos caminos para su música. Si hay algo que yo le admiro es que hasta el último día él siguió buscando generar cosas nuevas a partir de su música. Cada disco suyo es distinto y es una experiencia que a uno le puede gustar o no; pero al margen de eso, él siempre estaba intentando sumar elementos y componentes nuevos a su música. Uno puede decir "a mí me hubiera gustado que siguiera por otro camino"; pero al margen de eso, uno no le puede negar el genuino interés que él tenía en la música. En una de sus casas tenía un estudio, la famosa "casa submarina" porque era un estudio que estaba subterráneo, en un subsuelo al lado de la pileta; esto era en San Isidro, provincia de Buenos Aires. De hecho una vez que se inundó la "casa submarina" él perdió gran parte sus equipos. Él se encerraba ahí desde la mañana hasta la noche, tocando con sus amigos y gente conocida, y permanentemente trabajaba en eso. Uno de los factores por los que Cerati tuvo varias parejas a lo largo de su vida era por esa pasión que tenía por la música, que a veces le impedía vincularse normalmente con la gente que tenía alrededor, a pesar de que era una persona afable, amable y todo lo demás.

Esteban: Lo absorbía el mundo de la música.

Ezequiel: El mundo de la música, que por supuesto va acompañado de muchos exesos (sobre todo durante las giras) que también fueron de alguna manera repercutiendo. Cerati sufría bastante las giras. Es muy común que la gente que estaba alrededor de él diga que él tenía un cansancio muy grande de las giras, de ir de un lugar a otro. Ya desde el principio de Soda Estereo las giras eran algo que le causaban mucho desgaste porque él era muy autoexigente y realmente

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

llegó un punto en el que no las disfrutaba. De hecho hay una gira famosa que estaban en Méjico y tenían todo programado para seguir por Estados Unidos, y él decide bajarse, cancelar, porque ya no soportaba más; quería volver a tener esa cierta tranquilidad o estabilidad que le permitía a él componer sin demasiados problemas. Cerati siempre estaba escuchando música nueva, música distinta, buscando a qué lugar llegar para darle el último golpe final a su música, el mejor estudio de grabación, masterizarlo de la mejor manera. Era un trabajo impresionante el que él hacía con sus discos.

Esteban: No es un tiempo muy prolongado el de Soda Estereo (para el común de las bandas) sino que en pocos años logró ese éxito tremendo. Hacemos una pausa aquí en la conversación con Ezequiel Dellutri, viendo cómo esto que es parte de la cultura, nos está afectando hasta el día de hoy con ese legado musical que ha dejado Gustavo Cerati.

PAUSA

MÚSICA

Esteban: La música de Gustavo Cerati nos está mostrando el tema de hoy. Estamos hablando de un músico que ha sido referente para toda una generación desde los años 80 para esta parte, Ezequiel.

Ezequiel: Absolutamente. Sigue siendo un referente hasta el día de hoy, a pesar de que hace mucho tiempo que ya no produce nada. Cerati falleció hace unos años, pero recordemos que estuvo en coma durante varios años.

Esteban: Un período largo.

Ezequiel: Un período muy largo por motivos no del todo claros hasta el día de hoy. Esta canción que escuchamos se llama "Cosas imposibles" y es un tema hermoso donde se nota la influencia electrónica que tenía su música en esta época. Tiene algunos discos que tienen muchísima influencia de la música electrónica, y tiene otros donde recupera un poco el concepto de canción que (pienso yo) es el que le queda mejor. Como decíamos recién, Cerati trabajaba muchísimo en cada uno de sus proyectos. "Colores santos" es una colaboración con Daniel Melero, pero su primer disco solista es "Amor amarillo". Ese disco lo hace en un momento en el que él se baja de Soda Estereo por un tiempo, deja a sus dos compañeros y a toda la estructura de la banda "colgada" durante un año porque su esposa está embarazada. Ella es chilena, él se va a vivir a Chile y mientras que viven todo ese proceso del embarazo, él empieza a grabar "Amor amarillo" en el living de su casa. Arma un pequeño estudio en el living y empieza a grabar ahí. Él decía que a veces no podía cantar porque molestaba a los vecinos, no podía tocar, entonces se empieza a volcar un poco más a lo electrónico, y va grabando las canciones

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

del album, que incluye una versión de "Bajan", el tema de Luis Alberto Spinetta, que es sensacional, desde mi punto de vista lo mejor que tiene este disco. Allí Cerati da inicio tibiamente a su carrera solista. Él siempre dijo: "'Amor amarillo' no es un disco solista, es un proyecto que tengo en este momento; lo termino y sigo con Soda Estereo". Efectivamente después retomó con Soda Estereo, hasta que finalmente en 1997 decidieron finalizar definitivamente con la banda por estas tensiones internas que tenían. Era tal la incomodidad que Cerati tenía de seguir trabajando en Soda Estereo (a pesar de que nunca fue agresivo con sus compañeros ni la pelea fue abierta), que quería irse incluso sin una despedida del grupo, que tenía miles de seguidores no solo en Argentina sino en toda Latinoamérica (Méjico, Perú, Colombia). Lugar donde iban, lugar que llenaban. Realmente se generó un fenómeno latinoamericano muy fuerte; pero ni siquiera quería despedirse. La estructura que ellos tenían para mantener a Soda Estereo funcionando era muy costosa y tenían que cancelar a todas las personas que tenían trabajando con ellos y tenían que indemnizarlas. Entonces lo convencieron de hacer una despedida y con el dinero de esa gira de despedida lograron cerrar el negocio que implicaba Soda Estereo. De hecho se terminaron dividiendo los equipos del estudio de grabación propio que tenía el grupo, y por eso también surgió conflicto: "sale tanto, sale tanto otro, me corresponde, no me corresponde". Tuvieron algunos problemas en ese sentido. A partir de ese momento Cerati hace un pequeño parate y comienza con lo que él ahora sí va a considerar su carrera solista. Esta va a estar muy marcada por el tema de la música electrónica. "Bocanada" es su primer disco solista, fue grabado mayoritariamente en "casa submarina" el estudio que él tenía en Buenos Aires, y para él marca oficialmente el inicio de su carrera solista. Él va a mantenerse firme en esa carrera exceptuando un momento en el 2007 en el que vuelve a juntarse Soda Estereo. En ese momento ellos tenían la idea de tal vez en dos o tres años volver a repetir eso, e ir ciclando con Soda Estereo una vez cada determinada cantidad de tiempo. Una particularidad es que Soda Estereo dejaba muchísimo dinero para todos, entonces eso les resultaba interesante. Pero además, fueron puliendo las rispideces que ellos tenían, y por otro lado, hacer un show o una gira cada cierta cantidad de tiempo no es lo mismo que mantener un grupo activo. Sin embargo, eso no pudo pasar porque Cerati tuvo el accidente cerebro-vascular y no pudieron concretar la idea que aparentemente tenían de continuar girando con el grupo. Cerati siguió grabando otros discos solistas, colaboró con otros artistas, produjo otros discos, de hecho ahora en poco tiempo sale un disco que contiene las colaboraciones que hizo con otros artistas, que se va a llamar "Satélite Cerati". Incluso llegó a tocar algún tema de The Police para algún compilado. Este tipo de cosas eran frecuentes en él. Compuso algunas canciones y tocó y cantó con Shakira en algún momento, también con su amigo Leo García a quien él quería mucho, hicieron un tema juntos con Mercedes Sosa también. Leí hace unos días que Mercedes Sosa (la gran cantante argentina) dijo que la noche anterior a grabar con él no pudo dormir porque "iba a cantar con Gustavo Cerati", cuando en realidad uno considera que la gran figura es Mercedes Sosa, pero ella dijo que estaba muy nerviosa por cantar con él. También cantó en vivo "Bajan" con El flaco Spinetta, que de los músicos de Argentina era el que Cerati más admiraba y más quería. Si no me equivoco ese

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

tema también va a estar incluido en el disco. Además, hizo un disco que para mí es un "discazo" que es "Once episodios sinfónicos". El recital está filmado en un teatro, y básicamente Alejandro Terán (un compositor de música clásica) adaptó a la música clásica varios de sus temas como solista y también de Soda Estéreo. Dicen que Gustavo Cerati estaba muy mal con la pareja que tenía en ese momento, y se peleaban a los gritos en el camarín; después él salía y continuaba con la grabación sin ningún tipo de problema. Además estaba vestido de una manera muy particular, con un sobretodo muy llamativo y haciendo todo su show, pero esta vez en vez de tener un conjunto de rock tenía una sinfónica. Generaron algunos temas que son únicos (desde mi punto de vista). Incluso grabó "Corazón delator" de Soda Estereo, con un acompañamiento sinfónico que es impresionante.

Esteban: Lo escuchamos.

MÚSICA

Esteban: Aquí estaba tocándolo con la Orquesta Sinfónica Nacional Argentina bajo la dirección de Pedro Ignacio Calderón, palabras mayores en términos de cultura de música clásica.

Ezequiel: Hay una preparación musical muy fuerte.

Esteban: Muy refinada.

Ezequiel: Es un disco hermoso definitivamente para escucharlo. Los que somos seguidores de Cerati todos lo disfrutamos muchísimo. Después de ese disco él grabó varios discos más, entre ellos "Siempre es hoy" (del que escuchábamos una canción cuando empezamos el programa), y también grabó "Ahí vamos" y su último disco "Fuerza natural", que es un gran disco, que de alguna manera es el legado que nos dejó. Contiene por lo menos tres temas que son emblemáticos de Gustavo Cerati: "Cactus", "Rapto" y "Fuerza natural" que es el gran tema del disco, desde mi punto de vista. Creo que hay una búsqueda en él, un apasionamiento permanente. Él compraba discos casi obsesivamente y escuchaba música que él mismo decía "acá no se escucha" (cuando lo entrevistaban en Argentina). Estaba siempre buscando y se encerraba en el estudio de grabación, con cientos de pedales de guitarras que había ido comprando en sus viajes por el mundo, y los probaba para lograr el sonido exacto que él quería en cada momento. Además de esa obsesión por un sonido casi perfecto, tenía una búsqueda permanente de otro tipo de sonidos o de cualidades dentro de su música. Había veces de que dejaba de lado toda esa perfección y decía "vamos a grabar esto en la primera toma", para que salga con naturalidad, con fluidez. Yo creo que a veces nos falta pasión. Una de las cosas que a mí me deja la vida de Gustavo Cerati (al margen de todos los errores que le podemos señalar) es que él tuvo pasión. A veces nos falta pasión por las cosas que hacemos, y sobre todo a los

tierra firme

www.tierrafirmertm.org

que somos cristianos y seguimos a Dios, nos falta pasión por el evangelio, por la fe, por salir a hacer nuestras cosas con verdadero profesionalismo. A veces estamos copiando modelos que vienen de afuera, a veces estamos imitando determinados patrones, y no nos damos cuenta de que los cristianos tenemos que animarnos a salir desde otro lugar, construir desde otro lugar, animarnos a buscar nuestras propias vías de expresión y no copiar las cosas que vienen de otro lado. Yo anhelo un mundo cristiano lleno de buscadores como Cerati, de gente que no siga el impulso o la corriente, sino que analice y que pueda utilizar todo eso para generar un mensaje nuevo y diferente. Esto es un desafío para todos: hay una forma distinta de vivir el cristianismo a partir de la pasión, no a partir de reproducir lo que se hace sino generar espacios nuevos y distintos para la difusión del mensaje de Dios. Creo que esa es la gran inspiración que yo recibo cuando leo sobre Cerati: este hombre puso empeño sobre algo como la música, que es hermoso. Pero el mensaje de Dios es muchísimo más grande que esto, y a veces nos falta esa pasión y ese compromiso de trabajo que este hombre puso en la música.

Esteban: A veces nos apasionamos por cosas tan triviales y pasajeras, e invertimos tiempo y energía, y parece que damos un envoltorio de tiempo, dinero y esfuerzo. Eso pasa y no deja ningún impacto.

Ezequiel: Algo que se transmite fácilmente es la pasión. No hay cosa que se transmita más fácilmente que una persona que habla apasionadamente. Pienso en Pedro en ese momento en el que va a ser interpelado después de hacer ese milagro en la puerta del templo "La hermosa", porque no lo quieren dejar predicar. La respuesta que él da es maravillosa: "No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído". ¡Hay una pasión por lo que él está haciendo! "Esto yo no lo puedo dejar de hacer por más que ustedes me vengán a decir, a perseguir a imponer, yo tengo un compromiso que respetar y lo voy a hacer". Ahí vemos a un Pedro no mirando otras cosas, sino mirando realmente al corazón de Dios y diciendo "mi pasión y mi compromiso es transmitir este mensaje que me ha cambiado primero a mí".

Esteban: Ahí está el desafío para todos entonces, mirando la vida de un músico apasionado por su tarea, por su obra, por lo que dejó con mucha riqueza. La pregunta es: ¿nosotros también somos apasionados por lo que creemos que es valioso en nuestra vida espiritual? Ahí vamos, ahí estamos buscando. Usted, ¿qué respuesta le daría a esta pregunta?

MÚSICA