

Café Tacvba.

Una banda de rock alternativo mexicana que inicia en 1989, con cuatro integrantes; Rubén Isaac Albarrán Ortega, Emmanuel del Real Díaz, José Alfredo Rangel Arroyo y Enrique Rangel Arroyo. Banda ganadora del Grammy y Grammy Latinó originaria de Ciudad Satélite... es de esta manera en la cual se conoce a Café Tacvba determinado por un grupo epistémico.

Lo interesante es ver que lejos de ser todo esto Café Tacvba, se ve de distinta manera una variación de la verdad ellos no se ven como un grupo de rock. Tratare de englobar la esencia principal del grupo y la manera en la cual se ven ellos mismos apoyado en el documental "Seguir Siendo Café Tacvba", algunas experiencias propias y de personas que se encuentran cerca de la banda.

Basándome en aspectos culturales, tratare de demostrar que Café Tacvba es más que una banda de música es toda una ideología una forma de ver la vida. Siguiendo un orden empezare por definir según los mismos integrantes los orígenes y la perspectiva que tienen de lo que Café Tacvba representa.

La banda nace en 1989 como la manera en la cual pueden ellos divertirse y sentirse unidos, tocando en pequeños bares, y competencias de bandas van escalando, por la difícil carrera de la música, teniendo como influencia principal el rock español y el argentino, con una conexión no solo musical también de gustos, como por ejemplo la fotografía, el cine.

Toman el nombre de un restaurante llamado "El Bar de Tacuba" debido a que estaba ubicado en una calle con el mismo nombre, debido a problemas con los derechos que sin duda favorecieron al restaurante los integrantes decidieron utilizar una grafica distinta cambiando la "U" por la "V" llegando así a si particular forma de escribir Café Tacvba.

Siendo el cine mexicano una gran inspiración influenciados por Buñuel, Pedro Infante, Tin Tan, la banda adquiere un estilo único y diferente a lo establecido.

Tal vez sea por eso que los grupos epistémicos al principio atacaban a la banda, fuertemente criticados por tocar con caja de ritmos, acústicos y disfrazados además diciendo que no eran rock.

En experiencia personal logro entender la emoción que se siente al reunirse a ensayar, tocar; de alguna manera es una sensación inexplicable, es estar bien contigo, sentir que nada más importa, que eso que haces en el momento es lo único que vale la pena. Entiendo esto como la posibilidad de sentir que tienes el poder, la verdad es tuya y no necesitas que nadie más lo apruebe. Por eso es difícil la carrera de la música, por que desafortunadamente necesitas de la crítica de alguien más para ser.

Viendo a la banda como una manera de vivir y convivir los integrantes de Café comparten gran parte del tiempo, dejando un lado familia y amigos, es aquí donde la convivencia toma un papel importante, teniendo giras alrededor del mundo llegan los conflictos, de alguna manera son inevitables. En esta parte es importante resaltar que los integrantes ven a Café Tacvba como a una familia resolviendo los problemas de una manera fría, *“quitándole todo lo que le sobra, y dejando lo verdaderamente importante, el punto de conexión en la creatividad, con respeto y tolerancia”*.

Podríamos decir que su convivencia está basada en valores muy tradicionales y que hasta cierto punto enmarcados en la familia. Una familia producto de la cultura mexicana. Sin embargo no tan tradicional y fieles a sus ideales tratan con cosas nuevas, es notoria la evolución de las canciones de la banda desde Café Tacuba primer disco, hasta Sino material más reciente. Han jugado con ritmos, entrado en contacto con distintas culturas, incluso al grado de que algunos consumidores no gustan de las canciones, por la fuerte influencia cultural. Tal es el caso de Re y Revés/Yo soy álbumes cargados de ideales argentinos y chilenos. Debido al trato con bandas como *Los Tres, Babasonicos, Kronos Quartet* entre otros.

El éxito de Café Tacvba se lo atribuyo a que aparte de intentar cosas nuevas, no están interesados en colocar un disco en el mercado cada año, interesados en la calidad de música esperan a tener algo que decir. Aquí podríamos citar a otra banda mexicana que ya hace algunos años ha dejado de tener la fuerza y que también se esperaba a tener algo que decir. Molotov fue muy criticado, censurado, por hablar sobre problemas políticos, ser un medio de protesta a la inconformidad de la juventud. Nuevamente quienes tienen el poder imponen su verdad.

Se puede escribir sobre cualquier cosa, la inspiración puede llegar de todas partes una manera de ver la vida. Inspiración de lo cotidiano para nombrar giras y álbumes, *“puedes ser muy famoso y nadie va a tu concierto”* de aquí nace el nombre *“Volver a comenzar”* de su gira por Japón.

Según varios conocedores del medio (grupo epistémico) Café Tacvba, está a la altura de las mejores bandas comparada con bandas como The Beatles, con la única diferencia del idioma. En este punto es difícil entender que la magnitud de esta banda, va mucho más allá de conciertos alrededor del mundo.

Están involucrados varios factores entre los cuales se encuentran la letra de sus canciones. Ya que éstas reflejan el actuar cotidiano de nuestra sociedad. Por mencionar alguna y que está justificada en un libro se encuentra *“Las batallas”* canción que encuentra su origen en el libro *“Las batallas en el desierto”* de José Emilio Pacheco, historia que narra el amor de un niño hacia la madre de uno de sus amigos ubicado en un contexto histórico como es el gobierno de Miguel de la Madrid. *“María”* en algunos conciertos representa el andar de una mujer por las calles de la ciudad de México. *“El Metro”* canción dedicada a la vida cotidiana en este transporte colectivo de la ciudad. La mayoría de las canciones de Café Tacvba están inspiradas en situaciones cotidianas.

Además de que las letras de las canciones son un reflejo de la cultura mexicana, existe un elemento más que hace que la banda tenga un estilo diferente. Alejandro

Flores violinista que le da a Café Tacvba el estilo del folklor mexicano en canciones como “*Ojalá que llueva café*”, “*Las flores*” entre otras.

Irreverencia es como en ocasiones describen a la banda, tanto medios de comunicación mexicanos y extranjeros, desde mi punto de vista no es irreverencia, ya que lo que toman en cuenta estos medios son los disfraces o las letras, más bien lo veo como una manera de exportar lo que la cultura mexicana representa, ya sea utilizando un sombrero charro, huaraches incluso imitando artistas como Tin Tan.

De este último punto que han sido invitados a álbumes tributo, como “*Tributo a Tin Tan*” y “*Tributo a José José*”, en los cuales han compartido créditos con bandas como *Inspector*, *Panteón Rococo*, *La Maldita Vecindad* ya sea toda la banda o solo algunos de sus integrantes.

La inspiración para escribir estas canciones o la manera en como las escriben según sus integrantes son las siguientes:

Rubén “todo te puede influenciar, todo te puede dar una idea o crear una sensación para que de ahí la utilices y generes algo de música”.

Emmanuel “no nos decimos nada pero en las canciones aparece todo y lo tienes que hacer primero porque es la manera en que pueden llegar a algo como compositores”.

Joselo “lo mejor es no hablar demasiado y hacer más”

Quique “Lo que nos mantiene unidos es la creación”

Al tener un punto de conexión, que este caso es la creación de música, la banda se da la libertad de experimentar con distintos ritmos, sabiendo de antemano que la calidad de lo que hacen los tendrá satisfechos.

Al ser una banda grande necesita de un representante que fuera del escenario se encargue de lo que la banda necesite o tenga que hacer como conciertos etcétera. Dentro de la banda el representante es Rubén, de los cuatro integrantes es quien

tiene ese punto de conexión con el público, obviamente le ayuda mucho la personalidad y su sencillez como persona dentro y fuera del escenario.

Para *Cuatro Caminos* Rubén, señala en "*Los Ángeles Times*", "Necesitábamos este álbum para llegar a donde estamos ahora. *Reves* era muy sofisticado, complejo, de algún modo oscuro e introspectivo. Teníamos que hacer ese álbum para que podamos hacer de este uno, que es simple, directo, espontáneo y lleno de luz. ". Al preocuparse en la calidad del material presentado viene este álbum de *Cuatro Caminos*, que representa los cuatro caminos que cada uno toma pero que a la vez los une como banda.

Discografía

Café Tacuba como primer disco sostuvo que la banda "surgió con un sonido que era la forma más agresiva de vanguardia como era tradicional." Para este álbum el cantante Rubén Albarran asumió el nombre de Juan, marcando el comienzo de una larga tradición de utilizar un nombre diferente para cada versión. Tendencia irreverente de cambio de nombre que refleja a la banda y la impulsa a repetir el éxito anterior. En el *diario Los Ángeles Times*, Josh Kun dijo: "Como una ameba musical decidido a no encerrarse en una sola forma, *Café Tacuba* siempre ha sido una banda atada al cambio". Miembro de la banda Joselo Rangel explica en una entrevista citada por Greg Kot en el *Chicago Tribune*, "No es sólo importante para nosotros para hacer algo, sino para hacer algo diferente cada vez. Una gran cantidad de bandas como tener una fórmula y no la pierda. Para nosotros, cambiando con cada álbum que se espera. "

Re, refleja una fusión de una amplia gama de estilos musicales y es considerado por muchos críticos una de las obras más significativas del rock en movimientos español. *Los Angeles Times* Kun, crítico sostiene que *Re*. Fue un impresionante seguimiento: "Un caleidoscopio vertiginoso de las explosiones de estilo, *Re*. comenzó con cantos indios y códigos Morse, y luego iba a ninguna parte que

quería, desde el punk hasta el bolero de banda, sin perder su foco " No todos los críticos, sin embargo, se enamoraron de la diversidad de la banda.

Escribiendo en el *All Music Guide*, Victor W. Valdivia, elogió los esfuerzos creativos de la banda, pero afirmó: "El álbum en ocasiones parece demasiado ambicioso, y el compositor podía soportar estar un poco más centrado, el poder de la banda es a veces diluida por la energía difusa. "

En 1996 lanzó *Avalancha de Exitos*, que comprendía al pop latino, tanto conocidos y poco conocidos y canciones de rock. Después de recorrer el álbum, los miembros del grupo habían crecido libremente con su música, y sintieron la necesidad de revitalizar su enfoque.

Cuando se reunieron para comenzar su siguiente álbum, cada uno de los miembros de la banda tomó un rol diferente, y en lugar de traer canciones de su período de sesiones, llevaron las grabaciones de sonidos encontrados y dejaron a un lado sus instrumentos habituales.

El resultado de este enfoque fue la instrumental de 12 canciones que conformaron el disco *Reves*. Incluidos en el álbum experimental fueron dos colaboraciones con el clásico cuarteto de vanguardia del grupo Kronos. Se hizo un segundo disco llamado *Yosoy*, y los dos discos fueron empaquetados y se publican en 1999 como *Reves / Yosoy*. En esta ocasión Kot afirmó: "Sin el tema de "la lengua de barro" hasta las percepciones del grupo, los miembros de Tacuba se puede apreciar como lo que son: los experimentadores audaces que utilizan su condición de una de las bandas de mayor éxito comercial de México a subvertir las ideas preconcebidas acerca de lo que es un "típico" de la banda de rock mexicano debe sonar". " *Reves / Yosoy* recibió el primer Grammy Latino al Mejor Álbum de Rock del Año en 1999.

Vale Callampa, un EP de cuatro canciones con La Difunta y Oscuras de Chile, la banda Los Tres, siguieron a los fans la intriga y la crítica, pero muchos perciben este esfuerzo como más que una medida provisional sino como la piedra angular

para el próximo proyecto importante de la banda. Richie Unterberger dice; “*Vale Callampa* es bastante ecléctico para un EP, pero no es una versión que parece destinada a perdurar como una empresa notable, o incluso proyecto paralelo, en la discografía de Café Tacuba.”. Cabe destacar que, con *Vale Callampa*, Café Tacuba incorporó un baterista en su mezcla, alejándose del uso de la firma del Real de cajas de ritmos.

Para el 2003 hace su aparición el álbum Cuatro Caminos. Dentro de este álbum destaca la canción “*Eres*” tema que llegó para quedarse dentro de las favoritas de los fans, durante casi tres meses estuvo en primer lugar en listas de reproducción, el video nuevamente nos muestra lo cotidiano, en esta oportunidad nos muestran la vida adolescente en una secundaria. La ilusión de ese amor hasta cierto punto platónico.

Finalmente llega el “Sino” disco que ya tiene toda una mezcla de ritmos, es difícil diferenciar si es punk, electrónica, rock o alternativo. Si bien es cierto que este último disco no tiene definido un ritmo específico nos entrega varias canciones con un análisis muy crítico de ellos mismos, tal es el caso de la canción “Seguir Siendo” escrita por Enrique Rangel y que el mismo dice que él es el personaje de dicha canción. Y es que... otra canción que detalla lo que Café Tacuba está letra define lo que la banda es;

“Y es que quisiera saber,
¿Quién piensas tu que soy yo?,
que es lo que esperas de mi,
para seguirme hasta aquí,
no sé si vamos o ya nos regresamos,
no veo principio ni fin,
desde un remoto lugar,

desde otra generación,
una forma de pensar,
fuimos tan solo una opción,
mucho inocencia,
un poco de paciencia,
del que no pueda ni errar,
tú te podrás alejar,
mas lo que viste de ti,
eso que preguntas soy,
melo podrías repetir.”

Con múltiples presentaciones en programas televisivos en 2005 sacan Café Tacuba MTV Unplugged una recopilación de sus éxitos, es en este mismo año que sale el álbum Un Viaje.

Varios y grande es la lista de artista que han participado con Café Tacuba entre los que se encuentran; Ely Guerra, Calle 13, Mariá Barracuda, David Byrne, Chetes, Celso Piña con quien destaca “Aunque no sea conmigo” originalmente de Enrique Bunbury.

Canciones para películas como; Amores Perros, Y tú Mamá También, en la Cama, Crónicas de un desayuno. En cortometrajes como Hasta los huesos de Calaveras Film. En si una amplia gama de películas nacionales y extranjeras. Incluso en videojuegos como LittleBigPlanet.

Como es costumbre Café Tacuba realiza conciertos o nos entrega materiales nuevos en cada aniversario, para el 2005 ofrece un concierto en el Zócalo de la ciudad de México para celebrar su 20 aniversario da el concierto 20/20 en el Foro Sol. Y también como parte de su 20 aniversario lanza en 2010 el documental

“Seguir Siendo Café Tacvba” que muestra la cronología de las etapas de la agrupación mexiquense, proyectada ya en las principales salas de cine de México y estrenada en el Festival de cine de Guadalajara.

Como anteriormente fue mencionado el vocalista de la banda Rubén Albarran, usa sobrenombres para cada uno de sus álbumes, por costumbre para el primer disco toma el sobrenombre de Juan, después le siguen Cosme, Masiosare, Anónimo, Nrü, Amparo Tonto Medardo, Gallo Gasss, Elfego Buendía, Rita Cantalagua, Sizu Yantra, Ixaya Mazatzin Tleyótl, Ixxi Xoo, Cone Cahuitl y kkame. Cabe destacar que algunos de los sobrenombres utilizados han sido debido a los fans como el de Juan que también inspiró la canción “Pinche Juan” y otros han sido sometidos a votación como agradecimiento a sus fans.

En resumidas cuentas Café Tacvba es generador de cultura, ya sea escribiendo letras que muestran lo cotidiano de nuestra ciudad, o usando disfraces que hacen alusión al cine mexicano o poblaciones mexicanas, o incluso con el simple hecho de usar sobrenombres que provienen de raíces mexicanas, la banda trata de demostrar por sobre todas las cosas que estar a la vanguardia no quiere decir o no tiene nada que ver con olvidar las raíces, y que la mezcla de las culturas puede verse reflejada en un enorme éxito.

Referencias:

Documental “Seguir Siendo: Café Tacvba”.

Los Ángeles Times “Entrevistas”.

Discografía de Café Tacvba.

www.wikipedia.com