

CONGAHEAD

THE AUTOBIOGRAPHY OF MARTIN COHEN

INCLUYE TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL

MARTIN COHEN
with CLINTON BRADLEY

HOW I BUILT THE WORLD'S LARGEST
DRUM PERCUSSION COMPANY
WITH A DREAM AND A CAMERA

EPILOGUE

You've now read the story and seen the vivid photographs detailing how, for half a century, Martin Cohen built and led the influential global company Latin Percussion (LP). To truly grasp the significance of Martin and his company for modern music, it suffices to know that almost any song with hand percussion recorded after 1970 probably features an LP instrument. From classic salsa by the Fania All-Stars, to Latin rock by Santana, funk by Parliament-Funkadelic, and R&B by Earth, Wind & Fire, LP instruments form a prominent part of the DNA, the vital infrastructure, of modern popular music.

Infrastructure is the fundamental, yet typically hidden and thus often underappreciated, foundation on which human agency and creativity depend. This book documents Martin's flair for crafting sturdy infrastructure for music by finding ingenious, durable solutions to the practical problems with percussion instruments faced by professional musicians. With the launching of LP in 1964, Martin successfully tackled the challenge of supplying instruments to meet the pent-up demand for bongos and congas in the face of the US embargo on Cuba, which in retrospect was a genius move. Driven by his intense love of Latin music, he drew on his engineering skills and innate cleverness, and like all great inventors he learned by doing and built his own creations. This unlikely intersection of Cold War geopolitics with the musical passion and ambition of a young Jew from the Bronx set Martin on his life path as an inventor and manufacturer of world-class percussion instruments. *Congahead* thus offers an excellent example of how a biographical lens provides a stronger understanding of abstract macro-political and economic forces by anchoring them in tangible human experiences.

Congahead also offers telling insights about successful entrepreneurship. Martin's devotion to Latin music and the close, lifelong friendships he forged with the musicians who performed it, while a source of deep personal gratification, also turned out to be a clever business strategy. His intimate connections to working musicians gave Martin privileged insight into the recurrent problems they faced with percussion instruments, thereby providing the crucial knowledge required to design instruments that better satisfied their needs. Consider the example of *Vibra-Slap*, an instrument Martin invented at the suggestion of his good friend, Bob Rosengarden, as a dependable replacement for the jawbone. Martin's *Vibra-Slap* produced the sound of the *quijada* without its structural frailties. The *Vibra-Slap*, with its distinctive and powerful rattling sound that propels the music forward like whitewater rapids, is the "secret sauce" in many classic chart-topping songs, from Jimi Hendrix's "All Along the Watchtower," to David Bowie's "Fame," Aerosmith's "Sweet Emotion," Ozzy Osbourne's "Crazy Train," and Dr. Dre and Snoop Dogg's "Nuthin' But A G Thang."

Success in business, as in the arts, depends on infrastructure, especially the web of personal relationships and friendships known in the academic world as the "invisible college." Through Martin's beautiful and revealing photographs, *Congahead* illuminates his invisible college of friends, mentors, collaborators and proteges. Martin's photographs, most of which were unavailable to the public until now, keep the focus where it belongs – on the musicians and the music. His candid portraits of well-known and easily-recognized stars like Dizzy Gillespie, Tito Puente, Celia Cruz and Carlos Santana presented together with photographs of "lesser lights" whose contributions, while important, may not be familiar to most have illuminated significant and otherwise hidden musical corners. For those lacking a strong background in Latin music, *Congahead* opens opportunities for discovering new artists and fresh music. I'm sure that even connoisseurs will have gained unique, and often surprising, glimpses "behind the scenes" of modern Latin music. Together, the photographs and text in *Congahead* have provided easy-to-digest vignettes of key artists and episodes in Martin's and his company's life, making this a wonderful book that's worthy of picking up and leafing through again and again.

Richard Snyder
Professor of Political Science and Latin American Studies
Brown University, Providence, RI

EPÍLOGO

Ahora has leído y visto las vívidas fotografías que detallan cómo, durante medio siglo, Martin Cohen construyó y dirigió la influyente compañía global Latin Percussion (LP). Para poder comprender el significado de Martin y su compañía para la música moderna, es suficiente saber que casi cualquier canción que incluye percusión de mano, grabada después del 1970, probablemente incluye un instrumento LP. Desde la salsa clásica de la Fania All-Stars, hasta el rock latino de Santana, el funk de Parliament-Funkadelic, y el R&B de Earth, Wind & Fire, se puede apreciar cómo los instrumentos LP forman una parte prominente del ADN, la infraestructura vital, de la música popular moderna.

La infraestructura es la base fundamental, aunque típicamente escondida y a menudo subestimada, en cual la agencia humana y la creatividad dependen. Este libro documenta el talento que Martin posee para elaborar infraestructura resistente para la música, encontrando soluciones ingeniosas y duraderas a problemas prácticos que enfrentan los músicos profesionales. Con el lanzamiento de LP, en el 1964, Martin enfrentó, exitosamente, el desafío de suplir instrumentos que cumplieran con la demanda reprimida que existía de bongoes y congas frente al embargo de los Estados Unidos contra Cuba, que en retrospectión fue una movida brillante y fortuita. Guiado por su amor intenso de la música latina, se basó en sus agilidades de ingeniería y su ingenio innato, y, como todos los grandes inventores, aprendió con la práctica a construir sus propias creaciones. Esta improbable intersección de geopolítica de la Guerra Fría con la pasión musical y ambición de un joven judío del Bronx encaminó a Martin en su trayecto de vida como inventor y manufacturero de instrumentos de percusión de clase mundial. Por esto, Congahead se mantiene como un excelente ejemplo de cómo un lente biográfico provee un mejor entendimiento de las abstractas fuerzas macro-políticas y económicas, anclándolas en experiencias humanas tangibles.

Congahead también ofrece revelaciones sobre un espíritu empresarial exitoso. La devoción de Martin a la música latina y a las amistades cercanas y longevas que forjó con los músicos que tocaban esta música, además de ser una fuente de profunda gratificación personal, resultó ser una estrategia astuta de negocios. Sus conexiones íntimas con músicos trabajadores le ofrecieron a Martin un acceso directo a los problemas recurrentes que existían con instrumentos de percusión, proveyendo así el conocimiento crucial requerido para diseñar instrumentos que pudieran satisfacer sus necesidades. Considera el ejemplo del Vibra-Slap, un instrumento que Martin inventó por la sugerencia de su buen amigo, Bob Rosengarden, como un reemplazo duradero de la quijada, o jawbone, un instrumento hecho de la quijada seca de un burro, la cual era propensa a partirse. El Vibra-Slap de Martin reprodujo el sonido de la quijada sin sus flaquezas estructurales. El Vibra-Slap, con su sonido distintivo y poderoso de cascabel que impulsa la música hacia adelante como rápidos de aguas blancas, es la "salsa secreta" de muchos éxitos de los charts, como "All Along the Watchtower" de Jimi Hendrix, "Fame" de David Bowie, "Sweet Emotion" de Aerosmith, "Crazy Train" de Ozzy Osbourne y "Nuthin' But A G Thang" de Dr. Dre y Snoop Dogg.

El éxito en los negocios, al igual que en las artes, depende de infraestructura, especialmente la red de relaciones personales y amistades, conocidas en el mundo académico como el "instituto invisible". A través de las hermosas y reveladoras fotos de Martin, Congahead ilumina su "instituto invisible" de amigos, mentores, colaboradores y protegidos. Las fotografías de Martin, mayormente inaccesibles al público hasta ahora, mantienen el enfoque donde pertenece - en los músicos y la música. Sus cándidos retratos de estrellas reconocidas y bien conocidas, como Dizzy Gillespie, Tito Puente, Celia Cruz and Carlos Santana, presentados en conjunto con fotografías de "personajes de menos brillo" de los cuales sus contribuciones, aunque importantes, no sean familiares para muchos, proveen nuevas perspectivas sobre esquinas musicales significativas y de otra forma escondidas. Congahead le abre oportunidades para descubrir artistas y música nueva a aquellos que carecen de una base profunda de la música latina. Estoy seguro que hasta los conocedores habrán ganado vistazos únicos, y a veces sorprendentes, de "detrás de la escena" de la música latina moderna. Juntos, el texto y la fotografía en Congahead ofrecen viñetas fáciles de digerir de episodios y artistas esenciales en la vida de Martin y su compañía, haciendo de este un libro maravilloso que visitaré de nuevo una y otra vez.

Richard Snyder
Profesor de Ciencias Políticas y Estudios Latinoamericanos
Brown University, Providence, RI