

Cirrus Minor “Joe Cocker: Mad Dogs & Englishmen”

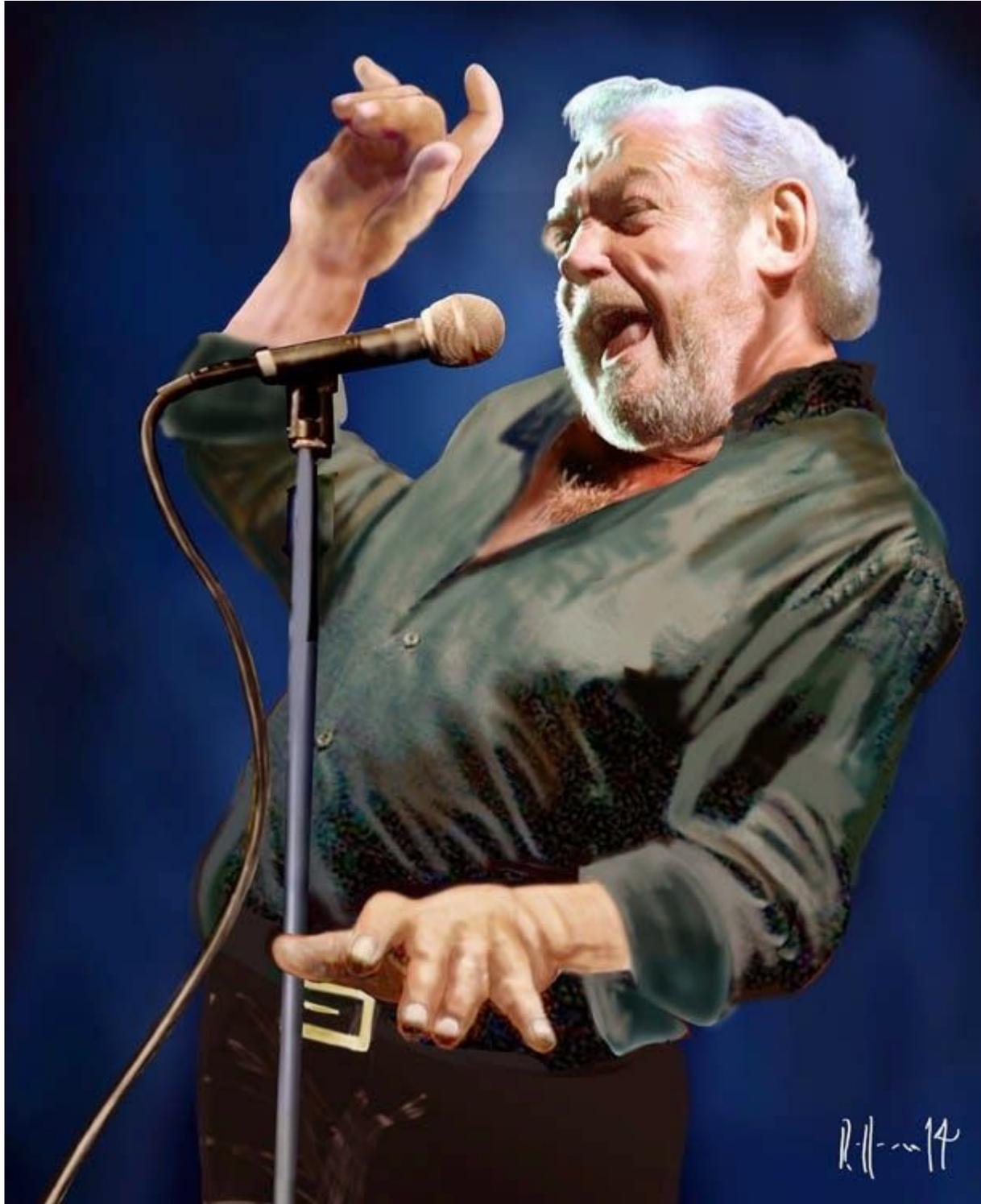
Por José Eduardo Celis Ochoa Cordero. ECO's Rock. 21 de julio de 2018

En nuestra acotación anterior, en la que charlamos acerca de uno de los grandes genios de la música contemporánea, ubicado en la música del soul, del blues, del jazz, del rock y agrégale los etcéteras que se te ocurran, me refiero al gran Ray Charles, hubo una parte en la que hicimos referencia a algunos de los músicos y/o cantantes en los que Ray Charles tuvo gran influencia, ahí dijimos el nombre de uno de ellos que a su paso por este mundo terrenal, se caracterizó por ser un gran intérprete de la música del rock, me refiero a Joe Cocker. Así que para de alguna manera concatenar ambos Cirrus Minor y antes de irnos de vacaciones, aprovechemos para charlar acerca de este gran músico de origen inglés.

En los 70's la vida era completamente diferente a como es actualmente, los medios de comunicación se centraban básicamente en la televisión, la radio, el cine, los periódicos, las revistas, pero sobre todo en la que fue la primer red social, o sea, la flota, tus amigos.

Generalmente te enterabas de “lo nuevo” a través de alguno de esos medios y era muy difícil –sobre todo en nuestro país, por aquello de la infame censura en contra del rock- ver algún video de un grupo o de un artista en particular. No obstante, ya les he platicado de algunos videos que tuve la oportunidad de ver cuando la televisión era en blanco y negro y de bulbos, chance y tú que eres uno de mis jóvenes lectores, ávidos de conocer la historia del rock te preguntes ¿qué es eso? Bueno los bulbos de las teles de antaño eran una de sus partes esenciales para que estas funcionaran.

En una de esas “chiripas” recuerdo haber visto a un cantante de melena rizada que tenía la característica –además de su voz ronca- de que cuando estaba cantando, pareciera ser que le estaba dando un “tramafat” puesto que se retorció de una manera tal que era imposible dejar de verlo.

Pues bien, ese “lorenzo” era John Robert Cocker, quien nació el 20 de mayo de 1944 en Tasker Road, Crookes, Sheffield, Inglaterra y lamentablemente falleció

víctima de cáncer de pulmón el 22 de diciembre de 2014 en Crawford, Colorado, USA, cuando tenía poco más de 70 años, era adicto al tabaco y se dice que fumaba hasta 2 cajetillas de cigarrillos diariamente hasta el año de 1991, pero el mal ya estaba echado y ya no le valió de nada dejar de fumar tabaco en ese año.

La familia de John Robert Cocker, encabezada por su padre, Harold Cocker y por su madre Madge Cocker, estaba constituida –según parece- por un miembro más, el hermano de John Robert, de nombre Victor, quien mucho tuvo que ver con el debut de Juan Roberto.

En un momento determinado de su vida, luego de su no tan exitoso debut como el cantante Vance Arnold (combinación de Vance Everett y Eddy Arnold), John Robert Cocker, decide darse a conocer artísticamente como Joe Cocker.

Según la historia, el sobrenombre de Joe, surge por alguna de estas dos razones: la primera es por un juego infantil que el pequeño Robert jugaba mucho y que se llama “Cowboy Joe” y la segunda versión, por un vecino limpiador de ventanas que se llamaba Joe.

El hermano mayor de John Robert, Victor, tenía un grupo de skiffle, género musical que se caracterizó por una mezcla de swing con jazz y en el Reino Unido fue popularizado por Lonnie Donegan:

Quienes tocaban ese estilo de música, eran personas que no tenían dinero para comprar instrumentos costosos –de cualquier clase-, en algunos casos hasta improvisaban algunos, como una tabla para lavar ropa. Abundaban los instrumentos acústicos como guitarra, bajo y percusiones, principalmente. En la década de los 50's es cuando se pone muy de moda en Inglaterra y se dice que logra impulsar la venta de este tipo de instrumentos, inclusive se dice que tan solo en Inglaterra se calcula la existencia de alrededor de entre 30,000 y 50,000 grupos de skiffle. Como te decía ello permitió la proliferación de la venta de instrumentos acústicos y los grupos tocaban en sitios como iglesias o bares.

Esta investigación nos arroja el dato de que grandes músicos ingleses del rock –siendo muy jóvenes- tocaban skiffle, de entre ello se destaca a: Van Morrison, Ronnie Wood, Mick Jagger, Roger Daltrey, Jimmy Page, Ritchie Blackmore, David Gilmour, Graham Nash y qué decir de The Beatles, grupo que se desarrolló partir del grupo skiffle de John Lennon, The Quarrymen.

Como te decía, un buen día, Victor anima a John Robert -quien en ese momento tenía 12 años de edad- para que cantara en público, al parecer la experiencia es de su agrado, de tal suerte que en 1960 formó su primer grupo llamado The Cavaliers, por cierto que en la primera actuación del grupo en un club juvenil, se les exigió pagar el precio de la entrada antes de ingresar. Otras bandas efímeras en las que participó Joe Cocker en la década de los 60's fueron The Avengers, Big Blues y The Grease Band.

Esta última es la que lo comienza a introducir ya en el mundo “en serio” de la música, aunque previamente Joe ya había logrado grabar un sencillo con el cover de la rola de The Beatles “I’ll Cry Instead”:

A partir de esa rola, Joe Cocker comienza a desarrollar la virtud de que pese a que en realidad se trató de un cantante de covers, de hecho rehacía las rolas para cantarlas y adaptarlas a su muy personal estilo de cantar. Algo que muy pocos artistas han logrado, o sea reinventar música a partir de una rola ya debidamente estructurada.

En el periodo de The Grease Band, Joe Cocker tiene un encuentro con un músico de sesión, que además se convirtió no solo en su compañero, sino también en productor de grandes álbumes y grupos, me refiero a Chris Stainton, quien toca instrumentos como teclados y bajo, pero además es compositor.

La figura de Chris es importante en el rock, ya que ha participado en producciones o en discos de grandes del rock como: Eric Clapton, The Who, David Gilmour, Leon Russell y B. B. King, entre otros.

Con The Grease Band, Stainton compone una canción que se llama “Marjorine”:

La interpretación de la canción le permite a Cocker contactarse con el productor de Procol Harum y The Moody Blues, Denny Cordell, él logra que Joe Cocker obtenga un contrato para grabaciones, gracias a esta rola y al antecedente de que en 1963,

Joe Cocker había “teloneado” para un concierto de The Rolling Stones y ya tenía seguidores en el norte de Inglaterra e inclusive ya había realizado una gira por Francia.

Más adelante, Joe Cocker forma parte de la famosa “invasión británica” que marca la llegada de grandes grupos británicos a la unión gaba, de tal suerte en que participa dando conciertos en Newport y en Denver.

Para esto, Denny Cordell, se entera de que se estaba gestando el que está considerado como el concierto de rock más importante de todos los tiempos, me refiero a Woodstock.

Woodstock, sin lugar a dudas se merece un Cirrus Minor especial, pero en tanto esto sucede, déjame comentarte de la participación de Joe Cocker en el mencionado festival.

En el año de 2009, salieron ediciones especiales con motivo del 40 aniversario de Woodstock, yo tuve la oportunidad de comprar una compilación que integra 4 DVD's (uno doble y dos sencillos), más booklets o libritos, un pandero, fotografías exclusivas y hasta réplicas de los boletos de acceso.

En los DVD's que se identifican como “Ultimate Collector's Edition” la participación de Joe Cocker aparece como “Joe Cocker & The Grease Band” y el setlist está integrado por: “With a Little Help From My Friends”, “Downpour”, “Rain Chant” y “What It's All About”.

En el DVD que se identifica como “The Director's Cut” hay otra rola más, se trata de “Something's Coming On”:

Pero otra versión de su actuación en vivo en Woodstock, se puede hallar en la colección de CD's la cual integra en total 11 rolas de ese concierto: Dear Landlord, Somethig's Coming On, Do I Still Figure In Your Life, Feelin' Allright, Just Like A Woman; Let's Go Get Stoned, I Don't Need No Doctor, I Shall Be Released, Hitchcok

Railway, Something To Say y With a Little Help From My Friends

Vemos y/o escuchamos en todos ellos a un Joe Cocker que de alguna manera nos estaba anunciando el nacimiento de un gran cantante del rock: pleno, con un vozarrón “de miedo” y con sus clásicas gesticulaciones y movimientos al cantar; en una declaración respecto a su actuación en Woodstock, Cocker dijo: “...fue como un eclipse ... fue un día muy especial...”.

Posterior a ese legendario festival, Cocker con su banda participa en otros importantes festivales como por ejemplo el de la Isla de Wight en Inglaterra, pero por alguna razón Joe, ya no deseaba continuar al frente de esa banda, así que decide

ya incursionar en el rock definitivamente como un solista.

No obstante, debido a compromisos contractuales tuvo que integrar un proyecto que se conoció como Mad Dogs & Englishmen, el cual comprendió un film de la gira, así como un álbum doble, grabado en directo, del cual hablaremos más adelante.

Definitivamente y desde mi punto de vista particular, Woodstock fue el trampolín que catapultó a Joe Cocker como un gran cantante, que le mereció ocupar el lugar número 97 de la lista de los “100 mejores cantantes del rock de todos los tiempos” de la revista Rolling Stone, precedido en el lugar 96 por el gran B. B. King y sucedido en el lugar 98 por la “Bruja Blanca” Stevie Nicks.

Existe otra revista que se llama “Mojo”, la cual es británica y es más benévola con Joe Cocker, ya que lo ubica en la posición 58 de su “Top 100 cantantes de todos los tiempos”.

En cuanto a la discografía de álbumes de estudio de Joe Cocker, la lista se encuentra integrada de la siguiente manera:

With a Little Help from My Friends (1969)

Joe Cocker! (1969)

Mad Dogs and Englishmen (1970)

Joe Cocker (1972)

I Can Stand a Little Rain (1974)

Jamaica Say You Will (1975)

Stingray (1976)

Live in L.A. (1976)

Space Captain (1976)

Luxury You Can Afford (1978)

Sheffield Steel (1982)

Civilized Man (1984)

Cocker (1986)

Unchain My Heart (1987)

One Night of Sin (1989)

Joe Cocker Live (1990)

Night Calls (1991)

Have a Little Faith (1994)

Organic (1996)

Across from Midnight (1997)

No Ordinary World (1999)

Respect Yourself (2002)

Heart & Soul (2004)

Hymn for My Soul (2007)

Hard Knocks (2010)

Fire It Up (2012)

Fire It Up Live (2013)

Las ventas en conjunto de todos sus álbumes son millonarias, de tal suerte que por su contribución a la música y a la economía de Inglaterra, Jor Cocker recibió en el año de 2007 el distintivo de OBE, del cual ya te he hablado en anteriores ocasiones, solo baste recordar que esta distinción real se ha otorgado a muchos músicos británicos.

Ese año fue bueno para Joe, ya que en su ciudad natal, Sheffield, fue insertada en el piso una placa de bronce de “Sheffield Legends” (Leyendas de Sheffield) en el acceso al Sheffield Town Hall.

Otros reconocimientos y premios importantes que Cocker recibió a lo largo de su vida son:

En 1982 ganador al Grammy “a la mejor actuación pop vocal de grupo por Up Where We Belong (dúo con Jennifer Warnes), así como ganador al Premio Oscar y al Globo de Oro por la mejor canción original.

Nominado y finalista de Grammys en 1988, 1989, 1990, 1991. Así como finalista en los Brit Awards como “Mejor artista británico masculino”.

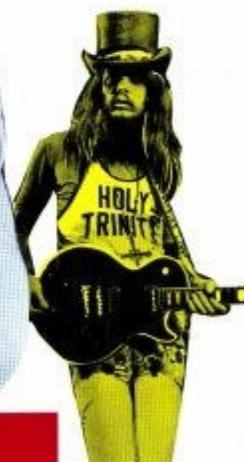
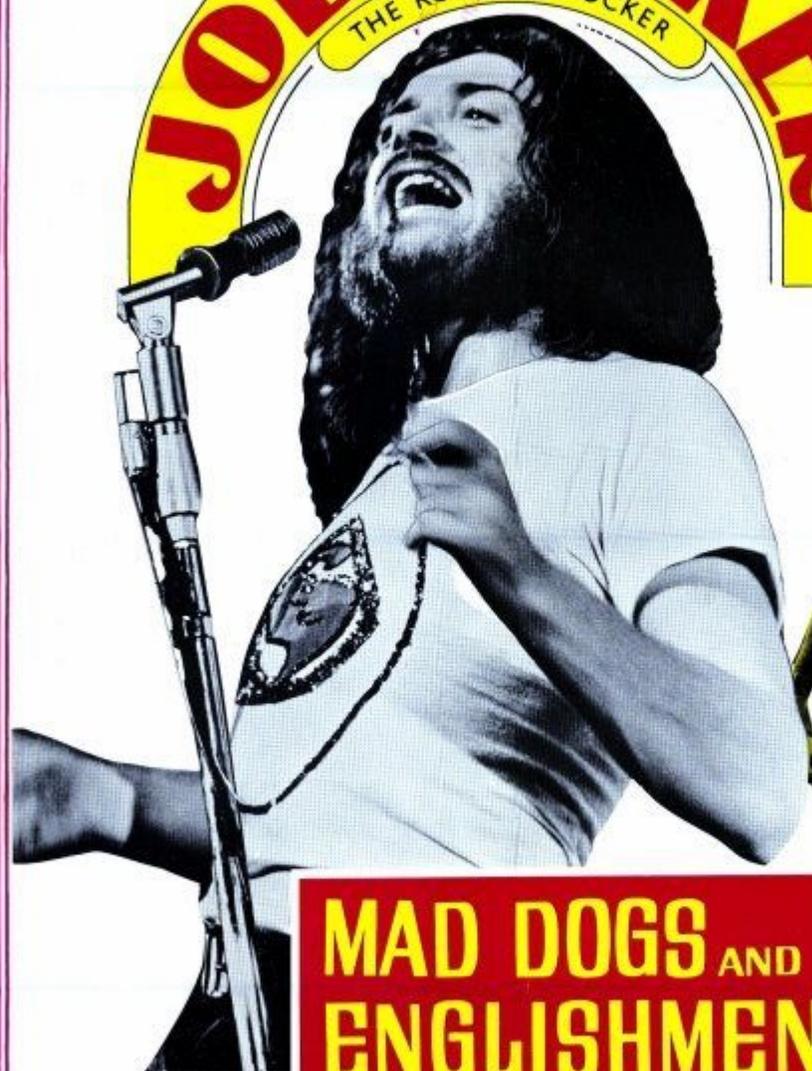
Un dato curioso que encontré en cuanto al reconocimiento de la calidad de Joe Cocker que no es muy conocido es que cuando Jim Morrison murió, los restantes miembros de The Doors le propusieron a Cocker sustituir al “Rey Lagarto”, pero él no aceptó la oferta.

Bien, es tiempo de hablar acerca del álbum doble (en LP) de la discografía de álbumes en directo de Joe Cocker, que nos ocupa.

The Most Spectacular Rock Concerts Ever
FILMED AS THEY ACTUALLY HAPPENED

JOE COCKER

THE ROTATING ROCKER

MAD DOGS AND ENGLISHMEN

FOR GENERAL EXHIBITION

METRO-GOLDWYN-MAYER presents JOE COCKER 'MAD DOGS & ENGLISHMEN'
with LEON RUSSELL · Executive Producer JERRY MOSS · Associate Producer SIDNEY LEVIN
Produced by PIERRE ADIDGÉ, HARRY MARKS and ROBERT ABEL · Directed by PIERRE ADIDGÉ
An A&M Film In Association With Creative Film Associates · In Color

© S.S. LITHO PTY. LTD.

Se trata de Mad Dogs & Englishmen, el álbum completo te pongo a continuación:

Como te mencioné, obligaciones contractuales hicieron que Cocker emprendiera un proyecto que consistió en formar un gran grupo de 20 músicos, integrados por: Leon Russell en guitarra y piano; los bateristas Jim Gordon, Jim Keltner y Chuck Blackwell, los vocalistas Don Preston, Daniel Moore, Donna Wiess, Pamela Polland, Nicole Barclay, Bobby Jones, Rita Coolidge, Donna Washburn y Claudia Linnear; Chris Stainton en teclados; Don Preston, en guitarra rítmica; Carl Radle en el bajo; Sandy Konikoff en percusiones; Bobby Torres en las congas; Jim Price en la trompeta y Bobby Keys en el sax.

En esta investigación descubrí que el nombre de “Mad Dogs & Englishmen” no es en honor a la banda, sino que se trata de una canción de corte “divertido” que así se llama y que fue interpretada allá por el año de 1932 por un cantante de nombre Noel Coward, la cual te pongo a continuación:

https://www.youtube.com/watch?v=vMlyT_Sb7sg&frags=pl%2Cwn

De esta manera se encuentran integradas las rolas en el LP doble:

Disco uno

Cara A:

“Introduction” – 0:44

“Honky Tonk Women” – 3:47

“Introduction” – 0:17

“Sticks and Stones” – 2:37

“Cry Me a River” – 4:00

“Bird on the Wire” – 6:37

Cara B:

“Feelin’ Alright” – 5:47

“Superstar” – 5:02 (Voz: Rita Coolidge)

“Introduction” – 0:16

“Let’s Go Get Stoned” – 7:30

Disco dos

Cara C:

“Blue Medley” – 12:46

1. “I’ll Drown in My Own Tears”
2. “When Something Is Wrong with My Baby”
3. “I’ve Been Loving You Too Long”

“Introduction” – 0:21

“Girl from the North Country” – 2:32 (Voz: Joe Cocker y Leon Russell)

“Give Peace a Chance” – 4:14

Cara D:

“Introduction” – 0:41

“She Came in Through the Bathroom Window” – 3:01

“Space Captain” – 5:15

“The Letter” – 4:46

“Delta Lady” – 5:40

LEON RUSSELL
Master Of Space And Time

JOE COCKER

CHRIS STAINTON
The Foxy Prince Of Roll

JOE COCKER

MAD DOGS & ENGLISHMEN

Including, for your delight, Cosmic Kiddies, English Roadies, Children with the Answers, Cooking Italians, Presidents of Recording Companies, Acrobatics and Displays, The Odd Sane Dog, The Space Choir, Assorted Sound Freaks, and All Elements of the Truth.

THE MAD DOG DIARY

11th MARCH 1970. Joe Cocker flies into Los Angeles with the intentions of recuperating from grueling months on the road and forming a new band to perform with during the coming summer.

12th MARCH 1970. Dex Anthony (of London Management) flies into Los Angeles with the tidings that a seven-piece Joe Cocker tour, to begin eight days later in Detroit, has been negotiated and advises Joe that the Musicians' Union, immigration authorities, and promoters involved should be mightily chagrined (to the point of

Joe to take with him on this tour. So great is his prowess on the telephone that, by day's end, ten musicians have been assembled and rehearsals begun.

14th MARCH 1970. Some three hundred people turn out to watch the new band (which now includes eleven singers as well as ten players) rehearse for twelve hours on the AOM sound-stage.

15th MARCH 1970. Another twelve-hour rehearsal is held and a private airplane is hired.

16th MARCH 1970. Eleven more rehearsal hours are put under the tal-

The entourage, henceforth known as Mad Dogs & Englishmen, now numbers thirty-six, including the musicians, three sound-men, two secretaries, three roadies, managers, wives, girlfriends, assorted children, and other animals.

18th MARCH 1970. Someone proposes that the whole tour be filmed. Another, bolder, proposal is ordered to accompany the tour. The tour is now complemented entourage, which now numbers forty-three.

19th MARCH 1970. These forty-three

21th and 22th MARCH 1970. Four appearances later Joe Cocker, Mad Dogs & Englishmen arrive at the Fillmore East, wherein this album was recorded. In the following days, the tour's share coming from the Friday evening shows.

14th MAY 1970. After playing their last show together (in San Bernardino, California), and then kissing, emotionally, the odd tear, Joe Cocker, Mad Dogs & Englishmen go their separate ways, but not before having bestowed upon each of us who

A lo largo de la gira, la banda recorrió 48 ciudades de USA, pero fue tan extenuante que los integrantes del grupo literalmente “tronaron” ya que además de la música y la convivencia, abundó el reventón y el rebane, por ejemplo el baterista Jim Keltner describió el tour como: “una gran fiesta salvaje”.

Este asunto de la “fiesta salvaje” lo puedes observar muy bien en el soundtrack de la gira, lamentablemente en YouTube no está disponible, sino tan solo algunas rolas, las cuales te pongo en la siguiente liga, ya que para variar, estos tipos de las disqueras han bloqueado algunos de los videos:

Pese a que Joe Cocker se encontraba en los inicios de su carrera artística “en forma” es de hecho a partir de esta gira que sus problemas de salud y de adicciones comienzan a afectarlo, ocasionándole secuelas que seguramente mucho tuvieron que ver con su deceso.

El concepto de la portada de este álbum doble, fue realizado por Craig Braun con ilustraciones de Ron Wolin y las canciones que lo integran corresponden a los conciertos del 27 y del 28 de marzo de 1970.

Para ir cerrando esta edición, me gustaría comentarte de otra faceta de Joe Cocker, la cual como hemos visto se ha presentado en músicos ya consolidados artística y financieramente hablando, me refiero a su faceta filantrópica.

Luego del rompimiento con su primera pareja, Joe Cocker se involucra sentimentalmente con una chava de nombre Pam Baker, quien además de ser fan de Cocker, vivía en Santa Barbara, California y dirigía un campamento de verano. Se casa el 11 de octubre de 1987, con Joe y deciden residir en Crawford, Colorado y compran un rancho al cual bautizan con el nombre de “Mad Dog Ranch”.

Ahí emprenden en 1992, la fundación Cocker-Kids en favor de niños en riesgo social. Más adelante, en 1995 terminaron la construcción de una lujosa vivienda en el rancho y en 1996 abrieron la propiedad al público para reunir recursos con los que organizaban fiestas de Navidad para esos niños.

La Fundación Infantil Cocker, ha distribuido más de un millón de dólares para ayudar a niños en el condado de Delta, un área con 31 mil habitantes, el 15 % de ellos hispanos y en la que el 16 % de las familias vive en la pobreza. Esta fundación también colabora con profesores y con otras iniciativas comunitarias “que

enriquecen la vida” de menores de 18 años en la zona conocida como Valley North Fork.

Aparte de eso, desde mayo de 2013, Cocker colaboraba con el Departamento de Salud y Servicios Humanos del condado de Delta para proveer “beneficios que usualmente no están incluidos en los programas de bienestar social”. Proporcionando a los niños sillas de ruedas, servicios de ortodoncia, viajes, instrumentos musicales, clases de música, pases para centros recreativos e incluso anillos de graduación y anuarios para las escuelas secundarias locales. Pero además esa fundación otorga un premio anual de 10 mil dólares en efectivo al mejor maestro de las cinco escuelas de Crawford.

Hasta aquí la semblanza de este gran cantante que partió de este mundo terrenal el 22 de diciembre de 2014, para irse a cantar en ese sitio espiritual en donde se encuentra dando conciertos al lado de músicos legendarios que ahí se encuentran. Su funeral fue muy privado y sus deudos tan solo pidieron, en lugar de flores, contribuciones monetarias a la fundación de Joe Cocker.

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 21 de julio tendrás el clásico aperitivo musical y después, fotos de impacto de Aleyda Gatell y de Odiseo; pintura con Pato Rascón; música con Proyecto Coatl, El Fausto, Vayijel y con Argentina Durán; continuamos con el poeta Eric Urias Romero y sus cuasi poemas; Güiris J. Fry te hablará de cine, seguiremos con la columna Psicoterapia Intensiva de Rock en la que Daniel Suárez te hablará de “Fobia” y con este Cirrus Minor que acabas de leer ¡disfrútenlos!

Nos vamos de vacaciones para reanudar nuestras ediciones el 19 de agosto y ¡mortales, congratúlese que la madre de ECO's Rock cumple 98 años de edad este 25 de julio! ¡Felicidades Mamma mia!

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/> y ahora en Grandes Clásicos del Rock; 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.php?story_fbid=2106550492956660&id=15989495770

Fotografías: Pinterest y ECO's Rock

Fecha de creación

2018/07/21