

Las Rockeras No Usan Tacos Altos

ROCK LATINO EN
VANCOUVER

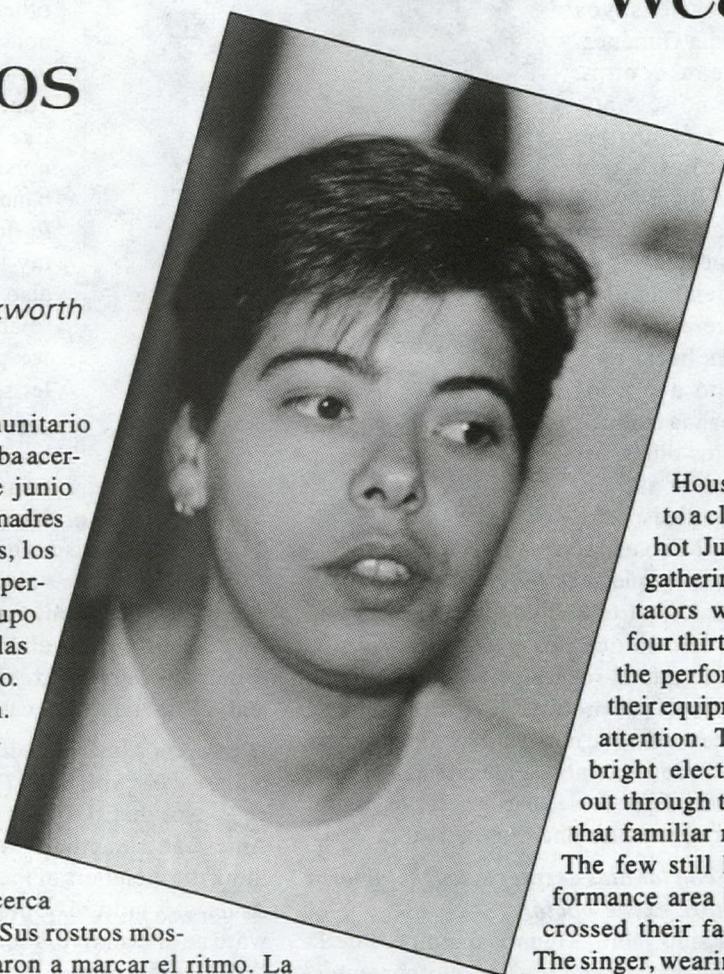
Por/by Janet Duckworth

Festival del centro comunitario "Little Mountain" se estaba acercando a su final. Era un día de junio extraordinariamente caluroso. Las madres comenzaban a llamar a sus niños, los espectadores se empezaban a dispersar. A las cuatro y media otro grupo se ubicó bajo la tienda que hacía las veces de escenario e instaló su equipo. Nadie le prestó mucha atención. Entonces, un par de acordes provenientes de una guitarra eléctrica sonaron fuertes y claros y la batería empezó a tocar el ritmo familiar del rock and roll. Los pocos que todavía andaban cerca del escenario se entusiasmaron. Sus rostros mostraron interés, sus pies comenzaron a marcar el ritmo. La cantante, vistiendo pantalones cortos, camiseta y botas "Doc Martins" negros a media pantorrilla, levantó el micrófono y con un aire un tanto desafiante comenzó a cantar: "No me pidas que deje lo único que me pertenece". Cuando la canción finalizó, aplaudió la pequeña audiencia. Un latinoamericano pidió otra, los niños batieron palmas, un canadiense rubio de pelo largo gritó "otra, yeah, otra". La banda era Magma, la cantante, de presencia hosca y fuerte, - y la única mujer en la banda - era Fernanda Giménez, de Argentina.

Más tarde, sentada en su cocina, en una casa antigua sobre la avenida 13, Giménez explica qué es Magma, cómo comenzó y por qué algunas veces ella parece estar enojada cuando canta.

Yo no quería transgredir las reglas/ La culpa la tiene el que las inventó

No mucho después de que Giménez llegara a Vancou-

Rockers Don't Wear High Heels

LATIN ROCK
IN
VANCOUVER

The Little Mountain Neighborhood House Festival was drawing to a close. It was an unusually hot June day. Mothers were gathering up their children, spectators were wandering off. At four thirty another group entered the performance tent and set up their equipment. Nobody paid much attention. Then a couple of sharp, bright electric guitar chords rang out through the air, drums struck up that familiar rock 'n' roll back beat. The few still hovering near the performance area brightened up. Interest crossed their faces, feet began to tap. The singer, wearing black walking shorts, a black T-shirt, black mid-calf length Doc Martins and a slightly defiant look, approached the mike, lifted it from its stand and began to sing "No me pidas que deje/lo único que me pertenece." When the song was over there were enthusiastic cheers from the small audience. A Latin American called out for more, the kids clapped, a long haired blonde Canadian yelled "otra, yea otra." The band was Magma, the singer with the brooding, powerful presence - and the only woman in the band - Fernanda Giménez from Argentina.

Later, sitting in her kitchen in an old house on East 13th, Giménez explains what Magma is, what it is not, how it came about and why she sometimes seems angry when she sings.

I didn't want to break the rules/The blame lies with those who invented them

Not too long after Giménez arrived in Vancouver she and a group of friends, all originally from Latin America,

ver, ella y un grupo de amigos, todos latinoamericanos, se sentaron a conversar un rato. El resultado de esa conversación fue la decisión de formar un grupo de folklore latinoamericano. Los ensayos comenzaron. Pero un día Giménez, aburrida de cantar las letras de otros, en un estilo en el que no se sentía cómoda, dijo: "Sabén, tenemos que cambiar o se tienen que buscar otra cantante. No me gusta tocar temas de otros y en realidad no puedo cantar este tipo de música, no la siento". Uno de los miembros de la banda le preguntó qué era lo que quería hacer. "Bueno, he hecho rock toda mi vida". Resultó que a los otros miembros de la banda también les gustaba el rock o los blues, así es que decidieron cambiar al rock. "No filosofamos mucho al respecto. Fue como ¡Hagámoslo! Eso es todo".

El grupo de jóvenes que más tarde se convirtió en Magma tiene una relación particular con el rock. "Es una historia larga. No es sólo lo que nos gusta y con lo que crecimos, también es lo que el rock significa en América Latina en general. Era la voz de protesta de la juventud. Por lo tanto, es básicamente con lo que nos criamos, sin importar de qué país venimos. Todos tenemos la idea de que el rock es para expresarse, para defenderse, para protestar contra algo y por último, para presentar una alternativa".

Si no podés quererme con las alas desplegadas/No importa lo que digás/No siempre existe opción

No es que haya sido fácil. Algunos miembros de la comunidad latinoamericana no siempre están muy contentos. Tienden a pensar que los miembros de la banda han sido absorbidos por la cultura norteamericana. Pero romper estereotipos, presentar una alternativa, es algo muy importante para Giménez y Magma. Parte de la rabia en su canto proviene del no querer ser encasillada ni etiquetada. El ser la cantante y la compositora de Magma le da una oportunidad de romper los estereotipos. "Sabés, es como que porque soy latina y cantante, debería hacer salsa. No tengo idea de cómo cantar salsa. No la siento. Me gusta, me gusta escucharla, bailarla, pero no me gusta cantarla". Fernanda hace una pausa para encender un cigarrillo. Continúa, la rabia más marcada en su voz: "Sabés, después de nuestra primera presentación, la reacción del público fue bárbara, latinos haciendo rock, ¡qué bueno! y SI, es bueno, pues se está haciendo en toda América Latina. No es sólo que comemos nachos y salsa, no es que somos todos oscuritos o tontos o lo que sea. Están pasando un montón de cosas allá. Quizás se puedan hacer una idea de todo lo que somos y hacemos

were sitting around chatting. The upshot of their conversation was a decision to form a group to play Latin American folk music. Rehearsals began. Then one day Giménez, frustrated with singing other people's words in a style she was not comfortable with, said, "You know, we have to change or you have to find yourselves another singer. I don't really like playing covers and I can't sing this music, I don't feel it." One of the other band members asked her what she wanted to do. "Well, I've been doing rock all my life." It turned out the others were also into rock or blues, so they decided to change to rock. "It wasn't anything we philosophized about a lot. It was, let's do it. That's basically it."

The group of young people who became Magma have a particular relationship to rock music. "It's a long story. It's not only that we like it a lot and grew up with it, it's also what rock meant in Latin America in general. It was the voice of protest from the youth. So it's basically what we all grew up with, no matter what country we come from. We all have this idea of rock being the way to defend yourself, to express yourself, to protest something and, ultimately, the way to present an alternative."

If you can't love me with my wings spread wide/It doesn't matter what you say/ That's the way it is

Not that it's been easy. Some members of the Latin American community are not always happy. They tend to think the members of the band have been sucked in by North American culture. But breaking stereotypes, putting forward an alternative is something very important to Giménez and Magma. Some of the anger in her singing comes from not wanting to be put into a box, not wanting to be labeled. Being both the singer and lyricist for Magma gives her a chance to break stereotypes. "You know, like because I'm Latina and a singer I should do salsa. I have no idea how to sing salsa, I don't feel it. I like it, I like to listen to it, to dance to it, but I don't like to sing it." A pause to light a cigarette; she continues, the anger more noticeable in her voice, "You know, after the first public performance we had, the feedback was, 'Wow! Latinos doing rock, that's pretty good'. And YES, it's good because it's being done all over Latin America. It's not only that we eat nachos and salsa, it's not only that we're all dark or we're all dumb or whatever. There's a whole bunch of stuff going on there. Maybe they'll get an idea of what we're all about music wise."

They're still giving us bits of coloured glass/They're still deceiving us with talk of peace

Giménez writes the lyrics to most of Magma's songs

a nivel musical".

Nos siguen regalando espejitos de colores/Nos siguen engañando con el verso de la paz

Giménez escribe la mayoría de las canciones de Magma y no son simples canciones de amor. "La idea era la de recrear lo que estaba pasando en la comunidad latinoamericana o transmitir lo que pasa cuando uno tiene que abandonar su país pero uno no quiere irse. Los cambios, los 'shocks' por los que uno pasa cuando se llega a un país nuevo con un idioma distinto, en otra parte del planeta. Es muy político. Y soy mujer, hay algunas cosas que quiero decir como mujer, como inmigrante y como una mujer común y corriente. Es por eso que algunas de las letras, si no son cantadas por una mujer, no son muy políticamente correctas".

Cantar sus propias letras le da a Giménez "la posibilidad de gritar lo que he estado escribiendo para la computadora o para mí misma", para enfrentar temas como el de la sexualidad de la mujer. Aún cuando otros miembros de la banda no están de acuerdo o no entienden, lo aceptan. "Es una expresión de arte, no lo cambiaremos". Algunas canciones utilizan un lenguaje muy sencillo para decir "Tenemos derecho a la sexualidad, tenemos derecho a tener el control de nuestras vidas. Es por eso que en una canción menciono condones, 'mi novio tiene más condones, de otra manera la fiesta se termina'. La primera vez que tocamos esa canción, los adolescentes se volvieron locos por ella".

No me pidas que deje/ Lo único que me pertenece/ No me pidas que pierda/ La libertad de querer

Magma ha intentado incorporar otra mujer a la banda para que los dos géneros estén representados, pero hasta ahora, no ha sucedido. Trabajar como la única mujer y la compositora de la banda puede ser difícil para Giménez, pero no es siempre fácil para los hombres tampoco. Algunos de ellos han descubierto que tienen mucho por aprender y que su vocalista no tiene pelos en la lengua cuando se trata de señalar comportamientos machistas. De todos modos, el balance de poder en la banda es muy equitativo. "No siento ninguna clase de discriminación, la realidad es que tengo mucha libertad para expresarme. En cierta forma, es una experiencia de aprendizaje para todos. Uno de los muchachos dijo que él nunca antes había tocado con una mujer y que la dinámica era bastante diferente. El nunca había pensado que alguien se pudiera ofender porque un miembro de la banda hizo un comentario acerca de las 'mamacitas' en la audiencia. Mi respuesta fue 'no quiero que nadie que se considere una

*TODOS TENEMOS LA IDEA DE QUE EL
ROCK ES PARA EXPRESARSE, PARA
DEFENDERSE, PARA PROTESTAR CONTRA
ALGO Y POR ÚLTIMO, PARA PRESENTAR
UNA ALTERNATIVA.*

*WE ALL HAVE THIS IDEA OF ROCK BEING
THE WAY TO DEFEND YOURSELF, TO
EXPRESS YOURSELF, TO PROTEST
SOMETHING AND, ULTIMATELY, THE WAY
TO PRESENT AN ALTERNATIVE.*

and they're not simple love songs. "The idea was to recreate what was going on in the Latin American community or to convey what happens when you have to leave your country but you don't want to leave. The changes you go through, the shocks you go through when you come to a new country with a different language, in a different part of the planet. It's very political. And I'm a woman, there are some things I want to say as a woman - as an immigrant woman or just as a plain woman. That's why some of the lyrics, if they're not sung by a woman, are not very politically correct."

Singing her own words gives Giménez "the opportunity to shout out loud what I've been writing for the computer and myself," to deal with issues like women's sexuality. Even when the other band members don't

always agree or understand, they're accepting. "It's an expression of art, we won't change it." Some songs use very simple plain language to say, "We do have a right to sexuality, we do have a right to be in control. That's why in one song I mention condoms, 'my boyfriend has more condoms, otherwise the party's over.' The first time we played that song the teenagers went crazy over it."

Don't ask me to give up/The only thing I have/Don't ask me to lose/My freedom to love

Magma has tried to get another female musician to even out the sex balance but so far that hasn't happened. Working as the only woman and as the lyricist can be difficult for Giménez but it's not always easy for the men either. Some of them found they have a lot to learn and their singer is not slow to point out their sexist behaviour. The overall power balance in the band, however, is pretty equal. "I don't feel any kind of discrimination, in actual fact I'm very free to express myself. In a way it's a learning experience for everybody. One of the guys said he had never played with a woman before and the dynamics are quite different. He'd never thought about somebody getting upset because one of the band members made a remark about the 'babes' in the audience. My response was 'I don't want anyone who defines herself as a babe to be listening to this music, I'll feel very bad, I'll feel I'm doing something wrong.'"

...Without chains or conditions

It's clear that breaking stereotypes, "presenting an alternative," is something both Magma and Giménez see as important. She's a woman and she's Latina. This makes many people think she should look and act a certain way -

'mamacita' escuche esta música, me sentiría muy mal, me sentiría que estoy haciendo algo mal".

...Sin cadenas ni condiciones

Es claro que el romper estereotipos, "presentar una alternativa" es algo que tanto Magma como Giménez consideran importante. Ella es mujer y es latina. Esto hace que mucha gente piense que ella debe lucir y actuar de cierta manera - el estereotipo de la Divina Diva Latina. Pero ella no es eso. A veces la reacción es más fuerte por parte de los miembros de la comunidad latinoamericana y de las mujeres y a veces eso duele. "Estaba cantando en el Festival de 'Little Mountain' de 1994. Tenía puestos jeans cortajeados. Era voluntaria del Festival. Había trabajado todo el día, hacía calor y había mucha humedad, así que me saqué los zapatos". Después de la presentación, un mujer joven se acercó a Giménez para decirle "No me gusta tu imagen. Ya sabemos que esta gente piensa que las latinoamericanas somos putas. Pero con tu imagen, estás matando la belleza de la mujer latinoamericana, pues nosotras somos siempre sexy y lindas. Mi respuesta fue: 'Si te sentís ofendida porque estoy rompiendo tu estereotipo, es el mejor halago que me puedes hacer'. Pero dolíó, dolíó mucho oír eso de una mujer".

Algunos de los oyentes en ese caluroso día de junio comentaron acerca de la fuerza de la presencia de Giménez y la rabia que detectaron en su voz y en sus gestos. "Me meto mucho en lo que hago. Cuando vos tenés un montón de gente mirándote, mi forma de escaparme es concentrarme en las letras, en lo que estoy diciendo y llega cierto punto en que recuerdo por qué las escribí. Creo que es por eso que la gente percibe que mi presencia es fuerte, porque tengo esas letras muy metidas. Son mías y sé lo que quise expresar con ellas. Entonces, quizás a través del lenguaje corporal trato y me aseguro de que entiendan; no lo hago conscientemente, pero obviamente lo hago. No me gusta la presión de ser el foco de atención, pero me encanta escuchar que la gente pensó que mi presencia es fuerte. Odiaría que me dijeran que soy muy linda. Yo no estoy ahí para ser linda. Estoy ahí para hacer saber lo que siento y tengo la esperanza de que la gente lo entienda".

Taller de Artes Visuales

dibujo-pintura-collage-modelado-relieve-técnicas mixtas
Para niños, jóvenes, adultos y grupos pequeños bilingües

con Cecilia Boisier

Sábados - sesiones de horas c/u - \$60 mensuales
Teléfono: 876-7895 - Asistencia libre a sesión de prueba

Workshop in Visual Arts

drawing-painting-collage-modelling-relief-mixed techniques
For children, young people, adults and small bilingual groups

with Cecilia Boisier

Saturdays - 2-hour sessions - \$60 per month
Telephone: 876-7895 - Free trial session

the Divine Latin Diva stereotype. But that's not what she is about. The reaction is sometimes strongest from members of the Latin community and from women and that's what's painful. "I was singing at 1994's Little Mountain Neighborhood House Festival and wearing cut-off jeans. I was a volunteer for the Festival, I had been working all day and it was hot and humid, so I took my shoes off." After the performance a young woman approached Giménez saying, "I don't like your image. We already know these people think Latin American women are sluts. But you are killing the beauty of Latin women by being like this, because we are sexy and always nice." "My response was, 'If you feel offended because I'm breaking your stereotype that's the best compliment ever'. But it hurt, it hurt a lot to hear that from a woman."

Some of those listening on that hot June day this year commented on the strength of Giménez' presence and the anger they detected in her voice and gestures. "I get pretty much into it. When you have a whole bunch of people looking at you, my way of snapping out of it is by concentrating on the lyrics, on what I'm saying and eventually at some point I remember why I wrote them. And I guess that's why people feel my presence is strong, because I'm actually feeling those lyrics a lot. They are mine and I know what I wanted to say with them. So, maybe through body language I try and make sure you get the point, I don't do it consciously but obviously that's what I do. I don't like the pressure of having the spotlight on me but I love to hear the fact that people thought my presence was strong. I'll hate it the day they say 'you're pretty cute.' I'm not there to be cute. I'm there to deliver what I feel and hope people get the point."

GOMBEROFF • POLICZER architects

Suite 101 - 1012 Balfour Ave., Vancouver, B.C. V6H 1X1
Tel: (604) 738-1158 Fax: (604) 731-5279

Tel: (604) 899-6099
Fax: (604) 899-6098

CARLOS VARAS

INTERGLOBE RAVEL Inc.
1209 Pacific Boulevard, Vancouver, B.C. V6Z 2R6