

South Africa

(PUT 301 Liner Notes)

Durante los últimos 50 años, Sudáfrica ha tenido un gran impacto en la música popular en todo el mundo. “The Lion Sleeps Tonight” (compuesta por Solomon Linda y llevada a la fama por The Tokens y la película *El Rey León*), “Pata Pata” de Miriam Makeba y “Grazing in the Grass” de Hugh Masekela son sólo algunas de las canciones sudafricanas que se han convertido en éxitos a nivel internacional. Asimismo, los estilos y la instrumentación de la música sudafricana conforman la base del exitoso álbum *Graceland* de Paul Simon, que contó con la participación del grupo sudafricano Ladysmith Black Mambazo.

A fines del siglo XVII, cuando los comerciantes holandeses comenzaron a establecer puntos de comercio en Sudáfrica seguidos más tarde por los colonizadores británicos, los europeos rápidamente iniciaron una competencia por el territorio con las tribus Zulú y Xhosa que habitaban la región. La política colonial de segregación racial, que dio origen al infame sistema conocido como apartheid, se estableció al poco tiempo. La lucha contra este injusto sistema definió la historia de Sudáfrica durante la mayor parte del Siglo XX hasta que finalmente fue abolido a comienzos de la década de los noventa.

La música sudafricana contemporánea refleja las influencias de las culturas tribales indígenas y de los colonizadores europeos. Los sudafricanos han tenido afinidad con la música afroamericana desde hace mucho tiempo, comenzando por el jazz hasta el *rhythm & blues*, el *soul*, el *funk* y, recientemente, el *hip hop*. Es posible oír la cadencia inconfundible del jazz en los estilos populares tales como el *marabi*, el *mbaqanga* y el *township jive*. En la década de los sesenta, los músicos en el exilio Hugh Masekela, Miriam Makeba y Abdullah Ibrahim intensificaron la influencia recíproca entre la música norteamericana y la sudafricana y, posteriormente, en la década de los setenta y ochenta, algunos grupos locales como Soul Brothers comenzaron a incorporar los ritmos propios de la época como el *funk*, el *soul* y el *disco* en su música. Tampoco se puede dejar de destacar la música folclórica, el *rock* y el *pop afrikáans*, que revelan una conexión más directa con Europa. El rico panorama musical de Sudáfrica sigue siendo la fuente de algunos de los sonidos más gratos y atractivos que se puedan encontrar en cualquier parte del mundo.

1. Soul Brothers

Ujaheni

song: OO-jah-HEH-nee

Durante más de 35 años, Soul Brothers ha sido uno de los grupos más populares de Sudáfrica. Desde su formación en 1974, el grupo ha sido pionero en la mezcla de *soul*, *funk* y música *disco* con *mbaqanga*, un estilo de música rítmica bailable con raíces zulúes, cuyos ritmos conducidos por el bajo fueron presentados al mundo en el pionero álbum *Graceland* de Paul Simon. La banda ha tenido muchos miembros a lo largo de los años y actualmente sus líderes son David Masondo y Moses Ngwenya. Hermanos de espíritu, no de sangre, sus armonías vocales vibrantes y únicas también distinguieron su sonido, dando pie al surgimiento de un gran número de imitadores. Durante su carrera, los Soul Brothers han producido más de 30 álbumes, de los cuales cerca de la mitad han sido galardonados con el disco de oro y varios con el disco de platino.

“Ujaheni” es una de las canciones más conocidas de los Soul Brothers. La canción le aconseja a un hombre que ha roto con su amante que no se preocupe, puesto que hay muchos peces en el mar: “¿Cuál es el apuro? Encontrarás otra”.

2. Bholoja

Mbombela

artist: bah-lo-jah song: mom-beh-lah

Bholoja proviene de Suazilandia, un pequeño país encajonado entre Sudáfrica y Mozambique. Si bien desde el punto de vista político son naciones vecinas separadas, Sudáfrica y Suazilandia poseen estrechos vínculos lingüísticos, económicos y culturales. Bholoja canta en inglés y en *siswati*, que es también una de las 11 lenguas oficiales de Sudáfrica. Nacido en 1979 en el distrito de Hhohho, el verdadero nombre de Bholoja es Mbongiseni Ngubane y da a su estilo melódico acústico la denominación de “Swazi Soul”. La mayoría de sus canciones se refieren a los conflictos sociales y económicos que dominan la vida diaria de las personas de su país. Sin embargo, aun cuando aborda temas difíciles, Bholoja ofrece un mensaje de esperanza, y sus optimistas canciones le han ayudado a cautivar a un creciente número de seguidores en Suazilandia y Sudáfrica.

Mbombela” de Bholoja es una adaptación de una canción de cuna tradicional swazi. El título “Mbombela” (que significa “muchas personas reunidas en un espacio pequeño”) proviene de esta cuna.

3. Mahube

Oxam

artist: muh-HOO-beh song: oh-thum

Mahube es un gran grupo musical de África del Sur conformado por una serie de estrellas, incluyendo algunos de los músicos más aclamados de Sudáfrica, Zimbabwe, Malawi y otros países. Fundado y dirigido por el músico sudafricano Steve Dyer, Mahube significa “nuevo amanecer” en la lengua *sotho*. El grupo, que ha realizado grabaciones desde fines de la década de los noventa, hizo su debut internacional en el festival Out of Africa, realizado en Munich, Alemania en 2007. “Como músicos tenemos la tendencia a trabajar en forma aislada y eso restringe nuestra creatividad”, explica Dyer. “El propósito de Mahube es compartir ideas y explorar los sonidos africanos para refundirlos y producir una música intrínsecamente africana”. El producto final de esta colaboración es una mezcla de muchos géneros africanos tales como *marabi*, *mbaqanga*, *maskandi* y *jit* con los sabores del jazz.

“Oxam” pertenece al primero de los dos álbumes lanzados por Mahube, *Music of Southern Africa*. Su vocalista principal, Phinda Mtya, canta al son de los cadenciosos ritmos del *mbira* (piano de pulgar): “El curandero tradicional tiene un problema. Su pueblo ha descubierto que sus tratamientos son un engaño”.

4. Blk Sonshine

Nkosi

artist: black sunshine song: n-kor-see

Blk Sonshine es un dúo integrado por Masauko Chipembere y Neo Muyanga, quienes mezclan el *hip hop*, el jazz y la música folclórica con las tradiciones de África del Sur. Hijo de exiliados políticos de Malawi, Chipembere nació en Estados Unidos y creció escuchando los estilos musicales populares urbanos. Ya de adulto volvió a África del Sur, donde conoció a Muyanga, quien había crecido en el barrio de Soweto en Johannesburgo, y con él formó una asociación musical. El álbum de debut autotitulado de Blk Sonshine fue grabado en 1998 en California mientras se encontraba en una gira por Estados Unidos, que incluyó un concierto de tributo al Arzobispo Desmond Tutu en el cual también se presentó Stevie Wonder. Chipembere vive actualmente en Nueva York y Muyanga en Ciudad del Cabo, pero continúan su colaboración mutua mientras se dedican a otros proyectos como solistas.

En parte debido a esta distancia que Blk Sonshine tardó más de diez años en lanzar un segundo álbum, *Good Life*, producido en 2009. En éste presenta la canción “Nkosi” (un término respetuoso de agradecimiento a un maestro, jefe o Dios). Cantada en inglés y xhosa, la canción invita a las personas a ir más allá de las necesidades materiales y la competencia feroz de la vida diaria para encontrar la felicidad en la fe y en los aspectos fundamentales de la existencia.

5. Nibs van der Spuy

Beautiful Feet

artist: nibs fun der spay

Nibs van der Spuy, un cantante y compositor de vanguardia que creció en el antiguo distrito minero de Benoni, ubicado 30 kilómetros al este de Johannesburgo, ofrece un contraste con los alegres estilos y artistas sudafricanos más conocidos en el extranjero. Cantando principalmente en inglés e influenciado por todo tipo de música, desde el *folk* británico, la música celta y clásica y una diversidad de géneros africanos, van der Spuy ha recibido elogios en numerosas publicaciones internacionales. *The Birmingham Post* del Reino Unido señaló con entusiasmo: “Olvida tus ideas preconcebidas sobre la música sudafricana. Si te gusta un poco de Nick Drake o Richard Thompson con algo de *Graceland*...recibirás una sorpresa muy agradable”.

“Beautiful Feet” (Hermosos Pies) presenta un *riff* de guitarra acústica inspirado en el *reggae* y es el tema que titula el tercer álbum de van der Spuy como solista, lanzado en 2007. “Hay belleza en los pies de un hombre sabio / Que lleva esperanza a un alma hambrienta / Que irradia luz sobre miles de naciones sedientas / Ellas claman por algo en qué creer”.

6. Steve Dyer

Mananga

artist: steve dye-er song: mah-nan-ger

Steve Dyer es uno de los productores, compositores y músicos más exitosos de África del Sur. Después de graduarse en ejecución de música clásica en la Universidad de Natal, Dyer se trasladó de Sudáfrica a Botswana en 1982 y vivió en Zimbabwe y en el Reino Unido antes de regresar a su tierra natal en 1992 cuando el sistema del apartheid se acercaba a su fin. A través de los años, Dyer ha trabajado con las estrellas de Zimbabwe Oliver Mtukudzi y Letta Mbulu como también con los artistas sudafricanos Hugh Masekela, The Soweto String Quartet y muchos otros. Dyer es además un consumado compositor y productor para el cine, la televisión y el teatro, y ha compuesto música para la BBC y otras cadenas de televisión, numerosas películas, comerciales y producciones teatrales. Como solista, él ha lanzado tres álbumes aclamados por la crítica, en los que presenta su atractiva mezcla de jazz con marcados sabores africanos.

“Mananga” pertenece al primer álbum de Dyer como solista, *Down South in Africa*, producido en 2000. El tema permite apreciar su suave interpretación del saxo (también toca la flauta, la flauta dulce, la guitarra, teclados y otros instrumentos) y presenta el trabajo con la guitarra del virtuoso músico de Zimbabwe Louis Mhlanga.

7. Miriam Makeba

Orlando

artist: mee-ree-am muh-kay-buh song: or-lan-doh

Miriam Makeba, quien falleció en noviembre de 2008 tras una larga y brillante carrera, fue una de las exportaciones musicales africanas más admiradas. “Mama Africa”, como la llamaban sus admiradores, fue reconocida a nivel internacional por sus grabaciones y fue una importante figura en los movimientos de defensa de los derechos humanos tanto en Sudáfrica como en otros lugares. Ella se vio obligada a pasar gran parte de su carrera lejos de su tierra natal cuando el gobierno no la permitió regresar después de que ella ofreciera un discurso anti-apartheid ante las Naciones Unidas en 1963. La canción “Pata Pata” de Makeba, lanzada en 1967, fue un éxito internacional. En 1968 generó polémica al casarse con Stokely Carmichael, en ese entonces líder de los Panteras Negras. Sintiendo hostilizada por las autoridades norteamericanas, voló a Guinea, donde vivió muchos años. En 1990, Makeba fue finalmente autorizada a regresar a Sudáfrica, donde recibió la calurosa bienvenida de Nelson Mandela, que había sido liberado de prisión ese mismo año.

“Orlando” fue grabada originalmente cuando Makeba era miembro de The Skylarks, un grupo vocal popular de la década de los cincuenta. La influencia del jazz norteamericano se aprecia claramente en esta contagiosa canción, que describe la vida en el barrio de Orlando en Soweto.

8. Phinda

Tiki Tiki

artist: pin-duh mer-cha song: tih-kee tih-kee

Luego de más de 15 años de presentaciones y con tres álbumes a su haber, la cantante Phinda Mtya, radicada en Johannesburgo, ha sido reconocida como una de las vocalistas más talentosas de su país. Su producción de 2005, *Mbheka Phesheya* (palabra que en la lengua xhosa designa a una pipa ceremonial tradicional), le valió el Premio a la Música Sudafricana (South African Music Award - SAMA) en la categoría Mejor Álbum de Música Contemporánea para Adultos y a menudo se la considera al mismo nivel de leyendas tales como Miriam Makeba y Sibongile Khumalo. Phinda vivió dos años en Toronto, desempeñando un importante papel en la producción local de *El Rey León* y es además una de las cantantes destacadas que conforman el grupo de estrellas Mahube.

En “Tiki Tiki”, Phinda promueve la comunicación clara para evitarse molestos problemas en la vida y en el amor. El título se trata del “tickey”, el término para referirse en la jerga sudafricana a la moneda británica de tres peniques utilizada en el siglo XIX.

9. Johannes Kerkerrel

Halala Afrika

artist: yo-hah-nes ker-koh-rel song: huh-lah-lah uh-free-kuh

Uno de los héroes olvidados del movimiento anti-apartheid, Johannes Kerkerrel fue un cantante y compositor que aprovechó su condición de miembro de la comunidad afrikáner políticamente dominante para inyectar una crítica social subversiva en la esfera pública. Nacido bajo el nombre de Ralph John Rabie en 1960 en Johannesburgo, Kerkerrel trabajaba como periodista en un periódico, pero fue despedido por criticar en sus canciones al entonces presidente y partidario de la línea dura del apartheid P. W. Botha. Cantando en afrikáans, una lengua estrechamente relacionada con el holandés hablado por los primeros colonos blancos en Sudáfrica, Kerkerrel adquirió popularidad entre los muchos afrikáners que se oponían al injusto sistema del apartheid, aun cuando su música solía estar en la lista negra de las radioemisoras estatales. Logró un cierto éxito en Bélgica y Holanda, donde los hablantes de holandés y flamenco podían entender las letras de sus canciones. Kerkerrel, quien como homosexual y paria político siempre luchó por encontrar su lugar en la sociedad sudafricana, se suicidó en 2002.

Interpretada en afrikáans y zulú, “Halala Afrika” (Viva África) es una crítica a la dura historia colonial de Sudáfrica desde una perspectiva africana.

10. Zoro

Work

artist: zaw-roh

Zolile Matikinca, también conocido como Zoro, nació en el barrio de Gugulethu en las afueras de Ciudad del Cabo. Por el hecho de haber nacido bajo el apartheid, el cantante se vio politizado desde pequeño y asumió la lucha contra el sistema como la misión de su vida. La colección de vinilos de reggae de su tío le sirvió de inspiración para su futuro estilo musical, que combina elementos de *dancehall* jamaicano y R&B norteamericano con un definido sabor sudafricano. En 1989, Zoro recibió un disparo al intervenir para evitar que la policía golpeará a una mujer y quedó paralizado de la cintura hacia abajo. Después de aprender por sí solo a caminar nuevamente, Zoro se convirtió en una de las principales figuras de la escena del reggae sudafricano como parte de Chronic Clan. En 2003, Zoro se trasladó a Suecia para trabajar con el equipo de producción de Breakmex en Malmö y desde entonces se ha transformado en una estrella en Escandinavia.

En “Work” (Trabajo), Zoro canta en inglés y en xhosa, su lengua materna, resaltando la lucha de los sudafricanos por ganarse la vida en una sociedad llena de desigualdades.

11. Kaya Vulamasango

artist: kai-yah voo-lah-muh-sun-go

Kaya es una banda de *afropop* originaria de Bloemfontein, una ciudad de alrededor de 370.000 habitantes que es la capital judicial del país. (Sudáfrica tiene tres capitales: Pretoria (poder ejecutivo) y Ciudad del Cabo (poder legislativo) son las otras dos.) El grupo lanzó su primer álbum, *Kunzima*, en 2005 y su segundo álbum, *Vulamasango*, apareció en 2009. Con influencias de *gospel*, *township jive*, *marabi*, *kwela* y un toque del sabor más urbano del *kwaito* y el *house* africano, Kaya es parte de una floreciente escena de grupos jóvenes que mezclan un sonido inspirado en elementos tradicionales con una sensibilidad moderna y cosmopolita.

La letra de “Vulamasango” (Abriendo Puertas) habla de un joven que le ha sido infiel a su novia y les ruega a los padres de ella que le “abran las puertas” luego de que éstos rechazaran su ofrecimiento de *lobola*, costumbre africana de pagarle una dote a la familia de la novia.

12. Soweto Gospel Choir Ngahlulele

artist: soh-way-toh gospel choir song: nguh-shloo-leh-leh

Formado en 2002 por David Mulovhedzi y Beverly Bryer, Soweto Gospel Choir se ha transformado rápidamente en uno de los principales conjuntos corales de África. El grupo, que reúne a los mayores talentos de las iglesias de Soweto y sus alrededores, se especializa en música que eleva el espíritu, desde magnífica música africana a capella hasta *spirituals* afroamericanos y conmovedoras versiones de canciones populares. Soweto Gospel Choir ha ganado dos premios Grammy por Mejor Álbum de Música Tradicional Internacional, y se ha presentado por el mundo con artistas como Celine Dion, Peter Gabriel y Josh Groban.

“Ngahlulele” (Rescátame) es una canción zulú tradicional que aparece en la producción de Soweto Gospel Choir de 2010 *Grace*. “Rescátame, Señor / Libérame del impostor / Que se arrastra como una serpiente / Tú eres mi refugio / Donde encuentro la vida”.

Licensing Credits

Soul Brothers “Ujaheni” (Soul Brothers) from the album *Umshado* on Gallo Records ©SARRAL ©2000 Gallo Records
Bholoja “Mbombela” (Mbongiseni Ngubane) from the album *Swazi Soul* on Alliance Francaise du Swaziland ©&©2009 Alliance Francaise du Swaziland
Mahube “Oxam” (Traditional, arranged by Mahube) from the album *Music From Southern Africa* on Sheer Sound ©Sheer Publishing ©2002 Sheer Sound
Blk Sonshine “Nkosi” (Masauko Chipembere) from the album *Good Life* on SONY Music South Africa (CDCLL 7082) ©Blksongshine Music ©2009 Blk Sonshine Partners
Nibs van der Spuy “Beautiful Feet” (Nibs van der Spuy) from the album *Beautiful Feet* on Sheer Sound ©Sheer Publishing ©2006 2feet Music
Steve Dyer “Mananga” (Traditional, arranged by Steve Dyer) from the album *Down South In Africa* on Sheer Sound (SLCD 003) ©&©2000 Ikwezi Music
Miriam Makeba “Orlando” (Johanna Radebe) from the album *The Best Of Miriam Makeba: The Early Years* on Gallo Records ©Gallo Music Publishing ©1959 Gallo Music
Phinda “Tiki Tiki” (P. Myta/S. Dyer) from the album *Mbheka Phešeya* on Sheer Sound (SSCD 122) ©Mailala Music/Ikwezi Music ©2005 Sheer Sound
Johannes Kerkorrel “Halala Afrika” (Johannes Kerkorrel) from the album *Tien Jaar Later* on Gallo Records (GWV CD4) ©Music Sales Corporation ©1998 Gallo Music
Zoro “Work” (Z. Matikinga, M. Asplund) previously unreleased ©Juju Publishing/Universal Music Publishing/Copyright Control ©2010 Juju Records
Kaya “Vulamasango” (M. Davis, M. Mayo, T. Matsepe) from the album *Vulamasango* on Bula Music ©Adlib Music Publishing ©2009 Bula Music
Soweto Gospel Choir “Ngahlulele” (Traditional) from the album *Grace* on Shanachie Entertainment (SH 66043) ©Public Domain ©2010 Shanachie Entertainment