



GUSTAVO SANTOLALLA. EL PRODUCTOR ARTÍSTICO EN EL CONTEXTO DEL ROCK LATINOAMERICANO

Diego Madoery

Facultad de Bellas Artes

Universidad Nacional de La Plata, Argentina

dmadoery@datafull.com

Resumen: El rol de productor artístico ha sido poco abordado por la musicología en música popular, al menos en el contexto de la música latinoamericana y en español.

Nos interesa avanzar en el estudio de las funciones que concentra este rol, en particular las que establecen el vínculo: productor – arreglo – artista en relación a los resultados estéticos musicales de las producciones.

Para este objetivo nos hemos propuesto indagar estas relaciones en el caso de Gustavo Santaolalla, como productor artístico – discográfico, y algunos discos producidos por él provenientes de grupos de distintos países de Latinoamérica como *Árbol* de Argentina, *La Vela Puerca* de Uruguay, *Molotov* de México y *Juanes* de Colombia.

En el presente trabajo se abordarán aspectos estéticos musicales coincidentes en los discos analizados a fin de establecer algunas conclusiones sobre la gravitación en el producto final del productor artístico.

En este sentido y en continuidad con los trabajos realizados sobre el grupo *Árbol*¹, se buscará confirmar algunos aspectos de la hipótesis inicial en referencia a la particular forma de establecer valoraciones estéticas que propone la industria de la música.

Palabras claves: Producción discográfica – Gustavo Santaolalla – rock.

En el año 2000 en mi artículo “Los Procedimientos de producción musical en Música Popular” describí los momentos que incluye la producción musical como la creación, el arreglo, el ensayo y la grabación o presentación en público” (Madoery 2000).

Estos momentos se vinculan en el proceso de grabación a través de un mediador, en muchos casos determinante, que comúnmente se llama **productor artístico** o **productor**

¹ 2002, “El caso *Árbol*. Un ejemplo que no permite ver algo del bosque”, *Actas del IV Congreso Latinoamérica IASPM, México 2002*: <http://www.hist.puc.cl/historia/iaspm/actas.html>
2004, “El Rock como la Música. *Árbol*, expresión de la multiestética del rock alternativo”, presentado en la XVI Conferencia de la Asociación Argentina de Musicología, Mendoza, 2004.



discográfico. El valor otorgado a la mirada externa por sus aportes en lo musical y en la calidad del sonido y las posibilidades de profesionalización de los artistas y su inclusión o apertura en los mercados de la música han convertido a este rol en una función de mediación necesaria y estratégica (compañía-músicos) para el desarrollo discográfico de grupos, sobre todo en ciertas estéticas de la música popular.

En mi artículo “Árbol, un ejemplo que nos permite ver algo del bosque”, (Madoery 2002) comparé el primer disco de este grupo de rock alternativo de la Argentina bajo la tutela de Gustavo Santaolalla, con su primera producción independiente dado que ambos discos contienen casi las mismas canciones. Del análisis musical comparado entre ambas producciones y entrevistas con los músicos del grupo arribé a algunas conclusiones acerca de las diferencias resultantes de trabajar con éste productor artístico.

Intento en este trabajo aproximarme al rol del productor artístico como mediador determinante en la generación o afianzamiento de estéticas, entre el artista y el mercado, entre el arte y la industria.

Gustavo Santaolalla es un músico – compositor de la Argentina que se ha convertido en el “gurú” de un conjunto de artistas latinoamericanos vinculados al rock y a otros géneros de la música popular.

Los siguientes artistas y bandas han pasado por las “manos” de Santaolalla como productor artístico en los últimos veinte años: León Gieco, Divididos, Los Prisioneros, Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, Aterciopelados, Bersuit, Molotov, Caifanes, Peyote Asesino, Puya, Árbol, la Vela Puerca y Juanes, entre otros.



No voy a desarrollar en este trabajo su trayectoria artística como músico y compositor, sólo sintetizaré algunos aspectos que servirán para ilustrar y comprender su visión estética en el rol de productor artístico.

Un poco de historia.

A los 16 años, grabó su primer disco con **Arco Iris**, grupo que en pocos años se convirtió en una banda de gran reconocimiento en Argentina, allá por los comienzos de la década de 1970. Arco Iris fue uno de los primeros grupos en Latinoamérica que comenzó a mezclar música folklórica latinoamericana con lenguajes relacionados al rock, al jazz y al blues.

“Lo que yo encuentro en Arco Iris, es que era algo totalmente adelantado a su tiempo. Lo que estoy haciendo ahora de alguna manera es una reafirmación de la propuesta que tenía Arco Iris 30 años atrás. Rescato toda la propuesta musical y digamos conceptual o artística de una música que refleje el lugar de donde uno viene, que tenga elementos mestizos, mezcla de electrónica, con samba y chacarera y cumbia, y también con una música que trate de elevar y de alguna manera expresar la espiritualidad del hombre y su lucha. Siento que eso es lo que recupero de Arco Iris”

“Conceptualmente era una cosa parecida a lo que hace Café Tacuba hoy en día, aunque el resultado musical era distinto. Con esa banda crecí mucho. Tuve distintos proyectos pero en Argentina, alrededor de mediados de los 70, la situación se puso muy densa con lo que se llamó el proceso militar. Amigos míos desaparecieron, yo mismo estuve preso un montón de veces y estaba en la lista negra. Finalmente me di cuenta de que para poder seguir creciendo espiritualmente, profesionalmente y artísticamente necesitaba buscar otro horizonte. Me decidí por California porque de alguna manera yo vengo de los 60 y siempre este me pareció un lugar muy interesante por todas las cosas que habían pasado. Los Angeles me parecía la ciudad donde a nivel negocio de la música podía desarrollarme.”²

² <http://www.esquinalatina.com/entrevistas/entrevista.asp?x=1&id=30&Gustavo+Santaolalla>.



En los Ángeles, junto a Aníbal Kerpel se conectaron con un movimiento que estaba surgiendo en México con grupos como **Caifanes**, **Maldita Vecindad** y **Café Tacuba**.³ Radicado en Los Ángeles retorna a Buenos Aires para el proyecto que realizó junto a León Gieco *De Ushuaia a La Quiaca* entre los años 1982 y 1985 y la producción del segundo álbum del grupo argentino G.I.T. (1985)⁴. Después vinieron **Los Prisioneros** de Chile y su disco *Corazones* (1990) y **Divididos** de Argentina con el disco *La era de la Boludez* (1993).

En el año 1997 creó el Sello Surco, junto a Anibal Kerpel, con el álbum *¿Dónde jugarán las niñas?* del grupo mexicano **Molotov**. Desde ahí ha podido proseguir su labor de producción artística cosechando numerosos éxitos, tanto por el nivel de ventas de algunas de sus producciones, como por los premios recibidos.⁵

Surco Records también tiene dos divisiones aparte del sello oficial: “Vibra”, que se enfoca en la música electrónica, y “Seminal”, que se especializa en la música tradicional de los países latinoamericanos. En “Vibra” nació el proyecto *Bajofondo Tango Club*, donde formó un grupo con distintos artistas y una fusión de ritmos como house, dub, trip hop, drum bass y sonidos tradicionales del tango.

Se destacó en cine con la música de la película *Amores Perros* (2000) de Alejandro González Iñárritu, con la cual editó un disco doble que fue disco de oro en México al poco tiempo de salir. Participó también de la creación de la banda sonora de la película *21 Gramos* (2003), del mismo director. También realizó la música del film *Diarios de Motocicleta* (2004) del director Walter Salles.

³ Santaolla y Kerpel produjeron todos los discos de Café Tacuba y en el caso de Maldita Vecindad, el primero *Maldita Vecindad y los hijos del 5to. patio* y el segundo: *El Circo*. Este último vendió más de un millón de discos. Con Caifanes trabajaron en *El Diablito*.

⁴ *GIT Volumen 2*.



Grabó y produjo su disco *Roncoco* en 1998 interpretado únicamente por este instrumento. Según él, este material lo conectó con músicos muy diversos como el Kronos Cuartet a quienes les produjo el disco *Kronos Cuartet Nuevo* (2002) una interesante combinación de música mexicana de diferentes tiempos y estéticas.

Trabaja actualmente en el proyecto “*El café de los maestros*”, disco doble, conciertos y film, sobre grandes músicos del tango argentino. Si bien muchos lo comparan con “*Buena Vista Social Club*”, él insiste en comentar que 15 años antes, con Leon Gieco, habían realizado de “*Ushuaia a la Quiaca*”.

A cerca de la producción artística discográfica.

La producción artística es una actividad que vincula el arte con la industria. Según el músico y productor Eduardo Schmidt⁶ (Árbol de Argentina) “el productor artístico es un artista más”.

La importancia del rol es de tal trascendencia en la producción discográfica actual que nos invita a considerarlo dentro de la cadena de la producción musical en la música popular.

Podemos diferenciar distintas funciones en dos aspectos principales:

Económicos

El productor artístico desarrolla su labor en función de un presupuesto de producción estableciendo vínculos entre la compañía discográfica y los artistas. Este es un plano estratégico de gran importancia donde el productor deberá establecer contrataciones

⁵ Molotov vendió más de un millón de discos en todo el mundo. ¿*Donde jugarán las niñas?* solamente en 2003 Surco tuvo 21 nominaciones para los premios Grammy Latino.



con arregladores, músicos invitados, estudios de grabación, etc. En algunos casos, y de acuerdo a como se establezcan los contratos entre la compañía y los músicos, el productor puede no desarrollar algunos de estos aspectos quedando en manos de la compañía. El monto de dinero disponible para la producción tiene incidencia directa en los medios utilizados para el proceso como en el tiempo destinado para las distintas etapas.

Musicales.

- Pre-producción.

Aquí se encuentran las distintas actividades que vinculan al productor con su grupo o artista analizando las ideas y visiones sobre los materiales a producir. El productor analiza los materiales musicales ya sea mediante la observación directa o bien mediante versiones grabadas.

Dado que muchos productores prefieren trabajar con una mayor cantidad de temas que los que quedarán en el disco, en esta etapa, se comienza a definir que temas serán incluidos. Tanto en esta etapa como en la producción se comenzará a pulir y definir los arreglos, proceso que finalizará con la mezcla. Es común que no se incorporen partes ya grabadas y hasta editadas en la versión final.

- Producción:

El productor puede o no estar a cargo de los arreglos. Existen producciones donde se han contratado varios arregladores para un solo disco. Independientemente del método utilizado y dado que el arreglo finaliza en la versión grabada final, el productor de un modo u otro tiene incidencia en los arreglos ya sea desde la construcción musical como en las

⁶ Eduardo Schmidt junto a Pablo Romero han producido entre otros el disco *Vintage* del grupo Los Tipitos y el disco *Sin Restricciones* del grupo electo-pop Miranda.



decisiones en relación a la instrumentación o bien en la calidad de sonido buscada para los instrumentos y voces como en los modos de fraseo y expresión de cada parte instrumental -vocal.

En la producción pueden establecerse tres etapas: grabación, mezcla y masterización. En cada cual el productor ejercerá un diálogo permanente entre músicos y técnicos en función de ir definiendo los materiales que dieron origen a la producción. Cada productor posee estrategias particulares para cada una de las etapas tales como: modos particulares de grabación de cada uno de los instrumentos y las voces, estilos y medios para el procesamiento de cada parte, búsqueda de sonidos particulares en las tomas de grabación y edición de cada parte y supervisión de la mezcla donde la diversidad de las tomas y los materiales se unificarán en un solo producto.

Tanto la pre-producción como la producción implican estrategias particulares para la toma de definiciones musicales como tecnológicas, en función del sonido que se busque obtener.

Algunas características sobre el modo de trabajo de Gustavo Santaolalla como productor artístico.

“Empiezo a trabajar con la visión del artista”, dice Santaolalla. La interpretación de las ideas y materiales que el grupo trae es un trabajo similar al del profesor de composición. Interpela al artista a fin de que él mismo vea/comprenda aspectos musicales como de sentido que se desean pero no aparecen o que aparecen de otro modo al que el grupo/artista lo ha había pensado.



Consultado sobre cual es el límite para intervenir en las elecciones del artista Santaolalla responde:

“Suma todo lo que uno pueda hacer para hacer crecer la visión que ya tiene el artista, su estética y su concepto. Todo lo que interrumpa el fluir de la idea original, lo que saque al artista de su autopista para llevarlo por caminos que son del productor, resta. No hay peor cosa que un disco suene al productor y no al artista. Los artistas que yo produzco son muy diversos, y sin embargo espero que el común denominador sea la calidad. No me halagaría para nada que alguien dijera que “suenan a Gustavo”. Para eso me pongo a tocar yo. Yo soy un artista que trabaja en distintos foros. A mí a veces me toca patear y hacer goles, otras armar y asistir, otras defender e ir al arco, otras soy el director técnico. Pero el partido siempre es el mismo.”⁷

Luego de analizada la propuesta viene el trabajo sobre el repertorio. Santaolalla es de los productores que demanda a los grupos o artistas una mayor cantidad de material respecto a lo que quedará grabado en el disco.

“Yo pido muchísimas canciones. Porque así es como salen los buenos discos. Es difícil hacer 12 canciones y que todas le pegues al centro. Yo creo que hay gran dosis de inspiración pero también transpiración. Hay que trabajar, hay que exigirse, hay cosas que uno escribe que son excelentes y otras que son francamente desechables”⁸

Al referirse al equilibrio entre el artista y la producción Santaollala dice:

“Parte del éxito que cosechamos con mi socio Aníbal Kerpel es haber tenido una muy buena elección de artistas. No puedo trabajar con músicos que no admiro. Y ahí está la clave: mi función es maximizar su propuesta. Es como llevar eso y convertirlo en un disco. Desde la elección del repertorio a la narrativa de cada canción, como llegás de un lugar a otro, generalmente los versos tensionan y los estribillos liberan. Como lo vas a decorar, como va a ser el set, los arreglos, la instrumentación.”⁹

⁷ Por Karina Micheletto Para PAGINA 12 <http://www.pagina12.com.ar>.

⁸ Andrés Casak. <http://www.terra.com.ar/canales/musica/67/67065.html> Buenos Aires, 10 de abril de 2003

⁹ idem ant.



En otra entrevista consultada, Santaolalla se refería así, en el año 2000, al valor otorgado a la producción artística en la Argentina:

"Aquí muchos músicos no le prestan atención al hecho de tener un productor discográfico y sus discos sufren mucho por eso", señaló. "No creo -dijo a modo de ejemplo- que John y Paul (por Lennon y McCartney) no tuvieran una idea para sus discos, pero igual tenían a alguien para ayudar a que todas esas ideas se plasmaran de una manera en particular". (Télam)¹⁰

Algunas características de sus producciones y algunas conclusiones.

Antes de considerar aspectos estrictamente estéticos conviene mencionar ciertas características musicales que inciden en este plano tal como la calidad de sonido y la relación entre el nivel dinámico de las voces y la textura instrumental. Es común en las producciones de Santaolalla encontrar una calidad sonora particular en las guitarras y en las voces. El trabajo de sonido respecto a las voces se relaciona con la intencionalidad del texto. Eduardo Schmidt de Arbol nos comenta que a "Gustavo (Santaollala) le interesa que el texto se entienda". El valor particular otorgado al mensaje del texto se evidencia hasta en las producciones que tienen un acompañamiento textural muy fuerte, como ciertos temas de Molotov y Árbol, donde sus textos se escuchan sin perder la potencia musical que los caracteriza. Eduardo agrega que quedó realmente impresionado en su primer trabajo con Santaolalla por la sutileza en el trabajo de las voces tanto en la cantidad de tomas como por la estrategia en la edición de las mismas.

Respecto al plano estético es preciso considerar el vínculo entre lo global y lo local manifiesto en buena parte de los artistas/bandas que han sido producidos por él. Este

¹⁰ <http://www.lt24online.com.ar/2000news/0828a.html>. 28 de agosto de 2000.



vínculo revela la compleja trama de la producción cultural en América Latina representada por una diversidad de manifestaciones derivadas de los folklores locales (algunos con rasgos pre-colombinos) y diferentes géneros que crecieron junto a la industria de la música tales como el rock latino o en español, el ska, el hip-hop, el reagge y el hardcore que derivan a su vez de otra gran diversidad que es el rock como expresión multifacética donde se entrecruzan mercado y resistencia, modernidad y posmodernidad.

Esta combinatoria de elementos es la que permite escuchar en la gran mayoría de los artistas producidos por Santaolalla tanto géneros o rasgos locales de sus países de origen como regionales o globales con características particulares.

Para ejemplificar propongo los siguientes discos producidos por Gustavo Santaolalla en los últimos años:

- En el disco *Chapusongs* (2001) del grupo argentino **Árbol** es posible escuchar temas como “Cáscara – Máscara” donde aparecen rítmicas de acompañamiento, instrumentación y recorridos armónicos característicos de géneros folklóricos de Argentina como el gato y la chacarera junto a temas como “Cosa acuosa” un *hardcore* típico de los comienzos del grupo. (Madoery 2004). Es importante señalar que estos temas se encuentran contiguos en el disco (Tracks 7 y 8)
- En *Dance and dense denso* (2002) del grupo mexicano **Molotov** se encuentran el tema “Fijolero” con temas como él que le da nombre al disco. Sobre el tema “Frijolero” uno de sus integrantes Paco Ayala (bajo y voz) dijo: “La canción empezó siendo un tango llorón y acabó agarrando un sonido norteno-polka”¹¹.

¹¹ Miguel Halvey, Especial para "Aquí Entre Nos"
<http://www-ni.laprensa.com.ni/archivo/2003/abril/11/aquientrenos/zonasonica/>



“Dance and dense denso” es una mezcla de nü metal (heavy-metal con voces rapeadas) con partes en punk-rock. Ambos temas intercalan fragmentos en español e inglés.

- En *Mi Sangre* (2004) del colombiano **Juanes** se encuentra el tema “Tengo la camisa negra” un porro paisa, género vigente en los departamentos de Antioquia, Caldas, Risaralda de Colombia junto a temas como “Dámelo” rock, hip-hop con solos de guitarra eléctrica y otras tantas canciones que recuerdan el sonido de rock de los 70.
- En el disco *De bichos y flores* (2001) del grupo uruguayo **La Vela Puerca** se encuentran, de manera contigua, el tema “José Sabía”, una característica murga uruguaya, junto a temas como “El ojo moro”, un ska-punk con cambios de tempi.

De algún modo, la expresión estética de los grupos producidos por Santaolalla manifiesta la combinatoria por yuxtaposición de elementos, aspectos, géneros que se entrecruzan con espontaneidad en las calles de Buenos Aires, México DF, Bogotá, Montevideo, Santiago, etc. Es esta disposición yuxtapuesta de los elementos, estableciendo contextos integrados a pesar de su diversidad, lo que caracteriza sus producciones y su pensamiento estético. Lo local-global ensamblados no por fusiones sino por entrecruzamientos y yuxtaposiciones.

“Yo creo que algunas de las mejores expresiones del arte surgen del choque de las culturas, es un poco mi filosofía de lo que está pasando con el rock y con la música alternativa hoy en día. Yo pienso que alguna de la mejor música alternativa del mundo en este momento viene del Tercer Mundo y, especialmente, de Latinoamérica, donde se produce un choque entre lo que es la globalización de la cultura norteamericana (o sea, la globalización del blue jean, los Nike, la guitarra eléctrica, la MTV, la Coca Cola) y las culturas de cada país.”¹²

¹² <http://www.esquinalatina.com/entrevistas/entrevista.asp?x=1&id=30&Gustavo+Santaolalla>



Si bien Santaollala desea que el único denominador de sus producciones sea la calidad, como se citó mas arriba, el plano estético-ideológico analizado se encuentra presente en sus producciones. Su objetivo inicial expresado en el grupo Arco Iris continúa de algún modo vigente en las distintas interpretaciones sobre la posibilidad de legitimar formas de expresión de lo latino que combinen la multiplicidad como choque y yuxtaposición.

Aunque su lugar de trabajo, en la ciudad de Los Ángeles, lo posiciona en un lugar estratégico para la industria de la música en relación a los accesos, músicos y demás aspectos que intervienen en la producción, él intenta separarse de la expresión anglosajona del “artista latino”

“Nunca en mi vida produje pensando en lo que debe ser un “artista latino”. Estoy en la vereda de enfrente, y no soy el único, hay toda una movida muy grossa que representa otra ideología. Lo interesante de lo que está pasando es que demuestra que no se puede vivir con estereotipos, y que el público busca cosas de calidad, por más industria que haya”.¹³

La necesidad de posicionar a sus grupos en la industria desde este otro lugar, de profesionalizar artistas en función de una integración al mercado, junto a la revalorización de las tensiones producidas por lo global y lo local convierten a Santaollala en un equilibrista entre los valores estéticos e ideológicos que reivindica y la industria de la música con alcances regionales. En estos lugares nunca es cómodo ubicarse, se reciben críticas de ambos lados, sin embargo el equilibrista no se cae, sino más bien continúa creciendo.

¹³ Por Karina Micheletto Para PAGINA 12 <http://www.pagina12.com.ar>



Bibliografía.

"Gustavo Santaolalla. Al otro lado del Arco Iris" *Esquina Latina*
<http://www.esquinalatina.com/entrevistas/entrevista.asp?x=1&id=30&Gustavo+Santaolalla>
Fecha de consulta: 2/2005

"Gustavo Santaolalla" *Rock.com.ar*
<http://www.rockandweb.com/bios/0/91.shtml>
Fecha de consulta: 2/2005

28/8/2000 "Gustavo Santaolalla cree en la vigencia y la verdad del "rock de acá" *Musik News*
(Télam) <http://www.lt24online.com.ar/2000news/0828a.html>.
Fecha de consulta: 3/2005

Casak, Andrés

10 /4/ 2003 "Gustavo Santaolalla. El secreto de su éxito" *Terra Argentina. Música.*
<http://www.terra.com.ar/canales/musica/67/67065.html>
Fecha de consulta: 11/2004.

10 /4/ 2003 "De Gieco a Molotov. Los discos con el sello de Santaolalla" *Terra Argentina. Música.* <http://www.terra.com.ar/canales/musica/67/67065.html>
Fecha de consulta: 11/2004.

Halvey, Miguel

"Molotov explota de nuevo." *Aquí Entre Nos*
<http://www-ni.laprensa.com.ni/archivo/2003/abril/11/aquientrenos/zonasonica/>
Fecha de consulta: 10/2004

Lozano, Alicia

7/10/2004, "Gustavo Santaolalla: luz del rock latino." *La Vibra*
http://www.laopinion.com/lavibra/rock_and_pop/?rkey=00041005155401041494.
Fecha de consulta: 2/2005

Micheletto, Karina

"Gustavo Santaolalla, Bajofondo Tangoclub." *Página 12*
<http://www.pagina12.com.ar>.
Fecha de consulta: 2/2005

Madoery, Diego

"Los procedimientos de producción musical en Música Popular" en *Revista del Instituto Superior de Música de la U.N.L. Nro. 7, 2000: 76-93.*

"El caso Árbol. Un ejemplo que no permite ver algo del bosque." *Actas del IV Congreso Latinoamérica IASPM, México 2002.* <http://www.hist.puc.cl/historia/iaspm/actas.html>

"El Rock como la Música. Árbol, expresión de la multiestética en el rock alternativo", presentado en *XVI Conferencia de la Asociación Argentina de Musicología*, Mendoza, 12 al 15 de Agosto de 2004.



Discografía

Árbol.

C.D. *Chapusongs*. 2001. Surco – Universal.

Juanes.

C.D. *Mi Sangre*. 2004. Surco – Universal

La Vela Puerca.

C.D. *De bichos y flores*. 2001. Surco – Universal

Molotov.

C.D. *Dance and dense denso*. 2002. Surco – Universal.