

BolivianExpress

Gratis Magazine

A VECES LA VIDA
ES COLOR DE ROSA

NUEVO
500
ML

200
ML

CON Y SIN CAFEÍNA

#QUEDARSEENCASANOESTANFÁCIL

La vida no consiste simplemente en vivir sino en estar bien.
Si los síntomas persisten, consulte a su médico.

ES UN MENSAJE DEL MINISTERIO DE SALUD.

Contiene:

TÓNICO INTI Con Cafeína Vitamina B1 20.00 mg, Vitamina B2 10.00 mg, Vitamina B6 5.00 mg, Vitamina C 10.00 mg, Nicotinamida 50.00 mg, Fenilalanina 47.00 mg, Isoleucina 1.00 mg, Leucina 90.00 mg, Lisina 53.50 mg, Metionina 10.00 mg, Treonina 27.00 mg, Triptofano 10.00 mg, Valina 39.50 mg, Alanina 87.00 mg, Arginina 20.50 mg, Asparagina 87.00 mg, Glicina 35.50 mg, Glutamina 58.00 mg, Histidina 42.00 mg, Prolina 24.50 mg, Serina 36.50 mg, Tirosina 13.50 mg, Cafeína 200.00 mg, Sodio fosfato 3.38 g, Vehículo c.s. Excipientes: Ácido Benzoico, Etanol, Glicerina y Sacarosa. No contiene gluten. Cada 100 ml. R.S. NN-22554/2016

TÓNICO INTI Sin Cafeína Vitamina B1 20.00 mg, Vitamina B2 10.00 mg, Vitamina B6 5.00 mg, Vitamina C 10.00 mg, Nicotinamida 50.00 mg, Fenilalanina 47.00 mg, Isoleucina 1.00 mg, Leucina 90.00 mg, Lisina 53.50 mg, Metionina 10.00 mg, Treonina 27.00 mg, Triptofano 10.00 mg, Valina 39.50 mg, Alanina 87.00 mg, Arginina 20.50 mg, Asparagina 87.00 mg, Glicina 35.50 mg, Glutamina 58.00 mg, Histidina 42.00 mg, Prolina 24.50 mg, Serina 36.50 mg, Tirosina 13.50 mg, Sodio fosfato 3.38 g, Vehículo c.s. Excipientes: Ácido Benzoico, Etanol, Glicerina y Sacarosa. No contiene gluten. Cada 100 ml. R.S. NN-31234/2015.

CON SALUD
TODO ES POSIBLE

Directors/Directores
Ivan Rodriguez Petkovic, Rodrigo Barrenechea

Founders/Fundadores
Amaru Villanueva Rance, Jack Kinsella, Xenia Elsaesser

Editorial Team/Equipo Editorial
Anneli Aliaga, Charles Bladon

Translation Team/Equipo de traducción
Anneli Aliaga, Charles Bladon

Sub Editor/Sub Editor
Alfonso Gorostiaga

BX Docunit/BX Docunit
Changtse Quintanilla

Advertising Manager/Gerente de publicidad
Ivan Rodriguez Petkovic

Commercial Manager/Gerente Comercial
Rodrigo Barrenechea

Head of Production/Director de produccion
Rodrigo Barrenechea

Head of Design/Director de diseño
Luis Aranda

Photography Instructor/Instrucción de fotografía
Michael Dunn Caceres

Our Cover/Nuestra Tapa
Alejandro Loayza Grisi

Marketing/Márketing
Rodrigo Barrenechea

Advertise With Us/Publicita con nosotros
rodrigo@bolivianexpress.org

Phone/Teléfono
78862061 - 76561628

Contact/Contacto
ivan@bolivianexpress.org

La Paz - Bolivia
November 2020

f /Bolivianexpress
t @Bolivianexpress
i @Bolivianexpress

Table of Contents
#111
Music Volume II

<p>10 DECOLONISING MUSIC</p>	<p>26 BOLIVIAN MUSIC</p>
<p>16 CADÁVER EXQUISITO</p>	<p>34 THE VOICE OF BOLIVIA'S POETIC SONG</p>
<p>18 EQUINOCCIO, A TEMPLE OF NATIONAL ROCK</p>	<p>38 MULTICULTURALISM, RAP AND THE BOLIVIAN MUSIC SCENE</p>
<p>22 ADRIAN VILLANUEVA</p>	

MARCA EMBLEMA DE BOLIVIA

CASA REAL
— SINGANI —

EL CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL ES DAÑINO PARA LA SALUD.
VENTA PROHIBIDA A MENORES DE 18 AÑOS DE EDAD.

Editorial #111: Music Volume II

By: Charles Bladon

It is rare to encounter someone who has not been touched by music at some point in their life. Music's immense power brings people together, spreads forms of cultural expression across the globe and compels individuals to write about their moments of strife or joy. In this time of great uncertainty, we turned to its ability to unify. At the height of a global lockdown, we kept our faith in music. Artists across the world performed live and for free to lift peoples' spirits, showing that while life may be on pause, the music plays on.

It would be hard to imagine a time without music, but here in Bolivia, the indigenous population had to fight against the suppression of cultural-musical expression for centuries. We simply need to cast our eyes back to the history of Bolivia's carnival, a festival so enriched in spiritual and musical importance, to be reminded of a time where this celebration was frowned upon. In true Bolivian style the rituals were married with catholicism, now taking place on the run-up to Lent with the end marking the start of the fast. Ultimately, the combination of catholic and indigenous customs ensured its survival but with this change we have to bear in mind the indigenous traditions that were lost and forcibly integrated. The arrival of the 1952 revolution in Bolivia saw a wave of renewed interest in indigenous customs and further cultural rejuvenation that bolstered indigenous music. With the help of progressive stances towards Andean cultures pioneered by the incumbent party in recent years, we can see and begin to properly understand it in all of its glory.

Musical sounds and spirituality are inexplicably linked in a majority of the Andean cultures. Instruments often provide ways in which one can channel one's animu. Each instrument offers up a different purpose, even with the purpose to appear in the dreams of loved ones no matter how far away they are. What we find in the philosophy of indigenous ancestral music, inevitably leads us to the connection that we find with music in general, similar in all cultures and life experiences irrespective of background, music is absolute. It transgresses borders, it ties us together and so desperately wants to be heard.

So lend your ears as we explore a host of fabulous musicians and music lovers alike in this month's issue. We'll take you on a musical journey, Bolivian style, with talks from the Bolivian artists, Vero Perez. Our very own Alfonso Gorositaga looks at multiculturalism through the lenses of rap and language as Quique Claros looks back at the ever-resilient and legendary venue Equinoccio from La Paz as it looks forward to the challenges that lay ahead in this global health crisis. An insightful piece on the decolonisation of our perspectives of music looks at Jean-Philippe Rameau's Treatise on Harmony. Finally, we pay our respects to the late Adrian Villanueva whose music touched so many lives across the world in a homage by Nina Villanueva, her daughter.

Es muy raro encontrarse con alguien a quien la música no le haya tocado de una u otra manera en su vida. La música contiene un inmenso poder que atrae a la conexión entre personas, difunde formas de expresión a través de todo el mundo y guarda memorias individuales que pueden ser de tristeza o júbilo de alguna parte del viaje. En estos tiempos de gran incertidumbre, nos vemos cobijados en la música para sentirnos unidos. En el apogeo de la cuarentena global, los humanos mantenemos nuestra fe en la música. Artistas de todas partes tocaron, en vivo y gratis, para levantar el espíritu de la gente, mostrándonos que mientras la vida está en pausa, la música sigue sonando

Sería difícil imaginar un tiempo determinado sin música, pero aquí en Bolivia, la población indígena tuvo que pelear contra la opresión cultural-musical y sus expresiones por centenarios. Necesitamos simplemente voltear al pasado dentro de la historia nacional y poner como ejemplo el Carnaval de Bolivia, una fiesta tan importante y rica en espiritualidad y musicalidad, para recordar el tiempo en el cual la celebración fue mal vista y reprimida. Con el pasar del tiempo el verdadero estilo boliviano fue puesto de lado, haciendo que los rituales tradicionales fueran casados con el catolicismo, celebrando de forma primaria la Cuaresma y olvidando los factores culturales propios. La conjunción de ambos contextos hace que la fiesta persista, pero, con estos cambios, debemos tener en cuenta a las tradiciones que fueron olvidadas o forzadas a integrarse. La llegada de la revolución de 1952 en Bolivia vio una ola de renovado interés en las tradiciones indígenas y una rejuvenecedora fuerza en la música originaria. Con la ayuda, en los últimos años, de posiciones progresistas de gobierno sobre la cultura andina, podemos ver y empezar a entender apropiadamente toda su majestuosidad.

Un sonido y espiritualidad están inexplicablemente ligados en toda la cultura andina. Los instrumentos, a menudo, son canales en los cuales uno puede conectarse con su ánima. Cada uno de estos instrumentos ofrece un propósito diferente, incluso el de transmitir la cercanía de los que amamos por más de que se encuentren lejos. Lo que podemos encontrar en la filosofía de la música ancestral indígena, nos conduce irremediamente a la conexión que encontramos con la música en general, similar en todas las culturas y las experiencias de vida, la música es absoluta. Ella trasciende fronteras, indiferentemente de la raíz que tengas, nos entrelaza entre todos y esta siempre desesperada por ser escuchada.

Queremos que abras tus oídos mientras explores una edición con fabulosos músicos y amantes de la música. Desde charlas con artista, Vero Perez. Alfonso Gorostiaga da una mirada sobre la multiculturalidad a través de los lentes del rap y del lenguaje. Quique Claros va al pasado para contar la resiliencia del legendario Equinoccio de La Paz, mientras depara los retos que se asumirán después de la crisis sanitaria mundial. Una mirada profunda hacia la descolonización sobre nuestras perspectivas de la música mirando el tratado de Jean-Philippe Rameau's sobre la armonía. Finalmente, honramos a quien fue en vida Adrian Villanueva, el cual, con su música, tocó la vida de muchas personas en todo el mundo, un homenaje escrito por Nina Villanueva, su hija.

Santa Cruz: Salón Cristóbal de Mendoza: Av. Cristóbal de Mendoza #164 Tel.: 3366000 - Salón Cristo Redentor: Av. Banzer entre 3er y 4to Anillo Tel.: 3389000 - Salón Grigotá: Av. Grigotá casi 4to Anillo Tel.: 338-9000 - Salón Las Brisas: Mall Las Brisas Av. Banzer 4to Anillo Planta Baja Tel.: 3389000 - Concesionaria Imvesa - Salón Montero: Doble Vía Guabirá, entre Circunvalación y Rotonda Guabirá #288 Tel.: 67700101 - 67700102 - Concesionaria Rafcar - Salón Santa Cruz: 2do Anillo entre Av. San Aurelio y Av. Tres Pasos al Frente Tel.: 77345096

www.suzuki.com.bo

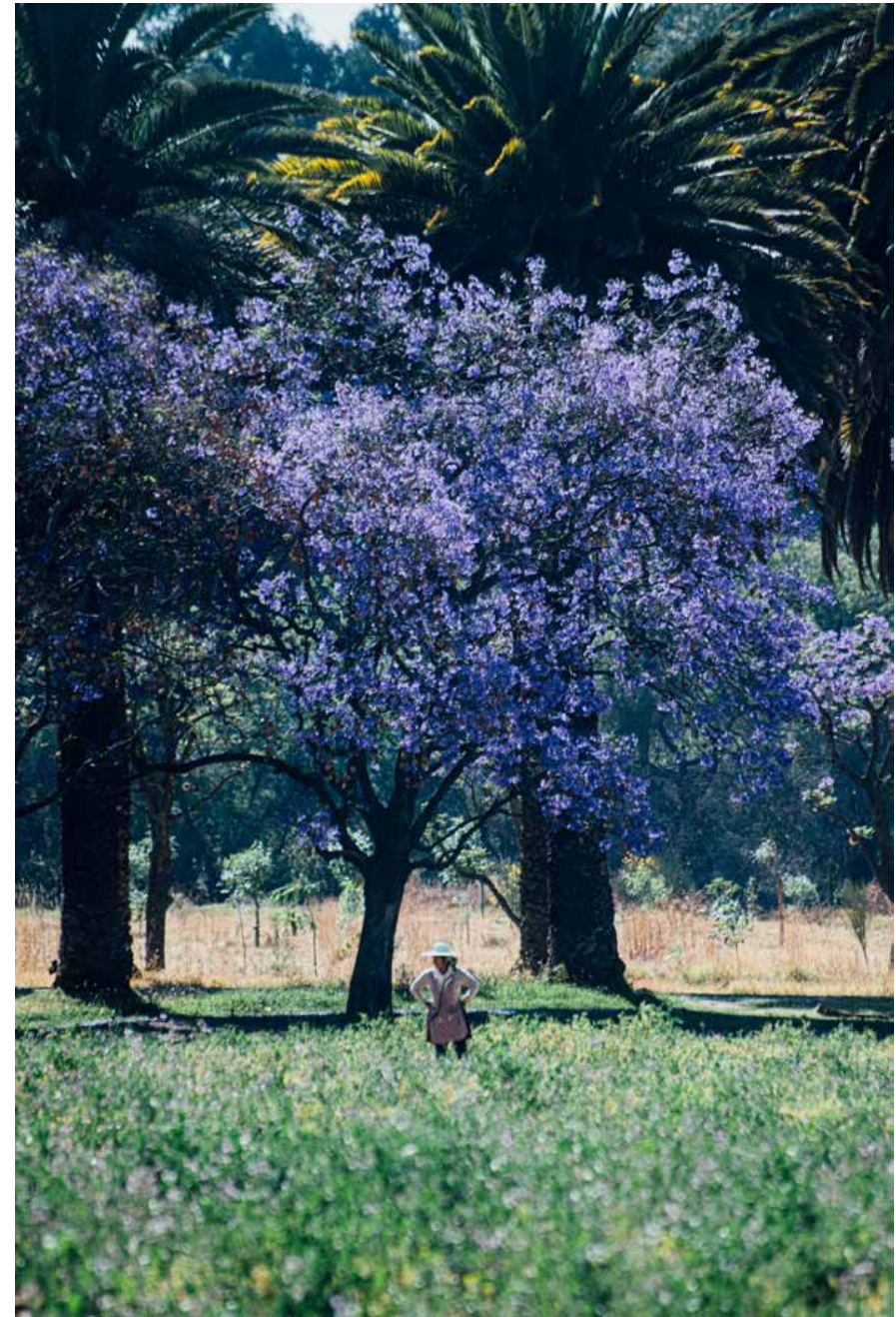
Follow Us

f /Bolvianexpress t @Bolvianexpress @Bolvianexpress

Heber Peredo - Pianist Photo: Alejandro Loayza

BolivianExpressTravel

@bolvianexpress

DECOLONISING MUSIC

ON THE FIRST SPANISH TRANSLATION OF RAMEAU'S 'TREATISE ON HARMONY', ON THE CONTEXT OF THE TEXT'S PUBLICATION IN SPANISH SPEAKING COUNTRIES, AND TEACHING HARMONY.

TEXT: JUAN ANDRES PALACIOS
ILLUSTRATION: YESSER KIM
TRANSLATION: DANIEL SILES

From a pedagogical point of view, what does decolonisation imply? Is studying mathematics a colonising act? Maybe Spanish literature is colonising? English literature, perhaps? Is it colonial to study in a school? What kinds of music are colonial and which ones aren't? What differentiates the colonisation of the Katarista movement from the decolonisation of the Ministry of Culture which was promised by the new Bolivian state?

During the 18th century, music was at the center of scientific discourse due to Pythagoras' theories regarding the splitting of a string into simple fractions, and the consonance of sounds. Pythagoras related consonant sounds with the distance between celestial bodies in the universe. The Sun was a perfect fifth from Earth, and the Moon was at a major second. The heavens were at a distance of a perfect octave.

Kepler, the great astronomer credited with the laws of planetary motion, investigates in his 1619 book *Harmonices Mundi* about the string's proportions, studied by Pythagoras, and the movement of celestial bodies in view of the latest discoveries in the field of astronomy. These investigations would be the base upon which Newton discovered the theory of universal gravitation.

Jean Phillippe Rameau, following this scientific approach applied to music, wrote the famous "Treatise on Harmony reduced to its natural principles" in 1722. He built his treatise on the foundation of theories by Gioseffo Zarlino, the most important musical theorist of the renaissance (whose work has not been translated to Spanish), the french mathematician Marin Mersenne, and René Descartes, the great rationalist philosopher. Rameau's treatise can be summed up as the scientific quest to assign natural traits to the major chord, and thus justify its beauty. Since then, harmony has been understood as the study of chords and is a core subject in music conservatories around the world.

Last year, Damián Fernando Calle, from Argentina, translated two of the first books of Rameau's famous treatise to Spanish for the first time.

In Bolivia, on the other hand, very little is published on musical research other than on anthropology or sociology related to the ancestral cultures of our country.

The Bolivian studies Bolivia and although there is not much research on musical anthropology in Bolivia, it rather exists. The fact that this treatise was translated to Spanish just last year has sparked a series of questions within me.

LA DESCOLONIZACIÓN DE LA MUSICA

SOBRE LA PRIMERA TRADUCCIÓN DEL TRATADO DE RAMEAU AL ESPAÑOL, SOBRE EL CONTEXTO DE SU PUBLICACIÓN EN PAÍSES DE LENGUA CASTELLANA Y SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA ARMONÍA.

TEXT: JUAN ANDRES PALACIOS
ILLUSTRATION: YESSER KIM
TRANSLATION: DANIEL SILES

Desde la pedagogía, ¿qué implica la descolonización? ¿Estudiar matemáticas es un acto colonizante? ¿Tal vez es colonizante la literatura española? ¿La literatura inglesa, tal vez? ¿Estudiar en un colegio es colonizante? ¿Qué tipos de música son colonizadoras y cuáles, no? ¿Qué tan lejos está la postura sobre la colonización del Movimiento Katarista frente a la del nuevo Ministerio de Cultura y Descolonización prometido por el nuevo estado boliviano?

Durante el siglo XVII, la música estaba en el centro de la discusión científica debido a los postulados de Pitágoras sobre la división de una cuerda en razones simples y la consonancia de los sonidos. Pitágoras relacionaba los sonidos consonantes con la distancia entre los astros en el universo. El sol estaba a una 5ta justa de la tierra y la luna a una 2da mayor. El firmamento tenía la distancia de una 8va justa.

Kepler, el gran astrónomo responsable de las leyes del movimiento planetario, investiga en su tratado de 1619 *Harmonices Mundi* sobre las proporciones de la cuerda estudiadas por Pitágoras y el movimiento de los astros en vista de los descubrimientos más actuales de la astronomía. Estas investigaciones serían la base sobre las que Newton terminaría descubriendo la teoría de la gravedad universal.

Jean Phillippe Rameau, siguiendo esta línea científica aplicada a la música, escribe su famoso "Tratado de Armonía Reducido a sus Principios Naturales" en 1722, basándose en teorías de Gioseffo Zarlino, el teórico musical más importante del renacimiento (cuya obra no está traducida al español) el matemático francés Marin Mersenne y en René Descartes, el gran filósofo racionalista. El tratado de Rameau se resume en la búsqueda científica de atribuirle al acorde mayor particularidades naturales y justificar así su belleza. Desde entonces, la armonía se entiende como el estudio de los acordes y es una materia troncal en conservatorios en todo el mundo.

Damián Fernando Calle, argentino, tradujo el año pasado por primera vez al español los dos primeros libros del famoso tratado de Rameau.

En Bolivia, por otro lado, se publica muy poco sobre investigación musical que no sea en materia de antropología o sociología relacionada a las culturas ancestrales de nuestro país.

El boliviano estudia Bolivia y aunque tampoco es que exista mucha investigación de antropología musical en Bolivia, esta más bien existe. El hecho de que este tratado haya sido traducido al español recién el año pasado ha levantado en mí una serie de preguntas:

Considering that harmony is a basic study in any musical school on this planet, why don't we have Spanish translations of the most important books? Which other books are we yet to translate? Why has no one taken up the task of translating these treatises? How then, has this subject been taught in Spanish speaking countries in the 18th and 19th centuries? Do we also teach mathematics and physics without checking the foundations upon which these theories are constructed? If nobody checked an original source in our language, is it possible that the subject of harmony has been taught orally?

This harmony treatise is a milestone in the history of music theory. In the words of Calle, "Rameau hasn't gone unnoticed to any later author who has dedicated their work to the discipline, be it to continue his postulates or to contradict them."

Now, why would we need to study the music of others? Isn't this an act of colonisation?

Avelino Siñani's law in its 3rd article:

1. (Education) Is decolonising, liberating, revolutionary, anti-imperialist, it undoes the patriarchy and transforms economic and social structures; oriented towards the cultural reaffirmation of the native indigenous farmer nations and villages, intercultural and Afro-Bolivian communities in the construction of the Plurinational State and Living Well.

10. (Education) Is scientific, technical, technological and artistic, developing the knowledge and understandings from the **cosmovisión** of native indigenous farmer cultures, intercultural and Afro-Bolivian communities, complementary with the understandings and universal knowledge, contributing to the integral development of society.

We currently have a satellite called Tupak Katari in terrestrial orbit, so it seems as though we have taken the complementarity of knowledge seriously, even if in the last few years we've seen the closing of Fundación del Centro Sinfónico Nacional, and the annulment of all items for the Ballet Oficial ballerinas.

Nowadays, the act of studying ourselves is a big task which also requires the awareness that we live in a globalised world. Studying music theory helps us understand where we come from, how we perceive sound since the arrival of the Spaniards, and how these relationships have developed up to present time.

Damián Calle will continue with the translation of Rameau's 1724 treatise in an effort to reduce a gap in academic musical communication that is still important in our local context.

Siendo la armonía un estudio básico en cualquier escuela musical en el planeta, ¿por qué no tenemos traducciones al español de los libros más importantes? ¿Qué libros más nos faltan traducir? ¿Por qué nadie se ha preocupado en traducir estos tratados? ¿Cómo es que se enseñó entonces esta materia en países de habla castellana en el siglo XVIII y XIX? ¿Enseñamos también matemáticas y física sin revisar las bases sobre las que están construidas las teorías? Si nadie recurrió a una fuente original en nuestro idioma, ¿es posible que la materia de armonía haya sido enseñada de manera oral? ¿O es que en otras épocas era imprescindible ser políglota para poder entender teoría musical?

Este tratado de armonía es un hito en la historia de la teoría musical. En palabras de Calle:

"Rameau no ha pasado inadvertido para ningún autor posterior que se ha dedicado a esta disciplina, tanto sea para continuar sus postulados o para contradecirlos."

Ahora ¿Por qué tendríamos que estudiar la música y la ciencia de otros? ¿No sería ese un acto colonizante?

La ley Avelino Siñani, en su artículo 3, menciona lo siguiente:

1) (La educación) Es descolonizadora, liberadora, revolucionaria, anti-imperialista, despatriarcalizadora y transformadora de las estructuras económicas y sociales, orientada a la reafirmación cultural de las naciones y pueblos indígena originarios campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas en la construcción del Estado Plurinacional y el Vivir Bien.

10. (La educación) es científica, técnica, tecnológica y artística, desarrollando los conocimientos y saberes desde la cosmovisión de las culturas indígena originaria campesinas, comunidades interculturales y afrobolivianas, en complementariedad con los saberes y conocimientos universales, para contribuir al desarrollo integral de la sociedad.

Tenemos ahora mismo un satélite llamado Tupak Katari en la órbita terrestre, por lo que parece que nos hemos tomado en serio la complementariedad de saberes a pesar de que en los últimos años se haya cerrado la Fundación del Centro Sinfónico Nacional y se hayan anulado todos los ítems para los bailarines del Ballet Oficial.

Hoy en día, el acto de estudiarnos a nosotros mismos es una tarea muy grande que implica también entender que vivimos en un mundo globalizado. Estudiar teoría musical nos da una idea de dónde venimos, cómo entendemos el sonido desde la llegada de los españoles y cómo se han desarrollado esas relaciones hasta nuestros días.

Damián Calle continuará con la traducción del tratado de Rameau de 1724 en el afán de reducir una brecha en la comunicación musical académica todavía importante en nuestro contexto local.

MUSIC VOL III

CADÁVER EXQUISITO

AN INTERVIEW WITH VERO PEREZ

TEXT: ANNELI ALIAGA, IVÁN RODRÍGUEZ PETKOVIC Y VERO PÉREZ

AA: Tell us about your new album 'Cadáver Exquisito'

VP: I created this album during the pandemic. I felt inspired by the poetry that I had been reading at the time and some old favourites. Musicalising poetry was an idea that came to me. I recorded the 10 songs in the space of two months, nine are poems by Bolivian authors and one of which I wrote myself.

AA: Which were your main sources of inspiration for this album?

VP: Loneliness, sadness, uncertainty... I think this pandemic has affected us in many different ways. I wasn't dealing with the situation well and I believe music saved me, as it always does.

IRP: Composing songs from Bolivian poetry seems to be an innovative idea. How did this come about?

VP: I personally feel that poetry is very musical and words are lyrical. I was playing my guitar a lot during the pandemic and the songs came to me at a time of a lot of introspection on a musical and spiritual level.

IRP: Who is your favourite Bolivian author and why?

VP: I have many favourite Bolivian authors. Matilde Casazola, Jaime Sáenz, Blanca Wiethüchter, Paola Senseve, Jessica Freudenthal, Julio Barriga, are amongst some of the poets whose works I have musicalised and are therefore my favourites.

IRP: Which attributes stand out the most from Bolivian poetry/literature? Is there a common denominator?

VP: Bolivian poetry is very natural and organic. There is a lot of sadness and light in these works. Light and dark dichotomies are prevalent in Bolivian literature and lyrical hope has always drawn me in.

AA: Which were the challenges that you had to face while producing music during a pandemic?

VP: Luckily, I was able to record all of the instrumental parts. It was a personal challenge that was important for my career but I managed to do this thanks to So Myung Jung, the sound engineer and I recorded it in my great friend Gigio Diaz's studio 'Fuerte audio' so I had all of the necessary support. Musicians who featured on the album even sent their recordings to me directly from New York and we edited it here [in Bolivia].

AA: On which music platforms is it possible to listen to the new album?

VP: You can find the album on all of the usual digital platforms. However, I am seriously considering releasing a hard copy of the album because I want the poetic content to be complimented by a front cover illustrated by the incredible Alejandra Alarcon. In this way, you will not only own a CD full of music but also a work of art.

CADÁVER EXQUISITO

UNA ENTREVISTA CON VERO PEREZ

AA: Cuéntanos sobre su nuevo disco Cadáver Exquisito

VP: El disco, Cadáver Exquisito lo hice durante la pandemia motivada por la poesía que estuve leyendo durante ese tiempo y mucho tiempo atrás. Me nació musicalizar poesía. Son 10 canciones que grabé en dos meses, nueve son poemas de autores bolivianos y una es de mi autoría.

AA: ¿Cuáles fueron sus inspiraciones principales para este disco?

VP: La soledad, la tristeza, la incertidumbre... Creo que la pandemia nos ha tocado de diferentes maneras; personalmente, en un primer momento la pasé muy mal. Creo que la música me salvó una vez más.

IRP: Componer canciones de poesía boliviana parece una idea muy innovadora, ¿Qué faceta de Vero Perez es esta?

VP: La poesía es para mí muy musical, y las palabras tienen melodías. Estuve tocando mucha guitarra este tiempo, así fueron naciendo canciones es una etapa de mucha introspección a nivel musical y espiritual.

IRP: ¿Quién es tu autor boliviano favorito? ¿Por qué?

VP: Tengo muchos autores bolivianos favoritos. Matilde Casazola, Jaime Sáenz, Blanca Wiethüchter, Paola Senseve, Jessica Freudenthal, Julio Barriga, son algunos de los poetas que he musicalizado.

IRP: ¿Qué atributos se destacan en la poesía/literatura boliviana? ¿Hay algún común denominador?

VP: La poesía boliviana es muy natural y orgánica. En esta literatura hay mucha tristeza pero también luz. Está plagada de claroscuros, y creo que eso es lo que me ha atraído siempre, una esperanza lírica.

AA: ¿Cuáles fueron los desafíos que tuvieron que enfrentar en cuanto a la producción de música durante una pandemia?

VP: Por suerte yo grabé todos los instrumentos, fue un reto personal importante en mi carrera y lo logré gracias a So Myung Jung que fue el ingeniero de sonido. Grabé todo en el estudio de Gigio Diaz 'Fuerte audio' así que tuve el apoyo necesario. Además, tengo invitados que mandaron sus grabaciones desde Nueva York, y acá trabajamos la edición..

AA: ¿En cuáles plataformas musicales podemos escuchar el nuevo disco?

VP: En todas las plataformas digitales, sin embargo, estoy tomándome muy en serio el disco físico, ya que como se trata de un disco de poesía, haré un libro con el arte de la genial Alejandra Alarcon. Así que si consiguen el disco físico será igual una obra de arte.

EQUINOCCIO, A TEMPLE OF NATIONAL ROCK

EQUINOCCIO, TEMPLO DEL ROCK NACIONAL

TEXT: QUIQUE CLAROS
PHOTOS: JASON BELTRÁN CHUMACERO

The Equinoccio is called the house of rock and with good reason, but perhaps many who have enjoyed this space that has become a part of La Paz's heritage are unaware of the fact that it was originally a more eclectic space in terms of its music. It was established on the 3rd of December, 1992 on calle Cañada Strongest at the entrance of the popular San Pedro neighbourhood, back then it was in a much smaller space and setting. The mainstays on this stage were mostly acoustic artists, along with Manuel Monroy, Luis Rico, Oscar García, Sobrevigencia and the best of popular Bolivian music - even the emblematic Croatian-born bluesman, Drago Dogan, performed with his (bottleneck) slides, executed using bottles of beer.

Later, just before the beginning of the millennium, it moved to Belisario Salinas street in the heart of the Sopocachi area. Here it maintained its connection with popular Bolivian music, adding other artists from different artistic fields to fill up its space. Among those, the great Banfield Puppeteer, his performance coincided with the increased popularity of the rock nights.

Equi suffered its first major mishap towards the turn of the century. Unfortunately at the end of a night, after everyone had left, the stage floor on the second floor had collapsed with all of the musical instruments on it. However, the Equinoccio would show its mettle and recover to continue its rule over the La Paz nightlife.

In the year 2000, it was set up in the space that most people associate it with today, on avenida Sanchez Lima, also in Sopocachi. This is where it gained its rock identity, being the place host the most popular bands - consecrated national rock artists such as Llegas, Octavia, Atajo, Gogo Blues and others. Through its flagship Marathon Rock (an annual competition), it saw the birth and emergence of numerous bands from the Bolivian rock scene such as Deszairé, Quirquina, Son Fusion, Los Tocayos, OZ and several more.

Being one of the main cultural spaces in the city, it provided its stage for diverse, international shows, hosting concerts by the Argentinian Litto Nebbia, David Lebon, Ataque 77, Nito Mestre and Guillermo Vadala. It also hosted the Cuban singer-songwriter Santiago Feliu, the Chileans Los Tetas as well as the Bolivia FestiJazz Internacional and the Festiblues Bolivia, which brought Vox Dei and Jimmy Rip to their stage.

The Equinoccio grew under the protection of the public and La Paz artists, but not all of its ventures were successful. Always trying to provide more spaces for music, Equi 2 was opened on avenida 6 de Agosto. This space would be short-lived, however, as the scene had a small audience at the time. It sought to expand beyond the city of La Paz, opening the Equinoccio in Cochabamba, entangling itself with the bureaucracy and

El Equinoccio es llamado la casa del rock y con justa razón, pero quizás muchos jóvenes que disfrutaron de este espacio convertido en patrimonio de la ciudad de La Paz desconocen que en sus orígenes era un espacio más ecléctico musicalmente, cuando nació un 3 de diciembre de 1992 en la calle Cañada Strongest al ingreso del popular barrio de San Pedro, mucho más pequeño en espacio y escenario. Se podían presenciar propuestas mayormente acústicas, junto a Manuel Monroy, Luis Rico, Oscar García, Sobrevigencia y lo mejor de la música popular boliviana, o al emblemático blusero de origen croata Drago Dogan con sus slides (bottleneck) ejecutados con un vaso con cerveza.

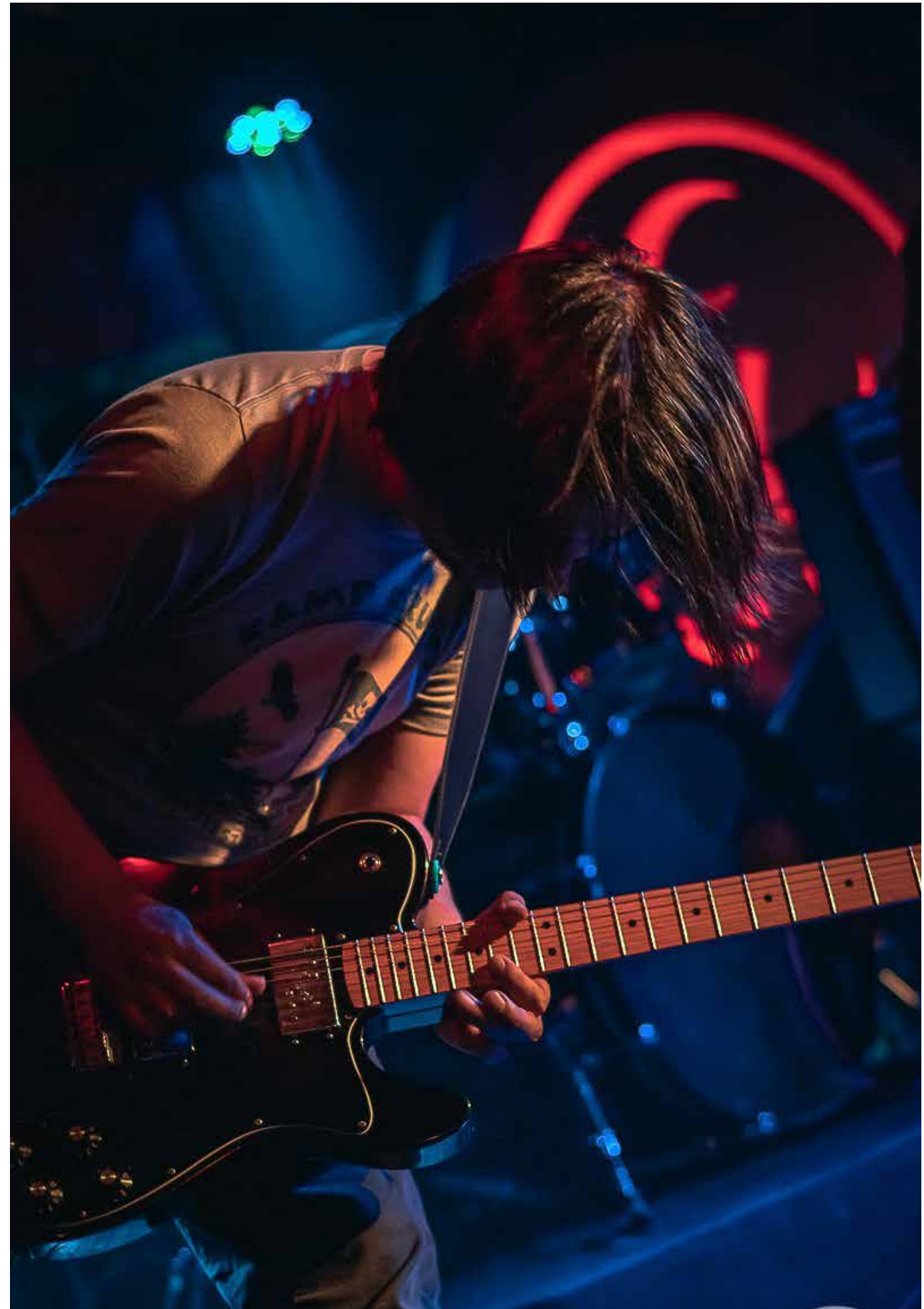
Posteriormente, a finales del siglo pasado se trasladó a la calle Belisario Salinas en pleno corazón de la zona de Sopocachi. Donde mantuvo su conexión con la música popular boliviana, sumando otras artes que le permitieron abarrotar su espacio para ver, por ejemplo, al gran Titiritero de Banfield, a la par que se hacían cada vez más frecuentes las noches rockeras.

El Equi sufriría un primer gran percance, a finales del siglo pasado, cuando afortunadamente la noche musical había acabado y todos se habían marchado, el suelo del escenario (un segundo piso) se vino abajo con toda la instrumentación. El Equinoccio mostraría su temple y se recuperaría para seguir reinando en la noche paceña.

Finalmente, en el año 2000 se instalaría en el que, a la fecha, es el espacio conocido por todos, en la avenida Sánchez Lima también en la zona de Sopocachi, donde lograría definitivamente su identidad rockera siendo el espacio principal que acogería a las bandas más consagradas del rock nacional como Llegas, Octavia, Atajo, Gogo Blues y otras. Mediante sus emblemáticas Marathon Rock (competencias anuales) vio nacer y surgir a numerosas bandas de la escena rockera boliviana como Deszairé, Quirquina, Son Fusión, Los Tocayos, Oz y varias más.

Al ser uno de los principales espacios culturales de nuestra ciudad, brindó su escenario para espectáculos diversos e internacionales, acogiendo conciertos de los argentinos Litto Nebbia, David Lebon, Ataque 77, Nito Mestre y Guillermo Vadala, del cantautor cubano Santiago Feliú, de los chilenos Los Tetas, además del Bolivia FestiJazz Internacional y del Festiblues Bolivia, que llevó a su escenario a Vox Dei y Jimmy Rip.

El Equinoccio fue creciendo al amparo del público y los artistas paceños, pero no todo fue éxito. Siempre tratando de brindar más espacios a la música, nació el Equi 2, en la avenida 6 de agosto. Sin embargo, este espacio contó con corta vida ante una escena y un público local pequeño en esos momentos. De igual modo, buscó expandirse más allá de la ciudad de La Paz, abriendo el Equinoccio en Cochabamba, enredándose con la burocracia y reglamentación administrativa de esa ciudad que

administrative regulations in the city leading them to postpone its expansion.

Equi continued to push the Bolivian music scene and as it celebrates its 25 years of establishment in 2017, it created the Equinoccio a Cielo Abierto event that brought together the best of national rock - Octavia, Matamba, Wara, Deszaire, Gogo Blues, Hate, Black Jack, Illapa Reggae and La Logia.

The year 2020 came crashing into the world bringing Covid-19 with it, closing its doors to live artistic performances. The Equinoccio was no exception. Seeing the spread of the pandemic, it began to reinvent itself, in June it broadcasted live from its stage the first streaming event in Bolivia for the two nights, hosting the Grito La Paz 2020 festival. They also created Studio Equinoccio with the intention to help record bands' concerts for internet broadcast and also expanding with 'Food & Rock' offering food inspired by music.

All these initiatives ground to a halt with the arrival of the fatal morning of the 4th of October. An electrical shock in its facilities caused a fire that consumed a large part of the premises and rendered the rest unusable. Fortune once again intervened, ensuring that no one was harmed, but these two recent ventures, Studio Equinoccio and Food & Rock, which were a lifeline in a very difficult year, had to stop.

The community of Equinoccio didn't want a future without the venue. In a demonstration of solidarity, they raised funds through online performances promoted by recording studios such as Submarine Productions, alongside the production company La Otra Vereda and Alive Music Bar, among many others. This coincided with the reopening of theatres at 50% capacity, much to the joy of artists in solidarity and those who had enjoyed many nights in Equinoccio. Thanks to the support of the Municipal Secretary of Culture of La Paz and Producciones R, the Rock music cycle at the Theatre was promoted with the alongside fourteen musical groups in support - Octavia, Black Jack, Son Fusión, Oz, Astrofónicos, Deszaire, Black Dog, Sobrevigencia, Mau Montero and Tere Morales, Tierra Alta, Nación, Prana, Ruido Blanco and Hate.

The fundraiser to bring Equi from the ashes came to a close on the 28th of November and it is expected that by the 3rd of December, which will celebrate its 28th year since opening its doors, it will be ready to reopen should regulations allow it. It will be a new resurgence of the Phoenix, Equinoccio, a symbol of the La Paz night-life.

lo llevó a postergar su expansión.

El Equi seguía empujando a la escena musical boliviana, es así, que el año 2017, para celebrar sus 25 años, creó el evento Equinoccio a Cielo Abierto que reunió a lo mejor del rock nacional: Octavia, Matamba, Wara, Deszaire, Gogo Blues, Hate, Black Jack, Illapa Reggae y La Logia.

Este año 2020, que se estrelló contra el mundo debido al COVID-19, cerró las puertas a la actividad artística en vivo y el Equinoccio no pudo ser la excepción.

Al ver que la pandemia se extendía, comenzó a reinventarse, en junio transmitió desde su escenario, el primer evento streaming en Bolivia, desde un espacio privado con dos noches del festival Grito La Paz 2020. Posteriormente, creó el Studio Equinoccio con el objetivo de que bandas graben conciertos para su emisión por internet y también creó la marca Food & Rock sumando una oferta gastronómica inspirada en la música. Todas estas iniciativas se vieron truncadas con la llegada de la fatal madrugada del 4 de octubre, donde un choque eléctrico en sus instalaciones provocó un incendio que consumió gran parte del local e inutilizó el resto. La fortuna quiso nuevamente que no haya daños personales, pero sus dos recientes proyectos, Studio Equinoccio y Food & Rock que representaban una balsa de rescate en un año muy difícil tuvieron que paralizarse.

La fortaleza y el mundo Equinoccio no quiso que todo quedara sin futuro. Es así que las muestras de solidaridad para realizar recaudación de fondos, comenzaron inmediatamente con actuaciones por internet impulsadas por estudios de grabación como Submarine Productions, productoras como La Otra Vereda y espacios amigos como Alive Music Bar. Las circunstancias quisieron que las muestras de solidaridad de artistas, aquellos que tuvieron muchas noches de alegría en el Equinoccio, coincidieran con la reapertura de teatros al 50% de aforo. Gracias al apoyo de la Secretaría Municipal de Culturas de La Paz y Producciones R se impulsó el ciclo de música Rock en el Teatro con la presencia de catorce agrupaciones solidarias: Octavia, Black Jack, Son Fusión, Oz, Astrofónicos, Deszaire, Black Dog, Sobrevigencia, Mau Montero y Tere Morales, Tierra Alta, Nación, Prana, Ruido Blanco y Hate.

El ciclo para levantar al Equi de las cenizas concluyó el 28 de noviembre y se espera que, para el 3 de diciembre que cumplirá 28 años de historia, esté listo para reabrir sus puertas si las normas sanitarias lo permiten y que sea un nuevo resurgir del fénix Equinoccio, símbolo de las noches paceñas.

ADRIAN VILLANUEVA

TEXT: NINA VILLANUEVA
PHOTOS: WAYNA TAMBO / LA RAZÓN

In memory of Adrián Villanueva Quisbert (1948-2020) we want to share two pieces of writing. The first is my own modification of the original funeral service speech which was put together by his closest family. The second text is written by Diana Scrafton, ex-manager of Rumillajta and mother of his twins Mauro and Floren.

Adrián was temporarily in London visiting his family when lockdown struck. As an active outgoing man he found the situation highly frustrating. Facing the impossibility of returning home to his wife María and young daughter Aruza brought his spirits down. He was admitted to hospital with COVID symptoms and within the space of two weeks he lost his life to this virus. It was a sudden and shocking departure, painfully hard to accept. At 71, he had an abundance of dreams, plans, projects and thirst for life. His paternal love and dedication brought him to be close to his beloved son Amaru here in London. Together they would take long walks playing their quenás until sunset. As family we now know our beloved father is no longer split between two continents, he is with us all, at all times.

NINA WARA VILLANUEVA RANCE A TRIBUTE TO ADRIÁN MARKING HIS DEPARTURE

Dear great family, we are gathered here today in this chapel on Wednesday, June 3rd, 2020 (London UK) to celebrate the life of an extraordinary human being, a Magician of the Wind with an exemplary artistic career and whose esteemed knowledge and contribution in the world of music and instrument making has marked history in Bolivian culture.

Adrián, son, father, brother, partner, friend. Lover of his land and the sacred mountains of the Andes; a constant explorer of rural villages of the department of La Paz where he would travel to, leaving at the crack of dawn on expeditions to trace specific items, people, festivities, locations or information that he wove into his creative endeavours and the depth of knowledge he embodied. He was also known for traveling for hours simply to enjoy his favourite fish soup Wallake. He was a fabulous story teller with an impressive memory, he could tell the same story dozens of times with the same sense of wonder, excitement or suspense. Generous and noble, with a giant heart, willing to give the best of himself to his family, friends and those he crossed paths with, even those he didn't know. Adrián grew up in hardship and was one of nine brothers and sisters (three of which survived), he knew first-hand what it was like to be in need; on various occasions he organised fundraisers or took from his own pocket to help people in need of urgent medical attention. Over the years, he opened his house to countless visitors from all over the world. He valued friendship immensely and actively cultivated his relationships. He loved hand-written letters, then emails and finally when he surrendered to the digital era, he would text extensive heart-felt messages to those he knew. Committed to Bolivia and the socio-political struggles and causes, he remained faithful to his land of origin, though at heart he was also a citizen of the world, an insatiable traveller, fascinated by other cultures, with a special fondness and admiration for Japan.

En memoria de Adrián Villanueva Quisbert (1948-2020) queremos compartir dos escritos. El primero está basado en la memoria elaborada por su familia más cercana, con algunas modificaciones mías. El segundo texto es de Diana Scrafton, ex manager de Rumillajta y madre de sus mellizos Mauro y Floren.

Adrián estaba temporalmente en Londres visitando a su familia cuando inició la cuarentena. Al ser un hombre activo que rara vez pasaba todo el día en casa, esta situación fue difícil y frustrante para él. Enfrentar la imposibilidad de regresar a casa junto su esposa María y su pequeña hija Aruza lo desanimó muchísimo. Fue ingresado en el hospital con síntomas de COVID y en el espacio de dos semanas perdió la vida a este virus. Fue una partida repentina y dolorosamente difícil de aceptar. A los 71 años, tenía muchos sueños, planes, proyectos y ganas de vivir. Su amor paternal y dedicación hicieron que realizara este viaje para estar cerca de su amado hijo Amaru aquí en Londres. Juntos daban largos paseos tocando sus quenás hasta el atardecer. Como familia sabemos que nuestro amado padre ya no está dividido entre dos continentes, está con todos nosotros, en todo momento.

NINA WARA VILLANUEVA RANCE UN HOMENAJE A ADRIÁN QUE MARCA SU PARTIDA

Querida gran familia, hoy nos reunimos aquí en esta capilla el miércoles 3 de junio de 2020 (Londres, Reino Unido) para celebrar la vida de un ser humano extraordinario, un Maestro Phusiri o Mago del Viento, un poeta del diario vivir, con una carrera artística ejemplar y cuyo gran conocimiento y contribución en el mundo de la música y la fabricación de instrumentos ha marcado historia en la cultura boliviana.

Adrián, hijo, padre, hermano, compañero, amigo. Amante de su tierra y las montañas sagradas de los Andes; un explorador constante de pueblos rurales del departamento de La Paz donde viajaba partiendo al amanecer en expediciones para encontrar elementos o instrumentos específicos, personas, festividades, lugares, en sí, cultura viva que tejía en sus creaciones y en la profundidad de conocimiento e intimidad con su tierra que él encarnaba. También era conocido por viajar durante horas simplemente para disfrutar de un buen Wallake. Era un contador de cuentos fabuloso con una memoria impresionante, podía contar la misma historia decenas de veces con la misma sensación de asombro, emoción o suspenso. Generoso, sencillo y noble, con un corazón gigante, dispuesto a dar lo mejor de sí mismo a su familia, amigos y aquellos a quienes conocía, incluso a desconocidos. Adrián creció en una familia de bajos recursos económicos y fue uno de nueve hermanos y hermanas (tres de los cuales sobrevivieron), supo en persona lo que era estar necesitado. En varias ocasiones organizó recaudación fondos o sacó de su propio bolsillo para ayudar a personas que necesitaban atención médica urgente. A lo largo de los años, abrió su casa a innumerables visitantes de todo el mundo. Valoraba inmensamente la amistad y cultivó activamente sus relaciones. Le encantaban las cartas escritas a mano, luego los correos electrónicos y finalmente, cuando la insistencia se unió a la era digital enviaba mensajes extensos y

A professional Andean flute (quena) player, with a musical career of more than 50 years in which he was a member and promoter of distinguished Bolivian folk groups, such as "Rupay", "Los Trovadores de Bolivia", "Kallawayá" and more notoriously "Rumillajta". Craftsman and innovator, he was recognized worldwide for his creative abilities inventing different musical instruments using unusual construction methods inspired in traditional instruments such as the **Charango** and his faithful companion: the **Quena**. Adrián insisted in recycling and curing wood whenever possible and explored with various materials in quena construction such as clay, bone, plastic, silver and even gold, culminating in his well-known paper quenás and charangos which could be played professionally. One of his latest inventions was the Ukumanta (meaning 'from the depths'), a low pitched tall bamboo flute that has a soothing effect on the listener. He had an eye for detail and beauty; he collaborated with various other artists and craftsmen in order to materialise his inventions and make magic happen. He was an inspired human being and a great motivator to others. He became a Maestro, a highly esteemed teacher and guide of young generations of musicians and instrument makers. For many he was an Amawta, wise man, spiritual guide and teacher of life. Coincidentally he played the character Medicine Man in the Oscar-nominated film production "Amazon" in which he plays a Kallawayá, healer and bearer of ancestral medicinal knowledge.

Today we mark his departure from this physical plane by expressing our love and infinite gratitude for all his life's work, enthusiasm, creativity, generosity, selfless dedication, his smiles, teachings, and especially for all the love he transmitted towards his family and friends, towards life. Adrián's spirit has already embarked on a journey back to the Great Cosmos and the subtle worlds that can only be felt within each human being. Adrián will continue to live on through his music, words, stories, memories, teachings in the hearts of all those who loved him and he touched. With the powerful sound of the Pututu (Andean horn) resonating into space we offer you this send-off Jach'a Adrián! ... Until we meet again.

REMEMBERING ADRIÁN

Anyone who ever shook hands with you Adrián, would feel your energy directed towards them communicating warmth, interest and sincerity. The goodwill and firmness of your handshake, your bright gaze and rich voice helped open doors across the world, building trust and winning over countless contacts who became friends and stayed in touch, however distant. Many contacts became students of yours, learning to play Andean music on your flutes and stringed instruments. Like you, they went on to enrich their own and other people's lives with their music. One such student recalls how you always had the "joy of giving in your eyes" when you presented him with new quenás as he grew from child to adult.

As a youth you learned to knead dough as a baker and to sew finely as a tailor but music caught your heart and as a young man, you crafted your first quena. Over the years you worked with many different woods and interesting other materials, developing great skill as a luthier and your string and wind instruments can be found in The British Museum and the Pitt Rivers in Oxford. Two of your charangos, coca-leaf embossed,

sentidos a su familia y amistades. Comprometido con Bolivia en sus luchas y causas sociopolíticas, se mantuvo fiel a su tierra de origen, aunque en el fondo también fue un ciudadano del mundo, un viajero insaciable, fascinado por otras culturas, con un cariño y admiración especial por Japón. .

Quenista profesional, con una carrera musical de más de 50 años en los que fue miembro y promotor de distinguidos grupos folclóricos bolivianos, como "Rupay", "Los Trovadores de Bolivia", "Kallawayá" y más notoriamente "Rumillajta". Luthier/ Luriri, experto constructor e inventor de instrumentos de viento y cuerda, fue reconocido mundialmente por sus habilidades creativas utilizando innovadores métodos de construcción, inspirados en instrumentos tradicionales como el Charango y su fiel compañera: la Quena. Adrián insistía en reciclar y curar madera siempre que fuera posible y en la construcción quena exploró con diversos materiales como arcilla, hueso, plástico, plata e incluso oro, culminando en sus reconocidas quenás y charangos de papel a nivel de uso profesional. Uno de sus últimos inventos fue el Ukumanta ("desde lo más profundo" como él siempre lo describía) cuyo bajo tono tiene un efecto calmante en el oyente. Tenía buen ojo para los detalles y la belleza; colaboró con varios otros artistas y constructores para materializar sus inventos y hacer que la magia sucediera. Fue un ser humano inspirado y un gran motivador para los demás. Se convirtió en Maestro y guía de jóvenes y generaciones de músicos y fabricantes de instrumentos. Para muchos fue un Amawta, un hombre sabio, guía espiritual y maestro de vida. No por casualidad interpretó al personaje de Hombre Medicina en la producción cinematográfica nominada al Oscar "Amazon" en la que interpreta a un Kallawayá, portador de la cultura medicinal y milenaria del Qullasuyu.

Hoy marcamos tu partida de este plano físico, expresando nuestro amor e infinita gratitud por toda tu obra de vida, tu entusiasmo, creatividad, generosidad y entrega desinteresada; tus sonrisas, enseñanzas, tu gran humanidad y especialmente por todo el amor que transmitiste hacia tu familia, amistades, tu tierra, los animalitos y la Vida misma. Hoy emprendes tu viaje de retorno al Gran Cosmos y los mundos sutiles que solo se pueden ser percibidos dentro de cada ser humano. Adrián, seguirás vivo a través de tu música, tus palabras, historias, recuerdos y enseñanzas anidadas en el corazón de quienes te amamos y apreciamos. ¡Con el poderoso sonido del Pututu resonando en el espacio te ofrecemos esta despedida Jach'a Adrián! ¡Buen viaje!... Hasta que nos volvamos a encontrar.

RECORDANDO A ADRIÁN

Adrián, cualquiera que alguna vez te estrechaba la mano sentía tu energía dirigida hacia ellos comunicando tu calidez, interés y sinceridad. La buena voluntad y la firmeza de su apretón de manos, tu mirada brillante y tu voz resonante ayudaron a abrir puertas en todo el mundo, generando confianza y ganándote innumerables contactos que luego se volvieron amistades aún a la distancia. Muchos contactos se convirtieron en alumnos tuyos, aprendiendo a tocar música andina con tus quenás e instrumentos de cuerda. Como tú, enriquecieron su propia vida y la de otras personas con su música. Uno de esos estudiantes recuerda cómo siempre tuviste la "alegría de dar en tus ojos" cuando le presentabas nuevas quenás a medida que crecía de niño a adulto.

sit in the homes of Condaleeza Rice (one-time US Secretary of State) and Michelle Bachelet, Chile's first woman president and now the UN's High Commissioner for Human Rights. Both gifts were graceful political statements which won much media coverage.

As a musician you played with the greats of Andean Folk Music and performed in 4 continents. You sang and made the quena and **quenacho** sing and all manner of panpipes and proudly played the bombo (drum) too. With Rumillajta you performed on some of the world's greatest stages: The Pyramid Stage at Glastonbury Festival, the Kennedy Centre, the South Bank and many times at The Edinburgh Festival. As a musician you shook the hands of Bolivian President Evo Morales, the Guatemalan Nobel Peace prize winner Rigoberta Menchu, and the world-renowned Argentinian composer and musician Astor Piazzola. In the UK you met and conversed with Ronnie Scott and...Princess Anne. You recorded more than a dozen albums including one of your own.

As a father you cradled each of your 5 babies, changed their first nappies and brushed away their tears and smoothed their hair. You could peel potatoes so finely, the toughest skins melting away. With your hands you could catch a blackbird in a bush and lift seaside rocks to uncover tiny baby crabs and point to tiny fireflies in the darkness of a Cornish coastal summer evening. Suchi the cat snuggled inside your sleeping bag when a kitten and so many years later welcomed you home.

Into your hands were placed numerous awards in recognition of your great contribution to Bolivia's traditional music culture which you cultivated at home and abroad. As an international musician, instrument-maker, music teacher, and lead actor in 'Amazon' you became a memorable cultural ambassador for Bolivia.

Adrián, when you played your energy flowed fast and free through your quena and quenacho. The notes danced high and low and melodies streamed forth, sturdy fingers spreading and dancing over the holes, spanning great widths. All who have heard you play have been moved and energised by your music and many wonderful memories will be carried forward by those who have known you. Your vibrant legacy is already strongly manifest in each of your children and your beautiful instruments and recordings.

DIANA
2 JUNE 2020

Siguiendo el oficio de tu padre, de joven aprendiste el arte de amasar como panadero, fuiste aprendiz de zapatero y te lograste destacar como sastre; orgullosamente contabas que confeccionabas trajes para Carlos Palenque. A pesar de ser habiloso en estos oficios, la música te cautivó y muy joven elaboraste tu primera quena de un palo de escoba ¡sí! A lo largo de los años, trabajaste con muchas maderas diferentes y otros materiales interesantes, desarrollando una gran habilidad como luthier. Tus instrumentos de cuerda y viento se pueden encontrar en el Museo Británico y Pitt Rivers en Oxford. Dos de sus charangos, con relieve de hojas, fueron entregadas a Condaleeza Rice (ex Secretaria de Estado de los Estados Unidos) y Michelle Bachelet, la primera mujer presidente de Chile y ahora Comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos. Ambos obsequios fueron elegantes declaraciones políticas que ganaron mucha cobertura mediática.

Como músico tocaste con los grandes de la música folklórica andina en 4 continentes. Hacías cantar a la quena y al quenacho y todo tipo de zampoñas, también tocaste con orgullo el bombo. Con Rumillajta te presentaste en algunos de los escenarios más importantes del mundo: The Pyramid Stage en el Festival de Glastonbury, el Kennedy Center, Southbank y muchas veces en el Festival de Edimburgo. Como músico, le diste la mano al presidente boliviano Evo Morales, a la guatemalteca ganadora del premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú y al mundialmente reconocido compositor y músico argentino Astor Piazzola. En el Reino Unido conociste y conversaste con Ronnie Scott y la Princesa Anne. Grabaste más de una decena de álbumes, incluido uno propio.

Como padre, acunaste a cada una de sus 5 wawas, cambiaste sus primeros pañales, les secaste sus lágrimas y les acariciaste el cabello. Podrías pelar papas tan finamente, las pieles más duras se derritieran como serpentina en el piso. Con tus manos podías atrapar un pajarito en un arbusto, levantabas rocas junto al mar para descubrir pequeños cangrejos y señalabas pequeñas luciérnagas en la oscuridad de una noche de verano en la costa de Cornwall. Suchi la gata se acurrucó dentro de tu saco de dormir cuando era pequeña y muchos años después te dio la bienvenida a casa.

En sus manos sostuviste numerosos premios en reconocimiento a tu gran contribución a la cultura musical tradicional de Bolivia que cultivaste en tu país y en el extranjero. Como músico, quenista, luriri, inventor y maestro de culturas vivas, además de protagonista en 'Amazon', te convertiste en un embajador cultural memorable de Bolivia

Adrián, cuando tocabas tu energía fluía libre velozmente a través de tu quena y quenacho. Las notas bailaban en altibajos y las melodías fluían; tus dedos robustos extendiéndose y bailando sobre los agujeros, abarcando sus longitudes. Quienes te escuchaban tocar se conmovían y energizaban con tu música y entrega, muchos recuerdos maravillosos serán llevados en el interior de quienes te conocieron. Tu poderoso legado se manifiesta fuertemente en cada uno y una de tus hijos e hijas y en tus hermosos instrumentos y grabaciones.

DIANA
2 DE JUNIO DE 2020

BOLIVIAN MUSIC MUSICA BOLIVIANA
A PHOTO ESSAY BY ALEJANDRO LOAYZA GRISI UN ENSAYO FOTOGRÁFICO DE ALEJANDRO LOAYZA GRISI

THE VOICE OF BOLIVIA'S POETIC SONG

LA VOZ DE LA POÉTICA CANCIÓN BOLIVIANA

RECYCLED MATERIAL FROM A PREVIOUS EDITION BY ADRIANA MURILLO

Upon opening the green gate of a house in the centre of Sucre, I was overcome by a sense of tranquillity when I saw the kind face of Matilde Casazola. Throughout my life, I've read her poetry and heard her songs, with their remarkable lyrics and beautiful melodies; this is a woman whom I've admired for a long time. She invited me to come into her living room, where even the walls and the furniture seemed to emanate an artistic charm.

Born in the city of Sucre in 1943, Matilde Casazola's life has always seemed bound to art. Her grandfather was the writer and doctor Jaime Mendoza, who left a legacy of investigative work on mining and rubber workers in Bolivia. Matilde's sister, Gabriela, was her playmate as a child, and they would write and recite poetic pieces together. Her mother, Tula Mendoza, was a poet and composer from Potosí and her father, Juan Casazola, was a language teacher. Matilde's family strengthened her artistic spirit, encouraging her musical and poetic inclinations. 'Ever since I was a little girl I've always loved poetry. I grew up in a very open-minded household. We all loved music and art. Poetry has always been present in my life, since the very beginning,' she notes.

Matilde started writing at the age of eight, mainly about nature and her surroundings. During her teenage years, she took music classes in the Escuela Nacional de Maestros de Sucre, where she started learning the piano. Ultimately, however, the guitar was her instrument of choice, and she had classical guitar lessons and private music classes with Spanish musician Pedro García Ripoll.

Patient and serene, she tells me about the experiences that have shaped her life. 'In my nomadic years,' she says, 'I met an Argentinian artist whom I married and we travelled to different places together.' While travelling with her husband, Matilde would put on puppet shows and it was through this that she started writing. Initially, she would only share her poems and songs with her closest friends, but she soon realised her lyrics and melodies needed to be shared more publicly. 'Composing and writing stopped being a hobby and became a passion for me. Later, it became a way of life,' she says.

Her first poetry book was published in 1967, a time when she and her husband Alexis Antíguez were in exile. Alexis was suspected of having ties with Che Guevara's guerrilla group, so they spent many years in Argentina. 'During that time I was finding my voice as an artist and developing my writing,' she says. After returning to Bolivia in 1974, Matilde began giving guitar lessons and doing recitals in La Paz, nurturing what would later become the legendary voice of Bolivian poetic song.

Cuando se abría un portón verde de una casa del centro de Sucre, me encontré impregnada de una sensación inexplicable de tranquilidad cuando vi el amable rostro de Matilde Casazola. En el transcurso de toda mi vida, tuve la oportunidad de leer su poesía y escuchar sus canciones, con sus increíbles letras y hermosas melodías, ella es una mujer a quien admiro por mucho tiempo. Ella me invitó a entrar en su comedor, cuando noté que incluso sus paredes y muebles alrededor parecían emanar un encanto artístico.

Nacida en la ciudad de Sucre en 1943, la vida de Matilde Casazola pareció siempre estar vinculada al arte. Su abuelo fue un escritor y doctor: Jaime Mendoza, quien dejó un legado investigado importante sobre el mundo de los trabajadores mineros y de caucho en Bolivia. La hermana de Matilde, Gabriela, fue su compañera de juegos durante la niñez y solían escribir y recitar piezas de poesía juntas. Su madre, Tula Mendoza, fue una poeta y compositora de Potosí y su padre, Juan Casazola, fue un profesor de lenguas. La familia de Matilde fortaleció el espíritu artístico en ella, desarrollando de esa forma sus inclinaciones artísticas. "Desde que soy muy pequeña ame la poesía. Crecí en una casa de mente muy abierta. Todos amábamos la música y el arte. La poesía siempre estuvo presente en mi vida, desde el principio" acota Matilde. Matilde empezó a escribir a los ocho años, sobre todo acerca de la naturaleza y de lo que la rodeaba. Durante su juventud, tomó clases en la Escuela Nacional Maestros de Sucre, donde empezó a aprender a tocar piano. Sin embargo, la guitarra fue el instrumento de su elección, y pudo pasar lecciones del instrumento con el músico español Pedro García Ripoll.

Paciente y serena, ella nos dice acerca de sus experiencias que dieron forma a su vida: "En mis años de nómada conocí a un artista argentino con el cual me casé y tuvimos la oportunidad de viajar a diferentes lugares". Mientras se realizaban estos viajes, Matilde inició un espectáculo de marionetas y fue a través de esto que empezó a escribir. Inicialmente, ella solo compartía sus poemas y canciones con sus amigos más cercanos, pero pronto se dio cuenta de que sus letras y melodías debían ser compartidas más públicamente. "Componer y escribir dejó de ser un hobby para transformarse en una pasión para mí. Se convirtió en lo posterior en mi estilo de vida" añade ella.

Su primer libro de poesía fue publicado en 1967, tiempo en el cual ella con su esposo Alexis Antíguez estaban en el exilio. Alexis era sospechoso de mantener relación con la guerrilla del Che Guevara, es así que tuvieron que pasar muchos años en Argentina. "Durante ese tiempo encontré mi voz interior como artista y pude desarrollar mis escrituras". Después de volver a Bolivia en 1974, Matilde empezó a dar clases de guitarra y a dar recitales en La Paz, cultivando lo que más adelante se convertiría en la leyenda de la música poética boliviana.

'I've always loved simplicity. I like performing on small stages, singing songs about life and everyday themes,' Matilde says, in a modest and sincere tone of voice. Staying true to herself, she started to play more intimate concerts and to compose songs known for their strong poetic message. Thus she gained a legion of fans who fell in love with her style of songwriting and performing. I myself found her songs to be a comfort when I was far from home, living away from Bolivia. I would sing one song in particular from the bottom of my heart, 'De Regreso' ('The Return'): 'From afar I return./ I already have you in my sight./ I'm already gazing at the silhouettes of my mountains in your infinite horizon./ From afar, from those horizons that I'm escaping./ today I'm returning to your infinite horizon **Pachamama, Pachamama...**'

Countless Bolivian artists have interpreted 'De Regreso' as well as many other songs of Matilde's. Singers such as: Luis Rico, Emma Junaro, Nery Gonzales, Victoria Sur, Mayra Gonzales, Willy Claude, Cubayande, Sonia Pol, Gustavo Orihuela, and Gitte Palson-Juan Carlos Cordero, among others. Her lyrics and melodies carry with them the spirit and energy of a woman who creates from the heart.

"Siempre amé la simplicidad, me encantaba entrar en pequeños escenarios para cantar canciones sobre la vida y la cotidianidad". Matilde cuenta con tono sincero. Siendo real con sí misma, ella dio muchos conciertos íntimos y a componer melodías poéticas con mensajes fuertes. A través de esto obtuvo una legión de fanáticos que se enamoraron de su performance. sus canciones son reconfortantes cuando uno está lejos de Bolivia, se puede cantar en particular desde el fondo del corazón, "De Regreso" "Desde lejos yo regreso./ Ya te tengo en mi mirada./ Ya contemplo en tu infinito mis montañas, mis montañas/ Recortadas desde lejos desde aquellos horizontes que se escapan/ Hoy regreso a tu infinito, a tu infinito Pachamama, Pachamama".

Innumerable artists bolivianos interpretaron "De regreso", así como muchas otras canciones de Matilde. Cantantes como: Luis Rico, Emma Junaro, Nery Gonzales, Victoria Sur, Mayra Gonzales, Willy Claude, Cubayande, Sonia Pol, Gustavo Orihuela, Gitte Palson-Juan Carlos Cordero y otros. Sus melodías llevaron el espíritu y la energía de una mujer que crea desde el corazón.

'My poetic works have often come to me in the darkness of sleepless nights, that is to say they've sprung from my conscious as well as my subconscious thought, and more or less in an onerous state. Melodies arise in my mind; they enchant me, and I try to memorise them. The majority of these melodies come with a poetic idea, too, so trying to decipher them and put them on paper is an interesting adventure,' she says.

As Matilde reads from Volumes I and II of her autobiography I'm touched and struck-dumb by her subtle voice. Her readings are full of meaningful pauses and fitting rhythms. Volume I includes poems such as, 'Siguen los caminos', which speak of her travels in the years between 1970 and 1973. These writings are full of honesty. Although one can sense a social message in her work, Matilde clarifies that the meanings in her poetry tend to represent something more human. Beauty is an important element for her. 'Life has a marvelous side to it,' she says. 'And it's down to us to make it more heartfelt, more beautiful.'

Like many writers, Matilde has admired other authors and composers such as Federico García Lorca, César Vallejo, Jaime Mendoza, Ricardo Jaimes Freyre, Pablo Neruda, Primo Castrillo, Julia Prilutzky and Jaime Saenz. 'Great authors influence the life of a writer,' she explains. 'As a writer, it's important to familiarise yourself with the life and works of other artists.'

Volume II of her autobiography features some of Matilde's illustrations from when the artist fought against and beat tuberculosis. During her illness, Matilde discovered that there was a poetic side to pain, and began to express this through drawing. And these simplistic yet powerful drawings complement the texts they accompany.

There were times, however, when Matilde did not write, sometimes for as long as two years. During one of those periods, her husband bought her a typewriter and, although Matilde did not know how to use it at first, it helped her to write again. 'After not being able to create for that long,' she remembers, 'I started to do it on the typewriter. Using a machine didn't disrupt my artistic energy. I remember using it to write a poem that flowed from me as though from ink onto paper.'

Matilde Casazola's lifelong career as an artist has made her a female icon of Bolivian culture. In 2016, she received the National Culture Award. Today, she is working on a new album of unreleased songs. 'I'm working from the inside,' she says. 'I'm preparing some 12 unedited songs. I'm reworking them for the guitar to make a new album. It's a project that takes time.' In the meantime, however, she is already thinking of putting together a third volume of her poetic work. Thank you, Matilde, for your poetry.

"Mi trabajo poético vino a menudo desde la oscuridad de noches sin dormir, y desde pensamientos que saltaron de mi lado consciente y subconsciente, y de mi estado masomenos oneroso. Las melodías venían a mi mente, ellas me encandilaban y trate de memorizarlas. La mayoría de las melodías vinieron con una idea poética, es así que trate de descifrarlas y ponerlas en papel y lápiz. Fue toda una aventura desde aquel entonces". Matilde empieza a leer el Volumen I y II de su autobiografía dejando todo el espacio tocado emocionalmente con su voz. Su lectura está llenas de un poderoso significado, las pausas que realiza y el ritmo con que lleva las letras a su boca. El Volumen I incluye un poema denominado "Siguen los caminos", que habla de los viajes realizados entre 1970 y 1973. Estos escritos están llenos de honestidad. A pesar de que se puede percibir un mensaje social en su trabajo, Matilde aclara que el significado de su poesía tiende a representar un lado humano. La belleza es un elemento importante para ella. "La vida es un maravilloso lugar, y es nuestro deber hacerlo más sentido, más hermoso".

Como muchos escritores, Matilde admira a otros autores y compositores como: Federico Garcia Lorca, Cesar Vallejo, Jaime Mendoza, Ricardo Jaimes Freyre, Pablo Neruda, Primo Castrillo, Julia Prilutzky y Jaime Saenz. "Grandes escritores influyen la vida de otros escritores", explica ella. " Como escritora es importante familiarizarse contigo misma y con el trabajo de otros artistas".

El Volumen II de su autobiografía muestra algunas de las ilustraciones realizadas por la artista mientras atravesaba por una pelea contra la tuberculosis. Durante su enfermedad, Matilde descubrió que detrás del dolor había una connotación poética y empezó a manifestarse a través de sus dibujos, los mismo que complementan poderosamente los textos que acompañan la autobiografía.

Sin embargo, hubo tiempos en que Matilde dejó de lado la escritura, incluso por el lapso de dos años. Durante estos periodos de tiempo, su esposo compró para ella una máquina de escribir, lo cual ayudó a que volviera con su talento. " Después de no haber creado por mucho tiempo, empecé a darle uso a la máquina de escribir. Usando la misma no interrumpió mi energía artística. Recuerdo usar la máquina para escribir poemas de forma muy natural", añade.

La vida y la carrera de Matilde Casazola hizo que se constituya en icono para la cultura boliviana. En 2016, ella recibió el Premio Nacional de Culturas. Al día de hoy, ella continúa trabajando en un álbum para lanzar canciones inéditas. " Estoy trabajando desde mi interior, y estoy preparando el lanzamiento de 12 canciones. Es un proyecto que requiere de tiempo y estoy trabajando nuevamente con mi guitarra". A todo ello, además, piensa sacar un 3er volumen de su trabajo como poeta. Gracias Matilde, por todo tu arte y poesía.

Now you can also listen to our playlist

NO

BolivianExpress

MULTICULTURALISM, RAP AND THE BOLIVIAN MUSIC SCENE

MULTICULTURALISMO, RAP Y LA ESCENA MUSICAL BOLIVIANA

TEXT: ALFONSO GOROSTIAGA
PHOTO: MICHAEL DUNN

We are in the midst of a transitional stage in which we go from an already highly globalised world to an irretrievably interlinked world. By the 1970s, an interconnected and accessible future was in sight. Commercial airlines were beginning to set a trend and the possibility of exploring places that were never visited before was becoming a reality. Even before the fall of the Soviet Union, the communist leader Mikhail Gorbachev was starting to speak of a “New World Order” whose realisation could be achieved through co-development and co-creativity. This new vision would go hand in hand with the decline of American cultural hegemony at the beginning of the 1970’s (Anderson, 1991), this added to the decolonisation movements that had been happening since the 40’s across the world, marked the beginning of a new era of exchanging arts and ideas with increasing frequency. Then came the technological boom that made these exchanges much faster, from there we welcomed text messages, the internet and streaming. Being in contact and sharing things has never been so easy. Globalisation still has a way to go.

For some writers, especially those who write in the areas of political analysis, urban planning and social policy, globalisation brings difficult problems. Among the most contested of these issues is that of multiculturalism. Today, there are more heterogeneous societies than there were 100 years ago. The ‘global cities’ as the sociologist Saskia Sassen (1991) calls them, Berlin, London Amsterdam, New York, Hong Kong and Barcelona, have populations as diverse as the world itself. Amsterdam, for example, has a population of more than 170 different nationalities; it is estimated that 35% of its population has non-Western European origins and this percentage reaches 50% when looking at the population of children (Statistics Netherlands - CBS). Indeed, it is pleasant to see different faces in each corner, but it is even more pleasant to see the cultural expressions that each of these people bring with them. It is the latter that one of the greatest difficulties for multicultural integration lies. The movement of people is not solely defined by seeing more people and faces, these people carry with them cultural practices and customs that are very different from each other. These customs that are far from disappearing even if the process of integration or acculturation is successful. This is true even in the context of immigrants are strongly rejected, since before completely forgetting their cultural practices, they choose to adopt bicultural identities as doing so reduces psychological stress (Schwartz & Zamboanga, 2008).

The most interesting thing about this fact, despite all the criticism made by many of today’s far-right populist politicians, is that mixing is the primary characteristic of human nature. This is how culture is created, how empires, countries and cities were built, how our species managed to

Nos encontramos en plena etapa transitiva en la que pasemos de un mundo ya altamente globalizado a un mundo irremediamente intervencional. Ya para los años 70 se vislumbraba un futuro interconectado y de fácil tránsito, las líneas aéreas comerciales empezaban a cementar tendencia y las posibilidades de estar en lugares nunca antes visitados se hacían una realidad. Incluso antes de la caída de la Unión Soviética el líder comunista Mikhail Gorbachev ya empezaba a hablar de un ‘Nuevo Orden Mundial’ cuya realización podría ser alcanzada por medio del co-desarrollo y la co-creatividad. Esta nueva visión iría de la mano con el declive de la hegemonía cultural Norteamericana a comienzos de 1970’s (Anderson, 1991) esto sumado a los movimientos de descolonización que venían sucediendo desde los años 40’s tanto en África como en Asia, marcó el inicio de una nueva era de intercambio de artes e ideas con cada vez más frecuencia. Luego vino el boom tecnológico que hizo de estos intercambios mucho más veloces y de ahí es que saltamos a los mensajes de texto, al internet y al streaming. Estar en contacto nunca fue tan fácil y compartir cosas nunca tan sencillo; la globalización tiene todavía trayectoria que recorrer.

Para algunos autores, especialmente los que escriben en las áreas del análisis político, la planificación urbana y la política social, la globalización trae problemas difíciles de afrontar. Entre los más debatidos está aquel de la multiculturalidad. Se cuenta hoy con sociedades mucho más heterogéneas de lo que fueron hace 100 años, las ‘ciudades globales’ como las llama la socióloga Saskia Sassen (1991): Berlín, Londres, Ámsterdam, París, New York, Hong Kong, Barcelona, cuenta con una población cuyos orígenes son tan diversos como el mundo mismo. Ámsterdam, por ejemplo, cuenta con una población de más de 176 diferentes nacionalidades, se estima que el 35% de su población tiene orígenes no-europeo-occidental y este porcentaje llega al 50% si nos referimos a los niños (Statistics Netherlands - CBS). En efecto, resulta bastante agradable ver diferentes rostros en cada esquina pero más placentero aún es ver las expresiones culturales que cada una de estas personas traen consigo. Es justamente en esto último donde reside una de las mayores dificultades para la integración multicultural; el movimiento de gente no equivale solo a ver más cuerpos y caras, sino que estas personas cargan consigo prácticas culturales y costumbres muy diferentes entre sí. Costumbres que están muy lejos de desaparecer incluso si el proceso de integración o aculturación termina siendo exitoso. Esto es cierto incluso en los contextos donde inmigrantes son fuertemente rechazados siendo que antes de olvidar por completo sus prácticas culturales estos optan por adoptar identidades biculturales ya que, entre otras cosas, hacerlo hasta reduce el estrés psicológico (Schwartz & Zamboanga, 2008).

survive and be here today. Therefore, any argument given by racist xenophobic politicians does not have valid justification inside cultural spheres, especially arguments that present that different cultures cannot coexist.

I plan to show what this current expression of this globalised phenomenon is through the analysis of the Bolivian rap group Kaypi Rap. Kaypi Rap not only rap in the Quechua language but have also chosen to collaborate with various international artists, including several French artists. What can this tell us about the future of multiculturalism? What gives us insight into the importance of music for the production of multicultural knowledge? What leads to these projects being undertaken? Is Bolivia feeling on the surface of a revolutionary shift in the global trend of music production?

I - PRECOLONIAL MULTICULTURALISM

Multiculturalism is not a new phenomenon in the American continent, and as far as the western region of South America is concerned, it was enacted by the Inca Empire. The most palpable evidence of this multiculturalism is the use of Quechua in five countries across the continent (Ecuador, Peru, Bolivia, southern Colombia and northern Argentina). Today it has more than 12 million speakers, making it the most widely spoken native language on the continent. Quechua not only became the lingua franca of the empire but also allowed the communication of knowledge and the adoption of a unique cosmology of the language. Quechua, in other words, served as a catalyst for the development of one of the richest cultures in America. In addition, Quechua is one of the languages that has best adapted to the use of the Spanish language. Indeed, its speakers were forced to learn the European language, but by doing so they were able to enrich both and conceive a syncretism that, to this day, is an important part of the identity of the Andean countries.

II - FRENCH

Instances of multiculturalism in the French language express other peculiarities that are more related to globalisation itself. There are many characters throughout history that have defended the importance and status of French worldwide. In 1783, Rivarol even wrote “Ce qui n’est pas clair n’est pas français” (What is not clear is not French). This fierce defence, however, is not due to an intrinsic and divine clarity or precision on the linguistic bases of the language but the continuous tradition of using it in international politics, diplomacy, as it was the custom of the great elites to learn it. Last but not least, the reason for its widespread use was also due to the colonisation and subsequent imposition of the language in the French colonies in Africa and Asia.

Lo más interesante de este hecho - y a pesar de todas las críticas que le hacen muchos de los actuales políticos populistas de ultraderecha - es que mezclarse es la característica primordial de la naturaleza humana. Es así como la cultura se crea, así fue como los imperios, países, y ciudades se llegaron a construir así es como nuestra especie logró sobrevivir y estar hoy aquí. Por tanto, cualquier argumento dado por políticos xenófobos racistas no cuenta con una justificación válida en el ámbito cultural, especialmente aquella que dice que diferentes culturas no pueden coexistir.

Planeo mostrar cual es la expresión actual de este fenómeno por medio del análisis de la agrupación de rap boliviano kaypi Rap quienes no solo rappean en idioma quechua pero también han optado por colaborar con diversos artistas internacionales, entre ellos varios artistas franceses. ¿Qué nos puede decir esto del futuro de la multiculturalidad? ¿Qué nos deja intuir sobre la importancia de la música para la producción de conocimiento multicultural? ¿Qué lleva a que estos proyectos se lleven a cabo? ¿Está Bolivia tanteando la superficie de un cambio revolucionario en la tendencia global de producción musical?

I – MULTICULTURALISMO PRECOLONIAL

La multiculturalidad no es un fenómeno nuevo en el continente americano, y en lo que concierne la región oeste de América del sur esta fue suscitada por el mismísimo imperio incaico. La evidencia más palpable de esta multiculturalidad es el uso del quechua en cinco países del continente (Ecuador, Perú, Bolivia, el sur de Colombia y el norte argentino), y dejando al día de hoy más de 12 millones de hablantes, haciendo de ella la lengua nativa más hablada en el continente. El Quechua no solo se volvió la ‘lingua franca’ de todo el imperio sino que permitió la transmisión de conocimientos y la adopción de una cosmología única del idioma. El quechua, en otras palabras, sirvió como catalizador del desarrollo de una de las culturas más ricas de América. Además de ello, el quechua es una de las lenguas que mejor se ha adaptado al uso del idioma español. En efecto, sus hablantes fueron obligados a aprender el idioma europeo, pero al hacerlo pudieron enriquecer ambos y concebir un sincretismo que hasta el día de hoy es parte importante de la identidad de los países andinos.

II - EL FRANCÉS

La multiculturalidad con la que carga al idioma francés expresa otras particularidades más relacionadas a la globalización en sí. Son muchos los personajes que a lo largo de la historia han defendido la importancia y estatus del francés a nivel mundial. Rivarol decir incluso que “Ce qui n’est pas clair n’est pas français” [aquello que no está claro no es francés]. Esta férrea defensa, sin embargo, no se debe a una intrínseca y divina

As with Quechua and Spanish, French did not end up destroying other languages, much less the culture of its speakers. Although it ended up creating plural identities and multicultural societies. Whether due to historical political causality or something innate in the language itself, France is today undoubtedly a multicultural country with people from different parts of the world constituting considerable sectors of its population; Latinos, Algerians, Armenians, Moroccans, Senegalese, Chinese among many others. In this sense, rap enters only as the extension of an already established trend. This can be further supported by the very origin of rap in France. It was imported by North American immigrants in the mid-1980s and later adopted by the young minorities of African descendants who quickly developed their own style.

III - THE LINK

Rap was born in the most marginalised neighbourhoods of the United States of America in the late 70s and from the beginning they were committed to issues of strong social relevance. Suffering severe mistreatment by the police, extortion, racism, segregation, poverty and generalised violence, rap became a means of excellence to channel all that energy and make it known. Therefore, it is not surprising that it has been so well received around the world, in every corner where there are segregated minorities, structural injustice, or any other form of inequality, rap would be used as a vigilante.

However, it is not enough to leave the link as it is, generalising it as an effect of globalisation. What is interesting to take away from this Franco-Quechua collaboration is the utility of the added value that both languages and artists receive. First of all, we are not only talking about 'conquering' new markets but about the revitalisation of languages. Quechua suffers from an alarming decline in its number of users, children no longer speak Quechua and the people who do are dying of old age (Andrade, 2007). Kaypi Rap is contributing to the survival of the language by making it attractive to the younger generations. What is interesting are the techniques they have adopted to do so, resorting in this case of the establishment of international networks that ironically help it to be exposed to a larger public. Bolivia is not under a certain type of cultural monopoly with respect to music, but it is true that there are genres that do not penetrate the market while others enjoy greater accessibility and visibility.

French artists also follow a similar logic. France is saturated with new rappers and to the question, 'how many are those who rap in Quechua?', the answer is, very few. Again the collaboration goes beyond a simple commercial interest, in it we can appreciate the new evolutionary process of languages in the 21st century.

One of the requirements for linguistic/language evolution is social evolution. This theory describes the importance of our unique human sociability, characterised by a high level of trust and cooperation, that allows languages to be enriched and transformed (Dor, Knight, Lewis, 2014). Related to this concept is that of cultural evolution, which is the catalyst and inhibitor of language evolution. The contact between people is what allows the language to change since it is pressured to do so based on better expressive power, communication success

claridad o precisión sobre las bases lingüísticas de idioma sino a la continua tradición de usarlo en política internacional, diplomacia, así como era costumbre de las grandes elites aprenderlo... hasta el Zar Alejandro I usaba francés en la corte rusa del siglo XIX. Por último, y no menos importante, la razón de su extendido uso también se debió a la colonización e subsecuente imposición del idioma en las colonias francesas de África y Asia.

Al igual que con el quechua y el español, el francés no terminó destruyendo otros idiomas ni mucho menos la cultura de sus hablantes. Por lo contrario, terminó creando identidades plurales y sociedades multiculturales. Ya sea por una causalidad política histórica o por algo innato en el idioma en sí, Francia es hoy indudablemente un país multicultural con gente de diferentes partes del mundo constituyendo considerables sectores de su población; latinos, argelinos, armenios, marroquíes, senegaleses, chinos y demás. En ese sentido, el rap entra tan solo como la extensión de una tendencia ya establecida, esto puede ser apoyado además por el origen mismo del rap en Francia: importado por inmigrantes norteamericanos a mediados de los años 80 y después adoptado por las jóvenes minorías de descendientes africanos que no tardaron en desarrollar un estilo propio.

III- EL VÍNCULO

El rap, como se sabe, nace de los barrios más marginados de los Estados Unidos a finales de los años 70 y desde un principio estuvieron comprometidos con temas de fuerte relevancia social. Al sufrir fuertes maltratos por parte de la policía, extorsión, racismo, segregación, pobreza y violencia generalizada, el rap se volvió el medio de excelencia para canalizar toda esa energía y darla a conocer. Por tanto, no sorprende que haya sido tan bien recibido alrededor del mundo, en todo rincón donde existan minorías segregadas, injusticia estructural, o cualquier otra forma de desigualdad estaría el rap para hacer de justiciero.

Sin embargo, no basta con dejar el vínculo en una repisa tan general como lo es los efectos de la globalización. Lo que es más valioso de rescatar de esta colaboración franco-quechua es la utilidad o el valor añadido que ambos idiomas y artistas reciben. En primer lugar, no hablamos únicamente de 'conquistar' nuevos mercados sino de la revitalización de los idiomas. El quechua sufre de un alarmante declive, los niños ya no hablan quechua y las personas que lo hacen están muriendo por la edad (Andrade, 2007), Kaypi Rap está contribuyendo a la supervivencia del idioma haciendo atractivo a las nuevas generaciones. Lo interesante son las técnicas que han adoptado para hacerlo, recurriendo en este caso a entablar redes internacionales que irónicamente ayudan a que este se exponga a un público más grande. No es que Bolivia se encuentre bajo algún tipo de monopolio cultural con respecto a la música, pero sí es cierto que hay géneros que no llegan a penetrar en el mercado mientras que otros gozan de mayor accesibilidad y visibilización.

Los artistas franceses también siguen una lógica similar. Francia está saturada de nuevos raperos y a la pregunta: ¿cuántos son los que hacen rap en quechua? La respuesta es: muy pocas. Pero nuevamente la colaboración va más allá

and/or minimisation of cognitive efforts (Steels, 2016). The ease of communication and new technologies usher in a new form of change that is not limited by geography and, as we can see, not even by language. Globalisation, this union of worlds and multiculturalism seems to be the only possible scenario in the already visible future.

Finally, the beauty of this new trend is that it rescues 'unpopular' or 'mainstream' cultural movements. Commercial reggaeton has not found any difficulty in collaborating with American artists and has claimed a seat on the international stage, but rap in Quechua and other ventures have also found a way to weave networks. Kaypi Rap are not the only ones, the group Nación Rap has also done collaborative projects with PT, an artist of Danish origin who raps in their language. The number of collaborations grows even more when we look at regional projects with neighbouring South American countries, with whom we managed to create a Latin American identity. This desire to continue setting up larger and more distant networks could be showing much of who we are and the philosophy we follow, not to mention the path that we could now be beginning to explore. Just wait with your ears tuned in.

de un simple interés comercial; podemos apreciar en ella el nuevo proceso evolutivo de los idiomas en el siglo XXI.

Uno de los requisitos para la evolución lingüística/del idioma es la evolución social, esta teoría describe la importancia de nuestra singular sociabilidad humana - caracterizada por un alto nivel de confianza y cooperación - que permite que los idiomas se enriquezcan y muten (Dor, Knight, Lewis, 2014). Relacionado también a este concepto, está el de evolución cultural que es justamente el catalizador e inhibidor de la evolución idiomática. El contacto entre gente es lo que permite que el idioma cambie ya que este se ve presionado a hacerlo en función de un mejor poder expresivo, éxito de la comunicación, y/o minimización de esfuerzo cognitivo (Steels, 2016). La facilidad de comunicación y las nuevas tecnologías están abriendo paso a una nueva forma de cambio que no está limitada por la geografía y, como podemos ver, ni siquiera por el idioma. La globalización esta unión mundos y la multiculturalidad parece ser el único escenario posible en el ya visible futuro.

Por último, lo hermoso de esta nueva tendencia es que rescata movimientos culturales 'no populares' o 'mainstream'. El reggaeton comercial no ha encontrado dificultad alguna en colaborar con artistas estadounidenses y reclamar silla en el escenario internacional pero el rap en quechua y otras propuestas igual han y están encontrado la forma de tejer redes. Y Kaypi Rap no son los únicos, la agrupación Nación Rap también ha hecho proyectos colaborativos con PT un artista de origen danés que rapea también en ese idioma. El número de colaboraciones crece aún más cuando observamos los proyectos regionales con países vecinos de América del Sur, de donde y con los que hemos incluso llegado a crear una identidad latinoamericana. Este desea de seguir armando redes cada vez más grandes y lejanas podría estar mostrando mucho de lo que somos y de la filosofía que seguimos, sin mencionar el camino que podríamos ahora estar empezando a explorar. Solo basta esperar con los oídos bien abiertos.

CHARANGO	Andean instrument with 10 strings
COSMOVISION	Andean 'worldview', a take and philosophy of the world around us
PACHAMAMA	Mother-earth in Quechua and Aymara
QUENA	Andean flute made of wood or cane with 6 finger holes and one for the thumb

Somos el banco que **piensa en ti,**
y te permite **pensar en grande.**

"Esta Entidad es supervisada por ASF"

Banco de Desarrollo Productivo S.A.M.

Comunícate a la Línea Gratuita
800 10 3737
www.bdp.com.bo