

Tribute to a Reggae Legend

(PUT 303 Liner Notes)

Para muchos, Bob Marley es el músico más importante e influyente de la era moderna. La revista *Time* eligió su LP *Exodus* como el mejor álbum del siglo XX. La música de Bob Marley se ha difundido a cada punto del globo y se ha vuelto un ímán para los sufrientes y sofisticados que añoran el significado, la sabiduría y un gran ritmo.

Marley dijo que comenzó a “lamentarse” (del inglés, *wail*) mucho antes de trasladarse a las rudas calles de Kingston, Jamaica, donde unió fuerzas con Peter Tosh y Bunny Livingston, dos de los Wailers originales. En 1970, The Wailers y el genio del sonido Lee “Scratch” Perry se unieron con Aston y Carlton Barrett en el bajo y la batería para forjar un estilo musical estruendoso y rebelde. El talento, la energía y el carisma de Bob pronto lo llevaron a convertirse en el punto focal del grupo. Aunque Marley, Tosh y Livingston siguieron caminos separados en 1974, Marley y los Barrett Brothers, con nuevos coros a cargo de las poderosas voces femeninas de The I-Three, mantuvieron el nombre Bob Marley y los Wailers. Juntos grabaron siete álbumes de estudio y realizaron impresionantes giras que expusieron el reggae a nivel mundial.

Hoy día, Bob Marley es adorado universalmente y su música e imagen pueden encontrarse desde los centros urbanos más atestados a los asentamientos indígenas más remotos. Además, se ha vuelto una inspiración para los músicos tanto a través del mundo en desarrollo como desarrollado.

1. Three Plus Is This Love

Este es un tema clásico del estilo “jahwaiian”, una amalgama musical de canciones e instrumentos hawaianos con reggae, que se ha vuelto un género éxito de ventas en Hawai. No es de sorprender que los músicos indígenas de las islas tropicales de todo el mundo se hayan inspirado en los alegres ritmos de reggae y poderosas canciones de Marley.

El grupo popular hawaiano Three Plus hizo temblar la isla por primera vez en 1999 con el álbum *Honey Baby*. El intérprete de ukulele y teclado Marcus Malepea entrega una rítmica base musical en la cual el cantante principal Tanoa Kapana puede envolver su conmovedora voz en esta canción de Marley de la cual se han realizado muchas interpretaciones. Esta versión apareció originalmente en su segundo CD, *Three Plus For You*. A través del tiempo, Three Plus ha compartido escenarios con las estrellas jamaicanas Third World, Inner Circle, Maxi Priest y Morgan Heritage.

En “Is This Love” (Esto es amor), la letra de Marley demuestra que podía escribir magistrales canciones de amor.

2. Robi Kahakalau Do It Twice

Robi Kahakalau, una artista hawaiana de tercera generación que maneja fluidamente siete idiomas, nació y fue criada en Alemania, trasladándose a Hawaii en 1980. Trabajó como instructora de hawaiano en la Universidad de Hawai donde se inició exitosamente en el negocio de la música al transformarse en la cantante líder de la banda popular Style Band de Hawai. El proyecto de Kahakalau como solista, *Sistah Robi*, de 1995, la colocó en los primeros lugares de los rankings locales, aumentando su reputación como una vocalista sobresaliente. Ha trabajado con muchos de los mejores cantantes e instrumentistas de la isla, incluyendo a Makaha Sons, Cyril Pahinui y Hapa, e incluso tocó en Carnegie Hall.

Do It Twice” (Hazlo dos veces) es una canción poco conocida y fue escrita durante un breve regreso de Marley a su pueblo natal en Nine Mile.

3. Rebelution Natural Mystic

Rebelution se formó en el pueblo costero de Isla Vista en California en el año 2004. Sonidos de reggae complejos y depurados e ininterumpidas presentaciones en vivo les valieron una creciente popularidad, que culminó con su exitoso primer CD, *Courage to Grow*, en 2007. La banda regresó en 2009 con la secuela *Bright Side of Life*.

Rebelution es liderada por Eric Rachmany, cuyas brillantes líneas de guitarra traen reminiscencias de Carlos Santana. El sintetizador para bajo de Marley Williams, el fluido teclado de Rory Carey y la percusión jazzística de Wesley Finley coronan esta innovadora y joven banda.

Rebelution grabó esta evocadora versión de “Natural Mystic” (Místico natural), una de las canciones más populares de Bob, exclusivamente para este proyecto.

4. Caracol Could You Be Loved

Caracol emergió en la escena musical de Quebec en 2001 como una de las integrantes del dúo DobaCaracol. Con su seductora mezcla de ritmos africanos, grooves de reggae y *pop* francófono, DobaCaracol lanzó una serie de éxitos musicales. En 2008, la cantautora radicada en Montreal lanzó su primer álbum como solista *L'Arbre aux parfums*, que mostraba amplias influencias del *rocksteady* y el reggae jamaíquino combinados con *pop* folklórico y pegajoso cantado principalmente en francés.

“Could You Be Loved” (Podrías ser amado) apareció por primera vez en el álbum *Uprising* de 1980, la última de las producciones de Marley antes de su muerte. La versión de Caracol fue grabada para esta colección. Su letra refleja la comprensión de Marley de los desafíos de la vida y el amor.

5. Céu

Concrete Jungle

La artista brasileña Céu ha impactado a nivel internacional desde el lanzamiento de su CD autotitulado en 2005, que le valió una nominación al Grammy latino como Mejor Artista Nuevo en 2006. El padre de Céu, un respetado compositor, arreglador y musicólogo de Sao Paulo, enseñó a su hija las teorías de los compositores clásicos de su país. Habiendo estudiado la guitarra acústica, Céu pronto tocó con muchos músicos brasileños exitosos. Vivió un breve tiempo en la ciudad de Nueva York donde conoció y grabó con los más exitosos músicos brasileños y el escultor de sonido Antonio Pinto.

Bob Marley ha tenido un enorme impacto en la música brasileña. El estilo distendido y suave de Céu cautiva en “Concrete Jungle” (Selva de cemento) acerca de la búsqueda del amor entre los desafíos de la vida en el mundo moderno.

6. Rocky Dawuni

Sun Is Shining

Rocky Dawuni ha sido llamado el “Bob Marley de Ghana” y ha sido una fuerza musical africana desde su álbum de debut *The Movement* en 1996. En 1999, realizó su primera gira por Estados Unidos y se radicó en Los Ángeles. Su concierto anual por la independencia, Splash, establecido en honor al Día de la Independencia de Ghana, se realiza cada 6 de marzo en Los Ángeles.

Dawuni fundó Africa Live, una organización sin fines de lucro creada para preservar, restaurar y fortalecer la escena musical de Ghana junto con promover la educación y la apreciación musical en las escuelas. También brinda a los artistas acceso a instrumentos, salas de presentación y apoyo de producción profesional, aumentando el aprecio por la música tradicional de África Occidental en todo el mundo.

La versión de Dawuni del clásico de Marley “Sun Is Shining” (El sol brilla) fue grabada para esta colección.

7. Freshlyground

Africa Unite

“Africa Unite” (África únete) es una de las canciones más impactantes del álbum *Survival* de 1979, que también incluyó “Zimbabwe”. Estos dos himnos ayudaron a fortalecer las iniciativas de acción colectiva en África. Las presentaciones de Marley en el continente y sus temas de autodefinición ayudaron a inspirar a los africanos en su lucha por la independencia y contra el apartheid.

Encabezada por la cantante Zolani Mahola, Freshlyground está formada por siete músicos de múltiples talentos provenientes de Sudáfrica, Mozambique y Zimbabwe. El éxito de su CD de debut *Jika Jika* de 2002 lo transformó en uno de los grupos más populares de Sudáfrica. Su éxito de 2005 “Doo Be Doo” pasó a ser la canción más tocada en el país y, en 2006, el grupo obtuvo el Premio al Mejor Artista Africano de MTV Europa. El impacto internacional del grupo ha aumentado desde que comenzaron a realizar giras por Europa y América del Norte en los últimos años.

Grabada especialmente para esta colección, la alegre versión de Freshlyground marca un conmovedor regreso a casa musical de este clásico llamado a la unidad africana.

8. Northern Lights feat. Jonathan Edwards

Waiting In Vain

Northern Lights, una veterana y consumada banda de cuerdas que intencionalmente toca fuera del circuito, se jacta de tener raíces musicales norteamericanas sólidas. Han lanzado 11 discos desde *Take You to the Sky* en 1990 a *One Day* en 2008. Un crítico llegó a decir que su música es “tan candente como para sacar la pintura de las paredes”. Su mezcla accesible de instrumentación de *bluegrass* con *swing*, *gospel*, *soul*, *rock*, *country* y otros estilos norteamericanos tradicionales les ha ayudado a desarrollar una sólida base de admiradores. Cuando agregan reggae, su sonido usualmente melancólico recibe una energía y alegría especial.

A través de su gloriosa carrera, Northern Lights ha llevado su música a salas de conciertos y festivales de todas partes, desde el Festival de Folklore de Newport al célebre Centro Kennedy ubicado en Washington, DC. Aquí interpretan “Waiting In Vain” (Esperando en vano), la oda de Marley al amor no correspondido, que originalmente apareció en el clásico *Exodus* de 1977.

9. Julie Crochetière

Mellow Mood

La pegajosa y simple canción “Mellow Mood” (Humor relajado) fue grabada por primera vez por Bob Marley y The Wailers en 1973. La canción le dio el título al álbum de debut de la cantante de I-Three Judy Mowatt en 1975 y se transformó en su mayor éxito como solista. Para la cantante de Montreal Julie Crochetière, realizar el cover de “Mellow Mood” fue una oportunidad de satisfacer su fascinación por la década de los setenta: “Es una época que verdaderamente me inspira en términos de la musicalidad y vibraciones de las grabaciones que se produjeron en ese entonces”.

Crochetière inició su carrera con el grupo *pop* Sugar Jones antes de coproducir y lanzar en forma independiente su primer EP, *Café*. Esta selección apareció en su primer álbum, *A Better Place*, que también dio origen al exitoso video “Precious Love”. Crochetière también está encabezando el lanzamiento de *Play It Forward*, una serie de conciertos destinados a recolectar fondos para estimular a los niños de todo Canadá a estudiar música.

10. Funkadesi Real Situation

Barack Obama, quien también vivió en Chicago por mucho tiempo, observó una vez, “Funkadesi realmente sabe como encenderse...¡Hay mucho *funk* en ese *desi*!” Mezclan el *bhangra* indio con ritmos latinos y caribeños, lo que no es raro dadas las diversas procedencias de los miembros de la banda, incluyendo una herencia india, jamaicana, latina, europea y africana.

Esta versión de “Real Situation” (Situación real), originalmente, originalmente incluida en el álbum de Marley *Uprising*, proviene del CD de Funkadesi *It's About Time* de 2003. Marley recalca su preocupación por el fatalismo impuesto por la guerra y la política.

11. Sierra Leone's Refugee All Stars No Woman No Cry

Esta versión intensamente personal de “No Woman No Cry” (No mujer no llores) fue grabada para esta colección por verdaderos sufrientes que experimentaron un éxodo en la vida real al escapar de la guerra en su tierra natal. Refugee All Stars de Sierra Leone fue formada por músicos que habían sido exiliados a diversos campos de refugiados durante la feroz guerra civil que devastó el país entre 1991 y 2002. Sus esfuerzos por utilizar la música como un alivio en medio de una vida de lucha fue materia de un fascinante documental y el grupo obtuvo reconocimiento internacional por su inspirada fusión de música tradicional de África Occidental, reggae roots y música folklórica tradicional rítmica.

Esta grabación es un tributo al Marley profundamente filosófico, que pareció entender las aflicciones y tribulaciones de las personas como muy pocos otros músicos. El espíritu inquebrantable y el alegre sonido del grupo celebran el optimismo en todos nosotros y cantan desde el espacio duramente ganado descrito por el antiguo proverbio jamaicano “quien lo siente lo sabe”.

12. Playing for Change One Love

Completamos nuestro viaje con “One Love” (Un amor), una de sus canciones más admiradas. Su coro lleno de optimismo “unámonos y nos sentiremos bien” apunta a la búsqueda de Marley de formas de unificar a las personas en un mundo lleno de conflictos.

Playing for Change es un proyecto único creado por el productor Mark Johnson con el fin de unir al mundo a través de la combinación de grabaciones de músicos callejeros y estrellas populares en enormes jams globales. Esta sorprendente interpretación destaca el poder universal de la música para disolver las diferencias.

Licensing Credits

Three Plus “Is This Love” (Bob Marley) from the album *Three Plus For You* on Kooops 2 (KPSE1001) ©Blue Mountain Music Ltd. ©2002 Three Plus

Robi Kahakalau “Do It Twice” (Bob Marley) from the album *All I Want Is All You Need* on Kanaï'a Records (KNRCD 1264) ©Blue Mountain Music Ltd. ©2000 Kanaï'a Records

Rebellion “Natural Mystic” (Bob Marley) previously unreleased ©Blue Mountain Music Ltd. ©2010 Putumayo World Music

Caracol “Could You Be Loved” (Bob Marley) previously unreleased ©Blue Mountain Music Ltd. ©2010 Putumayo World Music

Céu “Concrete Jungle” (Bob Marley) from the album *Céu* on Urban Jungle Music (OPI 110) ©Blue Mountain Music Ltd. ©2005 Urban Jungle Music

Rocky Dawuni “Sun Is Shining” (Bob Marley) previously unreleased ©Blue Mountain Music Ltd. ©2010 Putumayo World Music

Freshlyground “Africa Unite” (Bob Marley) previously unreleased ©Blue Mountain Music Ltd. ©2010 Putumayo World Music

Northern Lights feat. Jonathan Edwards “Waiting In Vain” (Bob Marley) from the album *One Day* on Fifty Fifty Music (FFM106) ©Blue Mountain Music Ltd. ©2008 Fifty Fifty Music

Julie Crochetière “Mellow Mood” (Bob Marley) from the album *A Better Place* on Avalon Music (35541)