

Cirrus Minor “Amy Winehouse: la Reina que no pudo ser”

Por José Eduardo Celis Ochoa Cordero. ECO's Rock. 6 de marzo de 2021

Un común denominador en los melómanos de la época de los 70's, es que la oferta musical que tuvimos prácticamente de los 90's para acá, no reúne la calidad y la cualidad artística o innovadora a la que estábamos acostumbrados y que por lo mismo nos hace ser más exigentes para de alguna manera dar un beneplácito a lo que estamos escuchando. Eso no quiere decir de ninguna manera que seamos “cerrados” y nos empecinemos en pensar que lo antaño es mejor que lo de hogaño, todo lo contrario.

Yo te lo puedo demostrar de la siguiente manera, cuando mi hijo era pequeño yo le ponía mi música, prácticamente toda, la escuchábamos en casa o en el automóvil y generalmente charlábamos acerca de si le gustaba a él o no. Cuando creció y comenzó a escuchar la música que de alguna manera era “nueva”, él llegaba a ponerme y nuevamente comentábamos si nos gustaba o no, quizá en algún momento le di un rotundo no cuando escuchamos a las Spice Girls, en cambio cuando me puso a grupos como: Pixies, Radiohead, Mars Voltá, Blur y Café Tacvba, entre otros, yo le dije ¡guau! ¡vaya calidad!, así que esa es mi forma de demostrarte que somos abiertos a las nuevas manifestaciones musicales, si te queda alguna duda, también te la puedo disipar puesto que si eres seguidor de ECO's Rock, te habrás dado cuenta que varios de nuestros amigos y colaboradores de lujo en el terreno musical, han sido grupos no muy conocidos comercialmente hablando, pero que tienen buena onda, es más algunos de esos grupos mexicanos hasta hacen rock en su lengua materna, por ejemplo Vayijel, más aún, en nuestro twitter, con frecuencia nos llegan seguidores que de alguna manera nos están invitando a conocer su música, caso fechaciente el de Chris Tuttle, pero hay muchos más.

Bien, todo ese preámbulo me ha servido para ponerte en contexto, el por qué en esta acotación vamos a charlar acerca de la trayectoria de una artista que surge en los años 2000, la cual lamentablemente fue corta, pero fue de tal impacto que por eso titulé a este Cirrus Minor como “La Reina que no lo fue” y es que esa es la impresión que en mi corazón dejó Amy Jade Winehouse, a quien artísticamente conocimos como Amy Winehouse.

La razón para salirme un tanto cuanto del seguimiento que en estos seis años

hemos llevado de los artistas que nos gustan es debido a que prácticamente desde el primer instante que conocí la música de Amy, quedé prendado de ella. Tengo un amigo que hace tiempo me decía “oye Lalo, me da la impresión de que cuando tienes un disco lo escuchas tantas veces hasta que te lo sabes de memoria” y él tiene razón, generalmente me gusta escuchar un álbum varias veces hasta que de alguna manera siento que ya “lo tengo en mi mente”, sin embargo hay una particularidad, no es suficiente y muchas veces me ha ocurrido que por ejemplo un álbum que tiene 40 años que no he vuelto a escuchar, al hacerlo nuevamente descubro sonidos “nuevos” que ahí estaban pero que por alguna razón no me habían caído.



Amy Winehouse no es la excepción, tiene varios meses que me acompaña uno de sus álbumes de estudio cuando hago ejercicio en la bici fija y que cada vez que lo escucho, aunque mi respiración esté agitada o mi corazón lata más deprisa por el ejercicio, el escucharla me llena mucho el espíritu, me emociona y también de repente descubro sonidos nuevos.

Amy Jade Winehouse nació en Londres el 14 de septiembre de 1983, falleció en la misma ciudad, el 23 de julio de 2011, artísticamente la conocemos como Amy Winehouse y entre muchos de los atributos que se le han dado a su obra musical, hay uno que la ubica en el selecto “club de los 27” que como bien sabemos se le ha dado a los músicos que fallecieron a la edad de 27 años, entre ellos Janis Joplin y Jimi Hendrix, por citar a un par de ellos, así que Amy digamos ha sido la persona

que entró en ese club en los años recientes, ya que sus antecesores lo hicieron en la década de los 70's, principalmente.



Amy fue no solo cantante con una voz muy potente, en la tesitura de contralto con registro vocal que los expertos han definido como “acústicamente poderoso que es capaz de expresar emociones profundas”, sino también compositora que llegó a mezclar en su música diversos géneros musicales entre los que destacan el jazz, R&B, soul y ska.

Por su estilo de voz ha sido equiparada con el talante de voces femeninas como Sara Vaughan o Billie Holiday, con esta última además porque Amy lamentablemente también tuvo problemas de adicciones que la llevaron a la tumba, pero en cambio Amy tuvo un estilo de vida que se volvió distintivo por sus tatuajes y su peinado beehive o de “colmena” como también se le conoce. Lamentablemente llegó a tener en su corta vida otros problemas de tipo legal y complicaciones médicas derivadas de un comportamiento autodestructivo y que en un momento determinado de alguna manera han opacado su obra, pero lo que más nos interesa en este espacio es lo artístico:

Esa percepción la refrendo con el siguiente testimonio de una biografía de Amy que se llama Susana Monteagudo quien escribió el libro “Amy Winehouse, Stronger Than Her”: “...Aunque el nombre de Amy Winehouse siempre está ligado a las adicciones, no es justo que se le recuerde solo por eso...muchos músicos de rock

se drogaban y no ha quedado solo esa imagen de ellos...Amy es mucho más que alcohol y drogas...”.

La forma de cantar de Amy también se puede identificar con las grandes cantantes que le antecedieron, con la diferencia de que la inglesa en sus composiciones proyectaba sentimientos profundamente personales que llegaban a lo brutalmente franco y hasta a lo blasfemo.

Los orígenes de Amy Winehouse fueron en el seno de una familia amante del jazz y de origen judío, este dato es importante destacarlo por lo que te comentaré más adelante y que marcó un momento de encuentro entre la obra de Amy y yo.

Su infancia se desarrolló en un suburbio londinense, en donde su padre, Mitchell o Mitch, tenía la ocupación de taxista (otras versiones dicen que era vendedor de sistemas de acristalamiento), estaba casado con Janis Winehouse quien se dedicaba a la actividad farmacéutica y el matrimonio tuvo otro hijo, Alex, mayor que Amy, quien por cierto fue quien le enseñó a tocar la guitarra.

Una persona que fue muy influyente en la vida de Amy, fue su abuela paterna, Cynthia, quien era cantante y se dice que además era una mujer carismática que logró que el trompetista Ronnie Scott estuviera enamorado de ella durante muchos años:

Doña Cynthia tenía también la característica de que podía controlar el carácter rebelde de Amy.

Al parecer Mitch Winehouse canta bien y le gusta interpretar canciones de Frank Sinatra, a Amy le gustaban tanto que como su papá se las cantaba constantemente, ella también las cantaba de una manera exagerada al grado que aún estando en la escuela en clases, Amy de repente se ponía a cantar sin importarles sus maestros o sus compañeros.

Quizá uno de los primeros hechos que marcaron sombríamente la vida de Amy fue el divorcio de sus padres cuando ella tenía apenas nueve años de edad.

Las inquietudes artísticas de Amy se inician y se desarrollan en la Escuela de Teatro de Susi Earnsh en donde ingresa por consejo de su señora abuela Cynthia, ahí aprende a desarrollar buena expresión corporal que inclusive le habría permitido ser una buena bailarina, pero en realidad lo que Amy quería era cantar y componer.

Después, a los diez años de edad, fundó una banda de rap llamada Sweet 'n' Sour - sugiero leas las letras de la rola:

Más adelante, a los trece, acudió a la Escuela de Teatro de Sylvia Young de donde fue expulsada por mala conducta y por hacerse un piercing en la nariz. No obstante ese detalle de la expulsión, Amy logra ingresar en la National Youth Jazz Orchestra, en donde tiene la oportunidad de comenzar a desarrollar más en forma su presencia en los escenarios:

La edad de trece años, también es importante en la vida de Amy, ya que en ese momento es cuando aprende a tocar la guitarra y comienza a componer sus rolas.

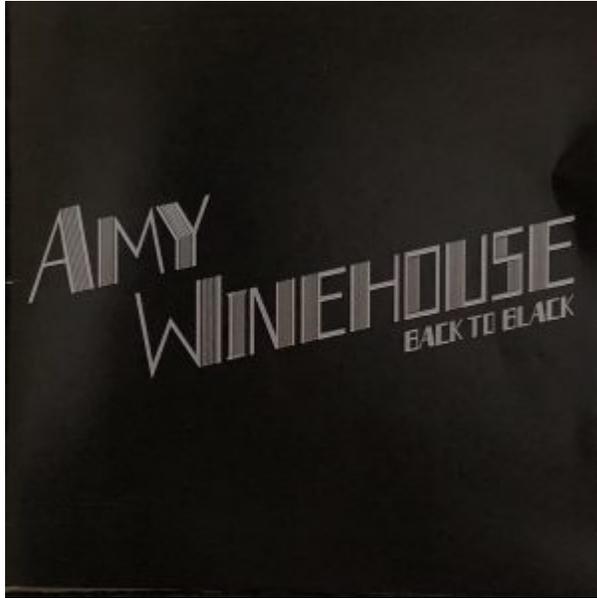
En el 2002 tiene un novio que era cantante, Tyler James, quien al ver el potencial de Amy, le lleva un demo a un productor de nombre Nick Godwyn, logra que audicione con él quien se convence de la calidad de Amy y en ese momento se inicia el camino al estrellato de la cantante, camino que lamentablemente la muerte le arrebató tempranamente e hizo que Amy no pudiera llegar a ser la nueva reina de la música digamos que del siglo XXI.

A diferencia de otros grupos o cantantes de los que ha sido virtualmente imposible poner su discografía por ser muy abundante y enumerarla abarcaría mucho espacio, Amy Winehouse solo llegó a grabar dos álbumes de estudio:

Frank (2003)

Back to Black (2006)

Ambos discos fueron un verdadera "trancazo", el primero de ellos fue titulado así en honor a Frank Sinatra, con ese álbum comienza a tener sus primeros reconocimientos, pero también comienza a ganar mucho dinero y se dice que en ese momento se inicia el declive de la vida de Amy.



El segundo álbum, Back to Black es un enorme álbum, que pese a su corta duración de tan solo 35' es emblemático porque entre otras cosas en las letras de las rolas y en la música -cargada de jazz, R & B y soul- no solo se encuentra una dura visión de las relaciones afectivas o del mundo de las adicciones a tal grado que en un momento determinado se le llegó a considerar como un álbum no propio para adolescentes, pero en realidad, la calidad del álbum es indiscutible:

Las rolas que lo integran son las siguientes:

- 1.- «Rehab» 03:34
- 2.- «You Know I'm No Good» 04:17
- 3.- «Me & Mr. Jones» 02:33
- 4.- «Just Friends» 03:13
- 5.- «Back to Black» 04:01
- 6.- «Love Is a Losing Game» 02:35
- 7.- «Tears Dry on Their Own» 03:06

- 8.- «Wake up Alone» 03:42
- 9.- «Some Unholy War» 02:22
- 10.- «He Can Only Hold Her» 04:20
- 11.- «Addicted» 02:45



Por sus características considero que estos dos y únicos álbumes de estudio de Amy Winehouse son imprescindibles en una buena discografía.

Bien, te dije que no perdieras el detalle de los orígenes judíos de Amy Winehouse y que de alguna manera también te explicarían el por qué de mi gran admiración y gusto por la corta pero significativa obra artística de Amy.

En julio de 2015 tuve la oportunidad de viajar con mi familia a la unión gaba, en realidad USA nunca ha sido un destino turístico que me mantenga despierto por las noches, así que cuando se presentó la oportunidad de ir a esa nación y al deliberar a dónde iríamos, ya que Las Vegas ya -por su oferta musical- la habíamos conocido, al fin rockeros dijimos ¡pues a LA! Así que en realidad ese viaje fue inolvidable ya que tuvimos la oportunidad de estar de cerca con una buena parte de las raíces rockeras de los 60's-70's.



En la búsqueda de lugares por conocer, vimos que había una exposición que se llamaba “Amy Winehouse: A Family Portrait” en el Museo de Arte Contemporáneo Judío de Los Angeles, Calif., ese recinto cultural, como su nombre lo indica está destinado a la exhibición de arte contemporáneo propio de artistas de origen judío, así que fue obligado hacerle una visita, el museo es relativamente pequeño, en sus salas vimos obras de otros artistas de origen judío contemporáneo muy interesantes.



La parte destinada a Amy Winehouse, como su nombre lo indica “Retratos de Familia” en realidad es una muestra itinerante que se exhibió en varias ciudades, comenzando en Londres.



En la exposición hay objetos personales de Winehouse, fotos familiares y una mirada a su sentido de la moda, fue curada por su hermano, a lo largo de las tres

salas que la integran pudimos ver las paredes salpicadas de palabras de Amy escritas en su adolescencia.



También parte de su vestuario cotidiano o de sus conciertos, discos que formaron parte de su discografía y que le enseñaron a amar la música cuando ella era niña y la guitarra que la acompañaba cuando los escuchaba.



Otras cosas como su amor por Snoopy y los sudokus, y fotos antiguas de su abuela Cynthia, que como ya te mencioné fue una influencia en su estilo y actitud.



También algunos reconocimientos periodísticos al igual que otras escenas familiares.



En esa exposición estaba prohibido sacar fotos, pero yo me di las mañas para que las vigilantes no se dieran cuenta de mi acción, así que estas fotos que te comparto, son exclusivas y por consiguiente muy apreciadas.

Hoy en día me doy cuenta que en verdad en esas fechas y luego de ver muy de cerca cosas de Amy que en realidad formaron parte de su vida, quedé en shock y en lugar de escribir en ese momento un Cirrus Minor, lo que hice fue una edición especial en mi canal YouTube, la cual te comparto con mucho gusto para que la veas:

Para cerrar esta edición, veamos una parte un tanto cuanto desconocida de Amy Winehouse que desde mi punto de vista debe de opacar su pasado turbulento y que se convierte en el otro legado que Amy le dejó a la humanidad, me refiero a la Amy Winehouse Foundation.

La Fundación Amy Winehouse, con sede en Londres, fue creada en el año de 2011, su página oficial menciona que se ha consolidado como una de las principales organizaciones benéficas del Reino Unido que trabaja con jóvenes.

Todo lo que hace está diseñado para construir conexiones significativas con los niños y jóvenes a los que atiende para formar relaciones que fomenten la esperanza y el optimismo.

Lo hace de tres maneras: 1) Coproducción: trabaja con sus beneficiarios para entender cómo y qué apoyo existe actualmente y qué se necesita; 2) Colaboración: con otras organizaciones benéficas para desarrollar nuevos enfoques; 3) Comparten experiencias vividas: ya que más del 90% de sus empleados y voluntarios han tenido problemas similares a los de los niños y jóvenes con los que trabaja, en consecuencia proporciona ejemplos genuinos de superación de la adversidad en sus propias vidas, para así inspirar el empoderamiento y la autodeterminación.

Para ello tiene implementados los siguientes programas:

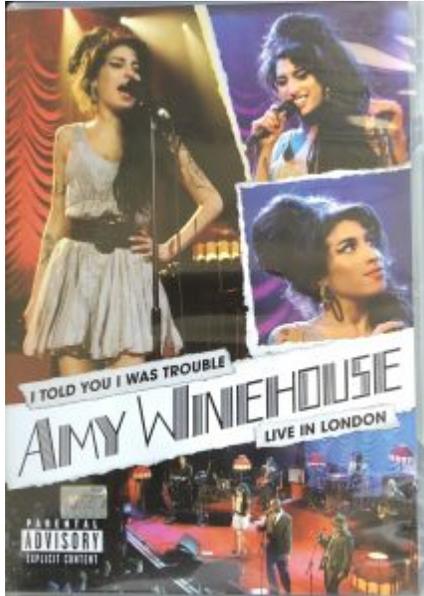
-Trabajo de resiliencia con jóvenes: se imparte mediante sesiones presenciales, asambleas en línea y talleres para alumnos, padres y profesores a fin de superar problemas relacionados con las drogas, el alcohol y la resiliencia emocional.

-La casa de Amy: se trata de uno de los pocos proyectos del país que tiende un puente entre las mujeres que abandonan los servicios de tratamiento de la adicción y la búsqueda de un alojamiento independiente.

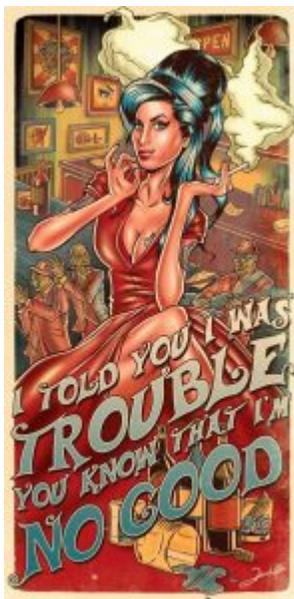
-Terapia Musical para niños: creada para niños con niños con enfermedades que limitan su vida, la musicoterapia puede ayudar a satisfacer importantes necesidades de desarrollo. Además, es un medio excelente para aumentar la comunicación, la interacción y las habilidades sociales del niño, así como para mejorar sus habilidades físicas y promover su bienestar general.

-Programa de recuperación para jóvenes: creado para abordar y superar problemas de drogas o alcohol en jóvenes.

-Proyectos musicales fuera del Reino Unido: puesto que la música tiene un impacto positivo en las comunidades de todo el mundo. Actualmente se ubica en Santa Lucía (una isla caribeña) y en Jamaica.



Quizá Amy Winehouse es la reina que no pudo ser, pero al ver esta última parte, considero que sí lo es, es más para que quede constancia de su magnificencia y cerrando con broche de oro, te comparto este concierto de Amy que se llama “Amy Winehouse, Live in London, ITold You I Was Trouble (Amy Winehouse, en vivo en Londres, Te dije que era un problema”, el cual fue lanzado en DVD el 5 de noviembre de 2007, el título te lo dice todo y es definitivamente conveniente verlo, ¡enjoy!



Para terminar, permíteme invitarte nuevamente a entrar en mi página de FB, ECO's Rock, en donde a partir de las 11:00 am de este sábado 6 de marzo tendrás el clásico aperitivo musical y después, fotos de impacto de Aleyda Gatell y de Odiseo; pintura con Pato Rascón; música con Jesús Lepe y Argentina Durán; el poeta Eric Urías Romero y sus cuasi poemas; Güiris J. Fry te hablará de cine, cerramos con la columna Psicoterapia de Rock Intensiva en la que Daniel Suárez te hablará de "The Police: Message in a Reggae Rock" y con este Cirrus Minor que acabas de leer ¡disfrútenlos!

Como siempre pongo a tu disposición los siguientes contactos: Facebook: ECO's Rock <https://www.facebook.com/ECOs-Rock-1598949577050090/> ; Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCtIDxHGyC5OdPQXPiawnbOQ?view_as=subscriber La Jiribilla –impreso- y FB: <https://www.facebook.com/LaJiribillaVeracruzana/> ; Twitter @RockEcos , Periscope: @eduardocelis8a, Instagram: ecos_rock y página de internet www.insurgenciamagisterial.com en donde podremos intercambiar opiniones o sugerencias como puede ser algún álbum o grupo que en particular les pudiera interesar se narre en esta columna.

Fuente:

<https://www.facebook.com/1598949577050090/posts/2843997355878633/?d=n>

Fotografías: Pinterest y ECO's Rock

Fecha de creación

2021/03/06