

La historia de Jay Strongman es un relato en donde la música, viajes por todo el mundo y eventos históricos se conjugan. Al momento de leer la biografía de este excelente DJ londinense, llama mucho la atención cómo ha

logrado tocar en sitios que, principalmente por razones políticas, no habían tenido la oportunidad de escuchar a un DJ.

¿Piensas que la variedad ha sido la clave para tu éxito?

Sí, pienso que la variedad ayudó mucho a mi carrera. En mis primeros años (1983/4) la mayoría de los DJs sólo tocaban un estilo de música, pero durante el principio de los ochenta habían diferentes escenas musicales en Inglaterra, teníamos el resurgimiento del Rockabilly con bandas como Stray Cats. Había una escena de Ska con Two Tone, una nueva escena romántica y también la escena del Soul Boy Music. El primer club donde trabajé como DJ (the Dirtbox) era un almacén donde se hacían fiestas que atraían jóvenes de todas estas distintas escenas, así que trataba de tocar música que fuera apropiada para todos estos gustos. Por ejemplo, tocaba "Planet Rock" de Soul Sonic Force seguido por the Clash "Rock The Casbah", y luego un track Rockabilly de 1958 "Jungla Rock" de Hank Mizzell, luego una canción Funk de los setenta como la de War "Me And Baby Brother".

La cuestión con las fiestas en los almacenes, las cuales eran casi siempre ilegales, era que la gente quería que la música fuera dura y ligeramente alocada. Yo tocaba Go go, Surf

music, Blues viejo y cualquier cosa que tuviera fuerza. Esos eran mis días favoritos para tocar, todo el mundo en los clubes era de mente muy abierta y la atmósfera en Londres era increíble. Todo el Rap y música electrónica estaba llegando de Nueva York y era fenomenal poder mezclar eso con música vieja de los sesenta, Punk y Ska. Pienso que la velocidad con la que gané una buena reputación se dio por la amalgama de música tan diversa que hacía. Al año de haber empezado, la gente votó por mí como el mejor DJ de clubes en Londres. Hice de DJ para "Frankie Goes To Hollywood" en Nueva York, trabajé en Europa mucho y me dieron una columna acerca de la música Dance en FACE Magazine. Habiendo dicho todo esto, también me doy cuenta de lo afortunado que fui al empezar a ser DJ justo cuando la escena musical de Londres estaba en su apogeo. Fue el lugar adecuado en el momento adecuado.

¿Cómo nos puedes describir las diferencias musicales cuando empezabas en 1985 y hoy en día; piensas que es más difícil triunfar como DJ en estos días?

Creo que en mis primeros días yo estaba influenciado por la música del pasado, especialmente el Rockabilly y el Funk de 1970. Cuando oí por primera vez "Rappers Delight", "Grandmaster Flash", "Adventures On The Wheel Of Steel" estaba muy impresionado. Yo era un punk en 1976 e iba a ver a los Sex Pistols, así que adoraba la idea de música rebelde y para

mi el Rap era la música rebelde de los ochenta. Después del Rap y Electrónica, mi gran influencia era la música House la cual se hizo popular en Londres alrededor de 1986. Mi influencia musical ahora es el Latin House. Pienso que el Latin House es la música más apasionada que se puede encontrar en este momento.

En cuanto a triunfar como DJ hoy en día, creo que es más difícil hacerlo ahora que cuando yo empecé. Todo el mundo quiere ser DJ ahora, la gente ve lo famoso que se han vuelto los grandes DJs y quieren ser como ellos, eso ha creado mucha competencia. Me fue fácil abrirme camino porque la escena musical era más nueva y pequeña al principio de los ochenta, ahora, pienso que es mucho más difícil conseguir una buena reputación.

Has trabajado en Nueva York, Europa, Rio de Janeiro, Los Ángeles y Tokio entre otros. ¿Toda esta exposición a diversas culturas ha influenciado tu música?

Sí y no. No porque casi toda la escena musical en Europa es una copia de lo que se hace en Inglaterra y Estados Unidos. A pesar de que realmente disfruto trabajar en Europa y me encanta el entusiasmo del público, allí no he sido realmente expuesto a culturas que hayan sido diferentes a la de Londres. Nueva York fue una gran influencia para mí, oír toda esa gran música dance de DJs como Lerry Levan en el Paradise Garage fue muy inspirador. Rio de Janeiro también fue una gran inspiración al oír Samba y la increíble percusión en sus carnavales. Realmente me atrajo hacia la música percusiva.

¿Cambias la manera en que haces música dependiendo del local, país y público, o vas siempre con una idea fija de lo que quieres hacer de antemano?

La mayoría de los lugares que me contratan tienen una idea bastante sólida de lo que toco, así que tomo mi lista de temas usuales y trato de mantener mi estilo estándar. A veces algún club quiere más House o R&B y Hip-Hop de lo que normalmente toco, si eso pasa cambio mi repertorio de acuerdo a sus requerimientos.

¿Cuál es la importancia de la música latina en tus mezclas? ¿Encuentras que la música latina abre nuevas oportunidades a los DJs para experimentar?

Hoy en día la música latina es muy importante en mis mezclas. De hecho, pienso que actualmente la música latina es la más emocionante del mundo. Algunas noches pongo ochenta por ciento música latina, mucho Latin House, algo de Salsa, mucho Merengue (Elvis Crespo, Ilegales, etc.), un par de tracks de Bógalo y – temprano en la presentación – algo de Bossa Nova. La música latina es espectacular para animar el ambiente de un club, no me gusta el Dance cuando es muy pesado o agresivo, así que me encanta que la mayoría de la música latina es alegre y estimulante. También es genial ver a las parejas bailar Merengue y Salsa, me gusta cuando en el público interactúa, creo que los dos pistas más grandes que he tocado en el club Chinawhite han sido "Suavemente" de Elvis Crespo y "Micaela" de la Sonora Carruseles, ambas canciones llenan la pista de baile cada vez que las toco.

Y sí, la música latina ofrece muchas posibilidades a los DJs para experimentar, bien sea sampleando viejas canciones o incorporando ritmos latinos con House. Lo bueno de la música latina es que tiene tantas variaciones como Tangos, Mambos, Bossa, etc., que es casi imposible quedarse sin nuevas ideas de mezclas.

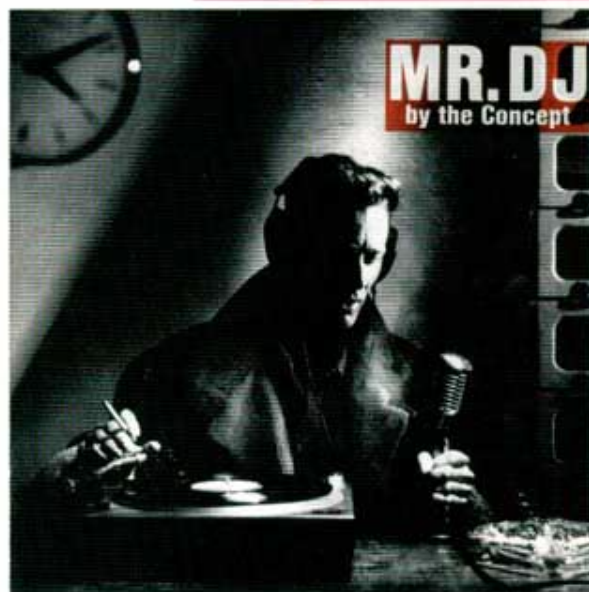
Utilizas mucha música no-tradicional en el mundo de los DJs como Swing de los años cuarenta, Rockabilly, etc. ¿Nos puedes hablar acerca de esas influencias?

Amo esa música porque fue muy innovadora en su tiempo, gente como Louis Jordan o Elvis Presley fueron grandes innovadores y sería una lástima para si su música fuese totalmente olvidada en la escena de los clubes. Sólo quiero recordarle a la gente que hay mucha historia musical detrás de nosotros y que por el hecho de que sea vieja no quiere decir que deje de ser emocionante.

El '89 fue un año histórico para Alemania (y el resto del mundo a su vez). ¿Cuáles fueron tus impresiones culturales y musicales cuando estuviste de gira en la Alemania del Este?

Yo estaba trabajando de DJ con una banda de Rap llamada Stereo MCs y estuvimos dos semanas de gira por Alemania del Este, estar allí justo antes de que el muro de Berlín fuera demolido fue realmente una experiencia memorable. Todas las personas que conocíamos allí estaban nerviosas porque pensaban que el gobierno comunista del Este iba a implosionar en cualquier momento hacia la libertad y muchos jóvenes ya estaban escapando del país. Era obvio que el régimen comunista estaba a punto de colapsar, pero nadie sabía si iba a ser un colapso violento o no.

Nosotros tocamos en Berlín del Este y convocamos a una audiencia de más de cinco mil jóvenes, ellos estaban realmente emo-

cionados de ver a una banda del Oeste y ¡la atmósfera era realmente eléctrica! Muchas personas del público usaban camisetas hechas por ellos mismos con los logotipos de Sugarhill y Def Jam Records, también era impresionante todo lo que estos chicos sabían acerca del Rap, no podían pagar por discos importados, pero oían mucho las estaciones de radio de Alemania del Oeste y de las bases militares de Estados Unidos, así que estaban al tanto de lo que ocurría en la música. En esos días tenían muchísima esperanza en que los cambios por venir serían mejores para ellos. Realmente espero que así haya sido.

¿En que estás trabajando ahora?

Sigo trabajando cuatro noches a la semana en Londres, también trabajo junto a mi esposa Julianne en su álbum debut (*Strange Paradise* por Sophisticated Savage) que está listo para salir al mercado y estoy escribiendo una novela de DJ basada en mis experiencias como DJ alrededor del mundo en los años ochenta.

Cuando trabajas para gente como Sony Music, Bacardi, el Grand Prix de Monaco entre otros, ¿te dan la libertad de escoger tu repertorio o te llaman con una idea ya preconcebida de lo que quieren?

La mayoría de estos clientes saben el estilo de música en el cual me desenvuelvo y generalmente quieren algo similar para sus eventos, así que me dejan hacer lo que normalmente hago. Lo mayor que me pueden llegar a decir es que quieren música de ambiente para las primeras horas – mientras la gente come, bebe, etc. – y luego puedo hacer mi rutina normal. A veces algunos clientes quieren determinado tipo de música que vaya acorde con su evento. Un par de años atrás trabajé en una fiesta para Levis y querían música con vibra de los años sesenta, así que les toqué música de esa época toda la noche, lo cual yo también disfruté mucho. Recientemente toqué en una fiesta para una compañía que vende trajes de baño brasileños – muchas mujeres en bikini en

el evento – así que ellos querían una atmósfera de carnaval la cual logré tocando muchas Sambas y ritmos de Batucada.

Aparte de DJ eres también un escritor de novelas, ¿nos puedes hablar un poco acerca de esa faceta de tu vida?

Pues he escrito una novela acerca de un detective en Los Ángeles en 1950, lleva por título "Ritual Of The Savage". Mi libro se desenvuelve principalmente en bares Tiki con bandas exóticas tocando con un buen Jazz de fondo. Siempre he amado la música de los cincuenta y el estilo de este libro es un tributo a esa era y a algo de su cultura. Mi siguiente libro trata de cómo es ser DJ en 1980. Muestra lo fácil que es ser absorbido en las drogas y mujercuelas que rondan en ese mundo, también quería que la gente supiera a través del libro lo que se siente al tocar en sitios como la Unión Soviética durante esa época. De hecho, fui el primer DJ del Oeste en tocar en un almacén en Moscú y eso fue algo realmente extraño, los dueños del sitio sólo tenían un tocadiscos así que tenía que hacer mi trabajo con un cassette y un viejo tocadiscos ruso. A mitad del set los policías hicieron una redada, ¡pero los promotores les dieron champaña así que los policías se emborracharon y terminaron bailando con todo el mundo! Tiempos extraños esos. Ese tipo de cosas ya no existe hoy en día, ahora Moscú tiene grandes clubes con equipos muy sofisticados, así que en el libro quiero mostrar a la gente cómo era todo antes de que la escena de los clubes fuese tan grande como lo es hoy.

Has trabajado junto a respetados DJs como Paul Oakenfold, Jam Master Jay, Afrika y Todd Ferry entre otros. ¿Qué aprendiste de esas experiencias?

¡Aprendí que Todd Ferry no es muy conversador! Seriamente, fue excelente trabajar con todos estos muchachos, especialmente Jam Master Jay porque sus mezclas eran realmente rápidas. Fue

interesante ver lo bueno que eran todos en ir levantando la atmósfera de la pista de baile – haciendo que la gente enloqueciera – para luego bajar la intensidad un poco y volverla a subir nuevamente. Es raro, pero a pesar de que los grandes DJs son todos excelentes, uno de los mejores DJs que he oído jamás, fue un joven japonés que vi en un pequeño club de Tokio. Sus mezclas eran increíbles – Rock, House, Jazz, Rap y Funk – sin nunca perder una sola nota. Yo estaba allí con un colega de Inglaterra y nos comentábamos: "¡who! ¡Este tipo realmente es bueno!". Tratamos luego de hablar con él pero su inglés no era muy bueno y era algo tímido, así que nunca supe su nombre, sólo espero que siga trabajando como DJ dondequiera que esté.

¿Qué consejo le puedes dar a quienes quieren ser DJ?

Toca la música que realmente amas. La mayoría de la gente se da cuenta si un DJ es apasionado o no por su música. También, cuando estés empezando toca en todos los sitios que puedas, no importa si es un bar pequeño o un club a medio llenar porque mientras más experiencia tengas en tocar en frente de un público, mejor serás. Es bueno quedarte en tu cuarto y hacer allí grandes mezclas, pero los mejores DJs son los que entienden lo que el público en la pista de baile quiere y saben cómo mantenerlos bailando toda la noche.

¿Cómo ves evolucionando la escena de DJ en los próximos años?

La tecnología está avanzando tan rápido que es difícil decir. Muchos DJs en Londres están usando sus laptops y MP3s para poner música, pero pienso que siempre habrá público para un chico o chica con una caja llena de buenos discos, un par de tocadiscos y un sistema de sonido.

¿Algo que quieras agregar?

Amen la música, amen la vida. Me pueden contactar en: jay@sophisticatedsavage.com