

Cirrus Minor “Chicago Transit Authority”

Por José Eduardo Celis Ochoa Cordero. ECO's Rock. 16 de septiembre de 2017.

“Disfrutamos haciendo feliz a la gente con nuestra música”: James Pankow (1969).

Que alguien me desmienta, dudo que lo puedan hacer. En el mundo no existe ningún grupo de jazz-rock que haya debutado con un álbum doble, luego de ese primer álbum siguieron con otro álbum doble. ¿Y el tercer álbum? ¡doble también! Pero ¿y el cuarto? Ni sencillo, ni doble, ni triple ¡cuádruple y además en vivo!

Pero además de esa forma de haber iniciado su carrera en el año de 1969 (aunque de hecho arranca en 1967), con ese álbum doble y con el nombre simple y sencillamente de la banda Chicago Transit Authority, -nombre que por cierto a partir de su segundo LP doble tuvo que ser recortado únicamente a Chicago debido a una disputa de tipo legal con la autoridad de transporte de Chicago-, junto con otra banda muy conocida que se llama Blood, Sweat & Tears (Sangre, Sudor y Lágrimas) de la cual hablaremos en un futuro, crean el nicho de las Big Band Rock en el cual se ubican además de estas dos mencionadas, bandas como The Ides of March, aquí te pongo la que quizá sea la rola más emblemática de los “Idus de Marzo”: “Vehicle” (subtitulada en español):

Estos grupos, bajo la influencia de las bandas de Soul y R&B de mediados de los años 1960, sobre todo en las ciudades del noreste de los Estados Unidos, añadieron hacia 1967 al núcleo instrumental básico de los grupos clásicos de rock (guitarra, bajo, batería y teclados), instrumentos de viento (trompeta, sax, trombón, flauta), inusuales hasta entonces en el rock, pero de amplia tradición en los géneros antes citados. Estos grupos solían oscilar entre los siete y los diez miembros, es decir, por debajo del estándar de big band de jazz, pero esto suponía una banda muy amplia para los estándares del rock, donde los grupos raramente superaban los cinco miembros. Así que en la época de los 70's cuando escuchamos a alguna de estas bandas inmediatamente decíamos ¿qué es esto? Lo cierto es que eso era una muy buena música que te daba algo diferente, aunque de hecho cada grupo y banda de aquella época fue creando un nicho que a la fecha ha permanecido en grupos de nueva o de reciente creación.

Otras grandes estrellas del firmamento musical que han utilizado a una big band, tanto de rock como de jazz o de soul son Ray Charles, B.B. King, o James Brown, posiblemente las más conocidas.

IMG_4995

Image not found or type unknown

La historia nos cuenta que unos chavos que estudiaban en la Universidad De Paul, la cual tiene su sede precisamente en la ciudad de Chicago, Ill. en la unión gaba, el trompetista Lee Loughnane (nacido el 21 de octubre de 1946 en Chicago), el trombonista James Pankow (nacido el 20 de agosto de 1947 en St. Louis, Missouri) y el saxofonista Walter Parazaider (nacido en Chicago, Illinois el 14 de marzo de 1945) se conocen y tocan en algunos clubes lo cual les permite codearse con otros incipientes músicos que fueron: el guitarrista Terry Kath (nacido el 31 de enero de 1946 en Chicago, fallecido el 23 de enero de 1978 en Los Angeles, California) y el baterista Danny Seraphine (nacido el 28 de agosto de 1948, en Chicago).

En ese momento la banda que se estaba conformando tenía dos enfoques, uno académico por parte de quienes tenían estudios musicales universitarios y uno más bien lírico de aquellos que no estaban en el colegio.

Así que un buen día, para ser concretos el 15 de febrero de 1967, Parazaider convocó a una reunión de la banda en su apartamento, invitando a un talentoso organista y cantante que había conocido, Robert Lamm (nacido el 13 de octubre de 1944 en Brooklyn, Nueva York). Lamm aceptó unirse y también dijo que podía suministrar los sonidos de bajo faltantes al conjunto usando los pedales del órgano. Así que de momento no les es muy preocupante contar con un bajista y de esta manera integran el antecedente de Chicago Transit Authority con la banda que se llamó The Big Thing.

En esa banda tocaba la guitarra un personaje que más bien se destacó como un importante productor de grandes grupos de rock, me refiero a James William Guercio, (nacido en 1945 en Chicago (Illinois), él no solamente produce los primeros discos de Chicago, sino que también lo hace con Blood, Sweat & Tears y The Beach Boys, principalmente.

Ya con esa alineación The Big Thing toca en algunos lugares, hasta que otro día afortunado un bajista y cantante de nombre Peter Cetera (nació en Chicago, Illinois el 13 de septiembre de 1944), los ve tocar, queda fascinado con su estilo por la forma en que combinaban los instrumentos de viento con el rock and roll y de esta manera se integra en la banda.

Por cierto que hay una anécdota interesante en torno a este cantante en cuanto a su forma de cantar y se debe a que antes de integrarse a Chicago tuvo un pleito con unos marineros que lo vieron feo por greñado cuando estaban en un partido de beisbol de los Dodgers y como consecuencia de esa bronca su mandíbula inferior fue fracturada en tres partes.

En ese inter resulta que James William Guercio era más proclive a la producción que a la tocada y se posiciona mejor como productor en Columbia Records, entonces alentó a la banda a dejar de tocar los covers de James Brown y de Wilson Pickett para comenzar a desarrollar canciones originales. Terry Kath y Robert Lamm, le toman la palabra.

En ese momento queda conformada la primera alineación de Chicago (todavía no tenía ese nombre), de la siguiente manera: Daniel Seraphine (batería), James Pankow (trombón), Peter Cetera (bajo y voz líder), Walter Parazaider (saxofón, flauta, clarinete y voz), Lee Loughnane (trompeta y voz), Terry Kath (guitarra y voz

líder) y Robert Lamm (teclados y voz líder).

Este detalle de tener tres cantantes líderes le dio a la banda otro toque vocal especial: el barítono suave Lamm, el barítono grave Kath, y el tenor Cetera.

Posteriormente a finales del invierno de 1968, Guercio volvió a ver al grupo y ya los consideró listos para el siguiente paso. Es decir, para producirlos como una banda a la que bautiza como Chicago Transit Authority (más que nada en honor a la línea de autobuses que él abordaba para ir a la escuela) estableciendo la inusual imagen que la banda tendría, lo cual se aprecia en la portada del álbum que cambia de la tradicional foto del grupo al ostentar el logotipo de la banda y no solo eso, sino que el debut de la misma fuera con un álbum doble, aunque para ello tuvieron que sacrificar regalías. Es decir, supuestamente de haber sacado un LP sencillo quizá sus ingresos hubieran sido mayores.

Lamentablemente poco tiempo después se enfrentaron –como lo dijimos inicialmente- a un juicio legal con el gobierno de Chicago, de tal suerte en que el nombre de la banda, un año después de haber salido su primer álbum y poco tiempo antes de que saliera su segundo álbum, quedara únicamente como Chicago, nombre con el que se le identifica a partir del año de 1970.

IMG_4994

Image not found or type unknown

Como muchas de las bandas que hemos abordado en este espacio, Chicago sufre toda una serie de cambios en sus integrantes la cual se inicia de una manera trágica el 23 de enero de 1978, cuando supuestamente de manera accidental, involuntariamente Terry Kath se suicida tras la celebración de una fiesta en casa de un amigo en Woodland Hills, California, cuando jugueteó con una pistola automática 9 mm, aparentemente descargada. Colocó el cañón en su sien y pronunció sus últimas palabras: “Tranquilos, está descargado”. En la recámara quedaba una bala que lo mató en el acto.

En la página oficial de Terry Kath encontré una anécdota que me llamó mucho la atención: “Después de escuchar a la banda en 1968 en el Whisky A Go-Go en Los Ángeles, Jimi Hendrix le dijo al saxofonista de Chicago Walter Parazaider , tu guitarrista es mejor que yo”. La verdad de las cosas hoy en día me doy cuenta que Hendrix fue una persona modesta, pues en más de una ocasión en estas investigaciones ha surgido el reconocimiento de Hendrix hacia algún músico, en este caso particular la relación de Jimi con Terry los llevó a tocar juntos en algunos “palomazos”.

Ese año de 1978, también se ve afectado negativamente en la trayectoria de

Chicago, ya que su productor James William Guercio abandona a la banda y esta cae en un marasmo ya que pierde parte de su potencial y de repente se convierte en una banda de soft rock, que ni el mismo Phil Ramone –quien les produce un par de álbumes luego de la salida de Guercio- logra levantarlos, de tal suerte que en 1985, luego del término de una gira con motivo del álbum Chicago XVII, Peter Cetera decide convertirse en solista, carrera en la que ha destacado discretamente, pese a que en algunos de sus álbumes lo acompañan músicos de la talla de Madonna y David Gilmour.

Es tiempo de poner entonces la discografía de álbumes de estudio de esta gran banda:

The Chicago Transit Authority. (abril de 1969) – Billboard 200 #17; Reino Unido #9

Chicago II. (enero de 1970) – Billboard 200 #4; Reino Unido #6

Chicago III. (enero de 1971) – Billboard 200 #2; Reino Unido #9

Chicago At Carnegie Hall (en vivo). (octubre de 1971) – Billboard 200 #3

Live in Japan. (1972)

Chicago V. (julio de 1972) – Billboard 200 #1; Reino Unido #24

Chicago VI. (junio de 1973) – Billboard 200 #1

Chicago VII. (marzo de 1974) – Billboard 200 #1 (incluye el tema “Wishing you were here”, junto a los Beach Boys)

Chicago VIII. (marzo de 1975) – Billboard 200 #1

Chicago X. (junio de 1976) – Billboard 200 #3; Reino Unido #21

Chicago XI. (septiembre de 1977) – Billboard 200 #6

Hot Streets. (septiembre de 1978) – Billboard 200 #12

Chicago 13. (agosto de 1979) – Billboard 200 #21

Chicago XIV. (julio de 1980) – Billboard 200 #71

Chicago 16. (junio de 1982) – Billboard 200 #9; Reino Unido #44

Chicago 17. (mayo de 1984) – Billboard 200 #4; Reino Unido #24

Chicago 18. (septiembre de 1986) – Billboard 200 #35

Chicago 19. (junio de 1988) – Billboard 200 #37

Twenty 1. (enero de 1991) – Billboard 200 #66

Night & Day Big Band. (mayo de 1995) – Billboard 200 #90

Chicago XXV: The Christmas Album. (agosto de 1998) Billboard 200 #47

Chicago XXVI: Live In Concert (en vivo). (octubre de 1999)

Chicago XXX. (marzo de 2006) – Billboard 200 #41

Chicago XXXII: Stone Of Sisyphus. (junio de 2008) – Billboard 200 #122

Chicago XXXIII: O Christmas Three. (octubre de 2011) – Billboard 200 #170

Chicago XXXIV: Live in '75. (2011)

Now (Chicago XXXVI) (2014)

Nota: si te parece ver algo raro en la nomenclatura de los álbumes, no te devanes los sesos, así está puesta en los sitios de internet.

¿Qué pasa en la banda Chicago, luego de estos tres grandes sucesos en su trayectoria?

Comienzan los cambios en la alineación, de tal suerte en que en mayo de 1990, otro de sus miembros fundadores, el baterista Daniel Seraphine abandona a la banda al parecer para dedicarse a la producción de discos, de cine y de teatro.

Entra un guitarrista de nombre Donnie Dacus en sustitución de Terry Kath, luego es

sustituido por Bill Champlin.

Jason Scheff ocupa el sitio de Cetera, Tris Imboden supe a Seraphine, principalmente, amén de la incorporación de otros elementos.

Déjame decirte que este especial de Chicago surge con motivo de que la banda estuvo tocando en nuestro país en el Detritus Federal este 9 de septiembre, así que habrá una segunda parte con motivo de dicho concierto.

Lo que sí te puedo adelantar es la alineación actual de Chicago, la cual está de la siguiente manera: Robert Lamm (teclados y voz líder), Lee Loughlane (metales), James Pankow (metales), Walter Parazider (metales) –estos cuatro miembros fundadores de la banda-, Tris Imboden (batería), Keith Howland (guitarra y voz), Lou Pardini (teclados y voz), Ray Herrman (metales), Walfredo Reyes Jr. (percusión) y Jeff Coffey (bajo y voz).

Antes de entrar en el disco que nos ocupa, te quiero comentar de un espectáculo que quienes lo vieron en vivo se deben de considerar muy afortunados al igual de quienes tenemos el DVD de los conciertos que en conjunto dieron Chicago y Earth, Wind & Fire, ya que se trata de una amalgama de ritmos que conjuntan el rock, el jazz, el soul, el soft, en la que estas dos bandas nos dan un testimonio de lo que es tocar , cantar e innovar la música en serio, aquí te pongo la liga de ese concierto con la promesa de que en algún momento charlaremos acerca de E, W & F:
<https://www.youtube.com/watch?v=Pqi3W0IwjA8>

Ahora sí, entonces ya es tiempo de enfatizar en el disco que nos ocupa.

En su libro “1001 discos que debes escuchar antes de morir”, Robert Dimery nos dice que “...Antes de que la compañía de transportes de la ciudad emprendiese acciones legales contra ellos y se viesen obligados a llamarse Chicago, la banda tocó por todo Estados Unidos como Chicago Transit Authority. Su especialidad consistía en fundir blues, jazz y rock en una distintiva mezcla de alto octanaje, y su debut requirió de un disco doble grabado en estudio y material en vivo para comunicarse con las masas...”

Este afán de comunicarse con la gente los hizo participar en la conferencia del partido Demócrata gringo en donde se grabaron Prologue y Someday, es decir, previo a la grabación de rolas en estudio ya habían procesado material para el que

fue su álbum debut. Al respecto, el productor Guercio dice que fue el 29 de agosto de 1968 cuando se grabó en la Convención Democrática, ahí militantes negros exhortando a los estrategemas demoníacos: “Dios nos da la sangre para seguir avanzando”; comienza la marcha; la policía intenta dispersar a los manifestantes y ellos cantan: “Todo el mundo nos está observando”.

La página oficial de Chicago resume a este álbum de la siguiente manera: “...¿Una sección de metales en una banda de rock? Por supuesto que sí. Chicago le mostró al mundo cómo se podía rockear con los metales e incorporar exitosamente el funk, el jazz y la balada pop. Puedes oírlo todo en su debut pionero del doble platino 1969...”

IMG_4991

Image not found or type unknown

IMG_4992

Image not found or type unknown

IMG_4993

Image not found or type unknown

A lo largo de 1h15'49" Chicago Transit Authority te transporta en un álbum doble por un viaje musical que además de los géneros y subgéneros descritos anteriormente, te incluye una buena dosis de Jazz Rock y hasta Rock Progresivo, distribuidos de la siguiente manera:

Disco 1

Lado A:

Introduction (Terry Kath) – 6:36

Does Anybody Really Know What Time It Is? (Robert Lamm) – 4:36

Beginnings (Robert Lamm) – 7:52

Lado B:

Questions 67 And 68 (Robert Lamm) – 5:00

Listen (Robert Lamm) – 3:22

Poem 58 (Robert Lamm) – 8:40

Disco 2

Lado C:

Free Form Guitar (Terry Kath) – 6:54

South California Purples (Robert Lamm) – 6:11

I'm A Man (Steve Winwood / James Miller) – 7:41

Lado D:

Prologue, August 29, 1968 (James William Guercio) – 1:00

Someday (August 29, 1968) (James Pankow / Robert Lamm) – 4:15

Liberation (James Pankow) – 15:42

Te pongo el álbum completo:

<https://www.youtube.com/watch?v=u2jzBxmhjZs>

Otra nota interesante del productor que se encuentra en el álbum es lo que James William dice acerca de la rola “Free from guitar”: fue interpretada en una guitarra Fender Stratocaster a través de un amplificador Showman equipado con un doble fondo de 15 utilizando un amplificador Bogan P. A. como preamplificador. No se utilizaron trucos electrónicos ni efectos en la grabación de esta selección, con la intención de capturar lo más fielmente posible el sonido real de la interpretación tal como ocurrió.

Otro detalle que te encuentras en este álbum doble es la presencia de un músico que recientemente abordamos en Cirrus Minor, me refiero a Steve Winwood, pues aquí te encuentras una versión muy latina con una serie de percusiones que te hacen latir el corazón, de su rola I'm a Man.

El concepto de la portada se debe a Nick Fasciano quien perfeccionó la idea de Guercio y de John Berg (director artístico de Columbia Records) creando la imagen

inicial de Chicago Transit Authority, posteriormente al tener que recortar el nombre de la banda por lo ya comentado, el logo queda como es mundialmente conocido y se le ha considerado como el logo más consistente en la historia del rock, apareciendo en los más de 30 álbumes de la banda con el nombre de la gran ciudad. Es también el más versátil, pues ha aparecido no sólo como gráfico, sino también como chocolate, madera tallada, cuero tallado, un jardín, cera para sellar letras, cortes de madera y una huella dactilar.

Ya para terminar, espero te haya agradado esta narración y en la siguiente te platicaré mi experiencia en el concierto del 9 de septiembre de este aciago 2017, así como también vamos a charlar del álbum cuádruple Chicago IV, ¡vale la pena!

Para terminar, permíteme invitarte nuevamente a entrar en mi página de FB, ECO's Rock, en donde a partir de este sábado 16 de septiembre ¡Viva México! tendrás en el "algo más" a las 10:50 am, un aperitivo musical y a partir de las 11:00 am, fotos de impacto de Aleyda Gatell y de Odiseo, la obra artística de Dnes; música con: El Fausto, también con mis amigos suecos de The Van Desch, la otra banda inglesa amiga Age of Atlas y música clásica con Romeyno Gutierrez; cerramos con el poeta Eric Urias Romero y sus cuasi poemas; con la columna Redondo en la que Güiris J. Fry te hablará de cine, con la columna Psicoterapia Intensiva de Rock en la que Daniel Suárez te hablará de "Dress to Kiss" 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/> y La Jiribilla; Twitter y 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/permalink.phpstory_fbid=1939163326362045&id=159894957705

Fotografías: Pinterest, Google Images y ECO's Rock

Fecha de creación

2017/09/16