

EL REGGAE QUE LLEGÓ A MÉXICO.

Por: Christian Eugenio López Negrete Miranda

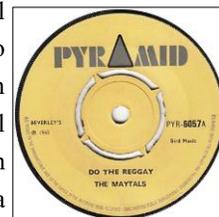
La década de los 60's, en la que el *rock & roll* era muy popular entre los jóvenes mexicanos, vio la llegada del *ska* y del *reggae* a nuestro país. A inicios de esa década, el dueño del entonces Telesistema Mexicano, Emilio Azcárraga Vidaurreta, quien trabajaba en un proyecto cinematográfico en Hawái, en donde el *ska* ya gozaba de bastante popularidad, invitó a Antonio Quirazco López conocido como "Toño Quirazco" a participar en ese proyecto. Debido a este acercamiento, el músico veracruzano es comisionado por la disquera en la que trabajaba (Orfeón) para ir a Jamaica y aprender aquel ritmo que se volvía tan popular; y aunque la banda interpretaba diversos ritmos, fue con el *ska* con el que obtuvieron notoriedad. Quirazco visitó Jamaica cerca de 1965 y después de presenciar a las más representativas bandas de *ska*, trae consigo este ritmo a México, incorporándole además el uso de la guitarra hawaiana. La participación de músicos como Toño Quirazco en el programa televisivo "Discotheque Orfeon A Go-gó", fue muy importante para divulgar el ritmo del *ska* entre el público mexicano. Así agrupaciones como Toño Quirazco y sus Hawaiian Boys, Los Yorsy's y Los Socios del Ritmo, difunden la música jamaicana en México con *covers* de músicos como Byron Lee & The Dragonaires, The Skatalites, Carlos Malcolm, The Maytals, o The Blues Busters, aparte de composiciones propias como "Ska hawaiano", "Xalapa Ska", "Mérida Ska", "Ska Chihuahua" y "Ska Monterrey" de Toño Quirazco, quien hacia finales de los 60's incursionó además en ritmos como el *boogaloo*, en vez del *reggae*, debido a que aunque llegó a proponerlo a su disquera, no obtuvo su consentimiento.

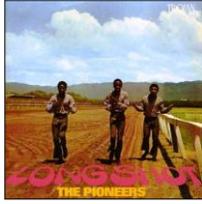
Poco después, la relación intercultural entre Chetumal, Quintana Roo y Belice (en ese entonces conocido como Honduras Británica) era creciente; incluso, los jóvenes quintanarroenses se reunían para escuchar las señales radiofónicas provenientes de Belice a través de *The Broadcasting Corporation of Belize*. Estos jóvenes empezaron a identificarse cada vez más con la música que escuchaban en la radio interpretada por grandes músicos del *calypso* trinitense, el *ska* y el *reggae* jamaicanos o el *brukdown* beliceño como Lord Kitchener, Mighty Sparrow, Byron Lee & The Dragonaires, y Lord Rhaburn Combo. Debido a esto, podemos considerar que a finales de la década de los 60's, Belice representó la puerta de entrada del *reggae* a México a través de Chetumal. Sin embargo, es importante detenernos a analizar cómo era el *reggae* que llegó y que influyó en el desarrollo del mismo en nuestro país. Este era un *reggae* que venía saliendo de la época del *rocksteady* y que es conocido como *early reggae* o *reggay* (con mucha influencia del *soul* y del *funk* afroestadounidenses), y es previo a la fuerte vinculación del *reggae* con Rastafari del llamado *roots reggae* de los 70's. Al observar la cantidad de *covers* realizados, podemos ver que el músico jamaicano Byron Lee, fue uno de los músicos que más influyó en el sonido del inicial *reggae* hecho en México y en el surgimiento de bandas como Benny y su Grupo o Ely Combo y el negro de Belice, en el Caribe mexicano a finales de los 60's.

El *reggae* es un género musical desarrollado en Jamaica a finales de la década de los 60's; como término musical apareció por primera vez en 1968 con el hit de *rocksteady* titulado "Do the Reggay" de The Maytals, sin embargo existen varias teorías en cuanto a cómo se originó el término, algunas relacionadas con Toots Hibbert, otras con Derrick Morgan y otras con Clancy Eccles. Aunque el *reggae* está fuertemente influenciado por el *jazz* y el *rhythm & blues* afroestadounidenses, tiene su origen directo en el desarrollo progresivo del *ska* y el *rocksteady* en la década de los 60's en Jamaica. Asimismo, un elemento importante en el desarrollo del *reggae* fue la influencia del movimiento Rastafari, con percusionistas Rastafari como Count Ossie. El *ska* surgió en los estudios de grabación de Jamaica a finales de los 50's, y se desarrolló a partir de un género anterior llamado *mento*, muy similar al *calypso*. Jamaica obtuvo su independencia en 1962 y el *ska* se convirtió en la música predilecta por la

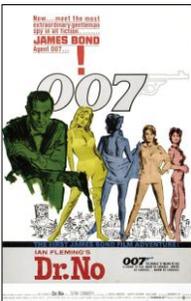
juventud jamaicana que buscaba una música propia. Para 1966, muchos músicos comenzaron a tocar más lento el *ska*, y las bandas empezaron a ser más pequeñas y a predominar los tríos vocales. Este nuevo sonido se llamó *rocksteady* y aunque solo duró un par de años (1966-68), su influencia es muy importante porque muchos cantantes de *reggae* surgieron de grupos de *rocksteady*, como Junior Byles, John Holt, Slim Smith e incluso The Wailing Wailers, conocidos después como The Wailers, probablemente el grupo más reconocido de los que hicieron la transición a través de las tres etapas de la temprana música popular jamaicana: *ska*, *rocksteady* y *reggae*. El cambio de *rocksteady*, a *reggae* puede ejemplificarse con músicos jamaicanos como Jackie Mittoo, Winston Wright, Clancy Eccles y Lee “Scratch” Perry. La canción “Long Shot (Bus ‘Me Bet)” de The Pionners, es considerada como el primer ejemplo grabado del sonido de este nuevo ritmo que se conocería como *reggae*. A principios de 1968 fue cuando los primeros álbumes de *reggae* fueron lanzados: “Nanny Goat” de Larry Marshall y “No More Heartaches” de The Beltones. Algunos importantes productores jamaicanos que influyeron en el desarrollo del *ska* en *rocksteady* y luego en *reggae* y que fueron trascendentales para su difusión son Coxsone Dodd, Lee “Scratch” Perry, Leslie Kong, Duke Reid, Joe Gibbs y King Tubby. Chris Blackwell, el fundador de *Island Records* en Jamaica, se trasladó a Inglaterra, donde formó una alianza con Lee Gopthal de *Trojan Records* en 1968, que publicó *reggae* en el Reino Unido hasta 1974.

Se considera que la era del “*early reggae*” inicia aproximadamente en 1968. La influencia de la música *funk* y *soul* de disqueras estadounidenses como *Stax* comenzó a impregnar el estilo de los músicos de estudio y la ralentización en el ritmo que se produjo con el desarrollo del *rocksteady* permitió a los músicos más espacio para experimentar con diferentes patrones rítmicos. De hecho, muchas versiones y *covers* de canciones *soul* de disqueras como *Motown*, *Stax* y *Atlantic Records* son muy populares en el *early reggae* y a menudo eso ayudó a los artistas jamaicanos a hacerse un lugar en los mercados extranjeros, como el Reino Unido. Como prueba del impacto en otros mercados, esta época y el sonido del *early reggae* se refiere a veces de forma retrospectiva como “*skinhead reggae*” debido a su popularidad entre el movimiento *skinhead* en el Reino Unido a finales de los 60’s y principios de los 70’s. En ésta década, los sonidos experimentales del *early reggae*, dieron paso a un sonido más elaborado; esta época parece culminar con la publicación en 1973 del álbum “*Catch A Fire*” de The Wailers y la adopción del estilo en la batería del *reggae* del ritmo conocido como *one drop*, popularizado por Carlton Barrett y creado por Winston Grennan. Otros artistas notables de esta época incluyen a John Holt, Ken Boothe, Derrick Morgan, Toots & The Maytals, The Pioneers, Byron Lee & the Dragonaires, entre muchos más.

Debido a que el jamaicano Byron Lee, es uno de los músicos que más influyó en el sonido del inicial *reggae* hecho en México y en el surgimiento de bandas como Benny y su Grupo o Ely Combo y el negro de Belice; nos detendremos un poco para entender a qué se debió la importante influencia de esta banda. Byron Lee & The Dragonaires fue una banda precursora que jugó un papel crucial en llevar la música caribeña al mundo. En 1956, se habían vuelto muy populares en el circuito de hoteles de Jamaica, tocando con su nombre y también como banda de apoyo cuando músicos como Chuck Berry, Harry Belafonte, The Drifters, Sam Cooke, y Fats Domino visitaban la isla. The Dragonaires eran capaces de tocar cualquier estilo de música, y su repertorio incluye *covers* de éxitos de *pop* y *rhythm & blues* estadounidense, y pronto se adaptaron para incluir al *ska* cuando este se popularizó. La banda grabó su primer sencillo, “*Dumplin’s*”, en 1959 en los estudios *West Indies Records Limited* (WIRL) propiedad del futuro Primer Ministro Edward Seaga, quien también se convirtió en manager de la banda. Byron Lee y Edward Seaga se dieron cuenta de que la música *ska* podría proporcionar a Jamaica de la identidad musical que buscaba y The Dragonaires se convirtieron en una de las bandas de *ska* más importantes de la década de los 60’s. En 1961, la banda recibió un impulso enorme al ser elegida como la banda del hotel en la primera película de James Bond, “*Dr. No*”, en la que la banda interpretó varias canciones. Otra gran oportunidad es

cuando fueron seleccionados por Seaga, entonces Jefe de Bienestar Social y Desarrollo Económico de Jamaica, en 1964, para viajar a la Feria Mundial de Nueva York y actuar como grupo de acompañamiento para una muestra de talento jamaicano, que incluía a Jimmy Cliff, Prince Buster, y Millie Small. La relación de Byron Lee con *Atlantic Records* (jefe de distribución de la compañía en Jamaica) le permitió a The Dragonaires grabar con esta disquera varios álbumes en Estados Unidos, incluyendo dos álbumes programados para aprovechar el interés generado a partir de sus actuaciones en la Feria Mundial de Nueva York, “*Jump Up*” y “*Jamaica Ska*”. Después de incorporar al *rocksteady* y posteriormente al *early reggae* en su repertorio, Lee compró los estudios *West Indies Records Limited* (WIRL) de Edward Seaga y los convirtió en *Dynamic Sounds Recording*, donde The Dragonaires grababan utilizando el mejor equipo para una serie de álbumes durante finales de los 60’s y principios de los 70’s, que a menudo contenían *covers* destinados a los turistas, álbumes como: *Reggay With Byron Lee* (1968), *Reggay Blast Off* (1969), *Reggay Eyes* (1969), *Reggay Splash Down* (1971), *Reggay Hot Cool and Easy* (1972), *Reggay Roun’ The World* (1973), *Reggay Fever* (1974) y *Reggay International* (1976); que fueron los que comenzaron a llegar a México, a través de la radio beliceña que reproducía los éxitos de Jamaica. Es éste *reggae* anterior a 1973, y al álbum “*Catch A Fire*” de The Wailers (grabado en los *Dynamic Sounds*) el que influye en el desarrollo del *reggae* hecho en nuestro país a finales de la década de los 60’s. En 1974, The Dragonaires tocan por primera vez en el carnaval de Trinidad y Tobago, y a lo largo de la década de los 70’s realizan varios álbumes incorporando el ritmo trinitense conocido como *soca*, volviéndolo muy conocido en el Caribe.

Durante la década de los 60’s y a principios de los 70’s, las ondas radiofónicas con los sonidos del *soul* y del *rhythm & blues* llevaron a muchos lugares aquella música que desembarcaba desde Estados Unidos y que acababa fundiéndose con los sonidos locales o terminaba siendo reinterpretada; como sucedió en Belice, en donde debido a su relación histórica con Jamaica, comenzaron a interpretar géneros como el *reggae* pero con un sabor local. En Chetumal, a inicios de los 60’s, se creó el primer grupo musical influenciado por la música del Caribe anglófono llamado Jericarel, posteriormente Tropical Managua, de Eddie Ortega y Acosta, conocido como “Mister Babalú”. A finales de esa década, en nuestro país se formaron grupos musicales muy conocidos entre el público chetumaleño como Kontiki, Opus 6, El Grupo Montecristo, Los Cuervos, Los Flyers, Los Brotherhoods, Los Reclutas, Benny y su Grupo, y Ely Combo y el negro de Belice. Estas bandas, además de tocar composiciones propias, realizaban *covers* de los músicos famosos de *calypso*, *ska* y *reggae* que se escuchaban en la radio, pero imprimiéndoles un sabor local; como las versiones de Benny y su Grupo de “*Mawga Dawg*”, “*No Nola*” y “*Satisfaction*”, de Byron Lee & The Dragonaires. Las bandas como Ely Combo y Benny y su Grupo, obtuvieron un importante lugar en la historia de la música caribeña que se desarrolló en México desde finales de los 60’s (llegando a presentarse en el programa de televisión “Siempre en Domingo”), a través de composiciones propias y particularmente de las versiones que realizaban, con su muy particular estilo chetumaleño, de músicos como: Byron Lee & The Dragonaires, Calypso Rose, Chuck Berry, Exuma, Isaac Hayes, Ken Lazarus, Lord Kitchener, The Beatles, Toots & The Maytals, entre otros.

Byron Lee, uno de los músicos que más influyó en el sonido del *reggae* que comenzaba a hacerse en México, desafortunadamente, a mediados de los 70’s, se enfocó más al mercado estadounidense y dejó de distribuir sus álbumes en Belice y por lo tanto dejaron de conseguirse en Chetumal. Esto perjudicó a bandas como Benny y su Grupo o a Ely Combo, quienes se vieron afectadas para seguir haciendo *covers* como los venían realizando. Aunado a eso, cuando en 1974, el Territorio Federal de Quintana Roo se convirtió en el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, el gobierno federal llevó a vivir ahí a muchas familias de distintos estados del país, principalmente de Veracruz, Hidalgo, Coahuila y Zacatecas, quienes llevaron consigo sus costumbres y su

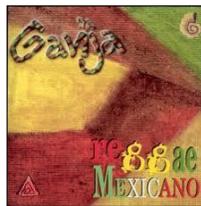

música, provocó que los músicos locales empezaran a incluir en su repertorio otros géneros dejando a un lado el *reggae*.

A partir de 1973 comienza una internacionalización del *reggae* con mayor fuerza en Alemania, Australia, Bahamas, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Escocia, España, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Gabón, Gales, Hawái, Holanda, Inglaterra, Irlanda, Italia, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Suecia, Suiza, Trinidad y Tobago, y Zimbabwe, entre otros países; sobre todo por la presentación de músicos como Bob Marley & The Wailers en cada uno de estos países y por la difusión de la música *reggae* en las estaciones de radio y la venta de sus álbumes en muchos países más. A finales de los 80's, en Cancún, Quintana Roo, el *reggae* se reelaboró sobre una combinación de *playa* y *rock* que fue decisiva en su evolución posterior en México. Ahí se creó una de las primeras bandas mexicanas que retomaban nuevamente la música *reggae*, esta banda llamada Splash, participó incluso en 1990 en el festival jamaicano "The Reggae Sunsplash". Además, en Playa del Carmen, Cozumel surge la banda Bosquimano. Estas y otras bandas como Selah y Blitz, o El Personal (en Guadalajara) fusionan ritmos caribeños como el *reggae*, la *soca*, y el *calypso* con un repertorio propio. Al mismo tiempo, en la Ciudad de México, comenzó a desarrollarse un movimiento en torno a la música *reggae*, con las bandas que posteriormente organizan el "Festival Razteca" en 1993, encabezado por bandas como Rastrillos, Los Yerberos, Antidoping y Walla, e influenciadas por bandas como Alpha Blondy, Augustus Pablo, Bob Marley & The Wailers, Burning Spear, Culture, Gregory Isaacs, Horace Andy, Black Uhuru, Israel Vibration, Jacob Miller, Jimmy Cliff, Max Romeo, Sly & Robbie, Steel Pulse, The Abyssinians, The Ethiopians, The Gladiators, Third World y UB40; pertenecientes a la era del sonido del *reggae* conocido como *roots reggae* (que se volvió el tipo más reconocible de *reggae*), popularizado internacionalmente a partir de mediados de los 70's. El *roots reggae* se caracteriza por expresar una lírica con referencias al movimiento Rastafari y con el mensaje de "volver a África", comparando al colonialismo y la esclavitud con el cautiverio bíblico en Babilonia, y, por supuesto, a la creencia en el Dios vivo Jah, que se manifiesta como el Emperador de Etiopía Haile Selassie I; además de otros temas recurrentes como son la pobreza, la vida en el gueto, y la resistencia a la opresión económica y racial.

Poco después en México, surge el *soundsystem* de *reggae* y hacia mediados de los 90's aparecen bandas como Ganja y La Comuna (en la Ciudad de México), y La Yaga, El Cerco y El Mito (en Guadalajara), I & I (en Yucatán), Los Atletas Campesinos (en Querétaro); a finales de esa década aparecen bandas como La Casa de Todos, La Reggata y Ghettos Band. Todas estas bandas además de la influencia del sonido del *roots reggae* también retoman el del *dancehall* o el del *reggae lovers rock*. Alrededor del año 2000, llega a México el *reggae dub* con músicos como Lee "Scratch" Pery y Mad Professor y surgen bandas como Bungalo Dub, Unidub Estación y Los Guanábana; además de otras como Victoria Malawi, Nognes, Kushia Bonton, Aire Nuevo (en Chiapas), Hierba Santa (en Chetumal), etc., con influencia de bandas latinoamericanas de *reggae* como Gondwana, Los Pericos, Los Cafres, o Cultura Profética. Recientemente ha cobrado fuerza un *reggae* que se vincula con Rastafari a través de cantantes como Rebeleón, El Aarón, Ras Levy o Los Congos de Canaán que se presentan acompañados de un *Dj*; influenciados por el *hip-hop* y el llamado *conscious reggae*, al estilo de cantantes como Capleton, Sizzla o Fidel Nadal.

Concluyo resaltando el importante papel que jugó Belice y su relación cultural con México, a través de Chetumal en Quintana Roo, que posibilitó la transmisión y posterior adopción del *reggae* en nuestro país, con bandas como The Professionals o a través de la radio. Por otro lado, ubiquemos dentro del desarrollo del *reggae*, el tipo de *reggae* que llegó a México y que influyó en el sonido que buscaban esas bandas a finales de los 60's, entendiendo que este es el llamado *early reggae*, muchas veces llamado *reggay*; incluso podemos ver en varias de las portadas

de sus álbumes que este es el término que utilizan. Estas bandas forman parte de la memoria histórica de Chetumal y representan toda una etapa de la cultura musical en Quintana Roo, y su música ejemplifica una parte importante de la identidad musical del Caribe mexicano, en el sur de Quintana Roo, por donde ingresó la música *reggae* al resto del país. Esperamos que la herencia de estas primeras bandas, sea revalorada cada vez más por parte de las actuales bandas de *reggae* en México, pues como dijo Bob Marley:

“Si conoces tu historia, entonces sabrás de dónde vienes”.

Bibliografía y Discografía sugerida:

- Benavente, Carolina (2005) *¿Dónde Está el Toque Jamaicano?: Reggae y Rasta-Reggae en México*, D.F., Actas del VI Congreso de la Rama Latinoamericana de la Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular, Buenos Aires.
- Foster, Chuck (1999) *Roots Rock Reggae: An Oral History of Reggae Music from Ska to Dancehall*, Billboard Books, New York.
- López Negrete Miranda, Christian Eugenio (2010) *Belice Rasta. Un acercamiento etnomusicológico a la importancia sociocultural de la música de los Rastafari en Belmopán, Belice* (Tesis de licenciatura en Etnología), Escuela Nacional de Antropología e Historia, México.
- Moskowitz, David V. (2005) *Caribbean Popular Music: An Encyclopedia of Reggae, Mento, Ska, Rock Steady, and Dancehall*, Greenwood Press. Westport, CT.
- Thompson, Dave (2002) *Reggae & Caribbean Music*, Backbeat Books, San Francisco.

- Byron Lee & The Dragonaires, *Best Of Ska: Rock Steady & Reggae, Vol. 1*, Eclipse Music Group, 1997.
- Byron Lee & The Dragonaires, *Jamaica Ska & Other Jamaican Party Anthems*, Sanctuary Records, 2004.
- Byron Lee & The Dragonaires, *Essential Byron Lee - 50th Anniversary Celebration*, VP Records, 2007.
- Benny y Su Grupo, *El Nuevo Ritmo Regué (Reggay)*, RCA Víctor, 1972.
- Ely Combo y Anthony Jones, *El Increíble Reggay*, Son Art Records, 1972.
- Toño Quirazco, *Jamaica Ska*, Orfeon, 1965.
- V.A., *Do the Reggay: Early Reggae Recordings '68-69*, Westside UK, 2001.
- V.A., *Essential Reggae Foundation Early Years*, Culture Town, 2012.
- V.A., *Trojan: Skinhead Reggae (Box set)*, Sanctuary Records, 2002.