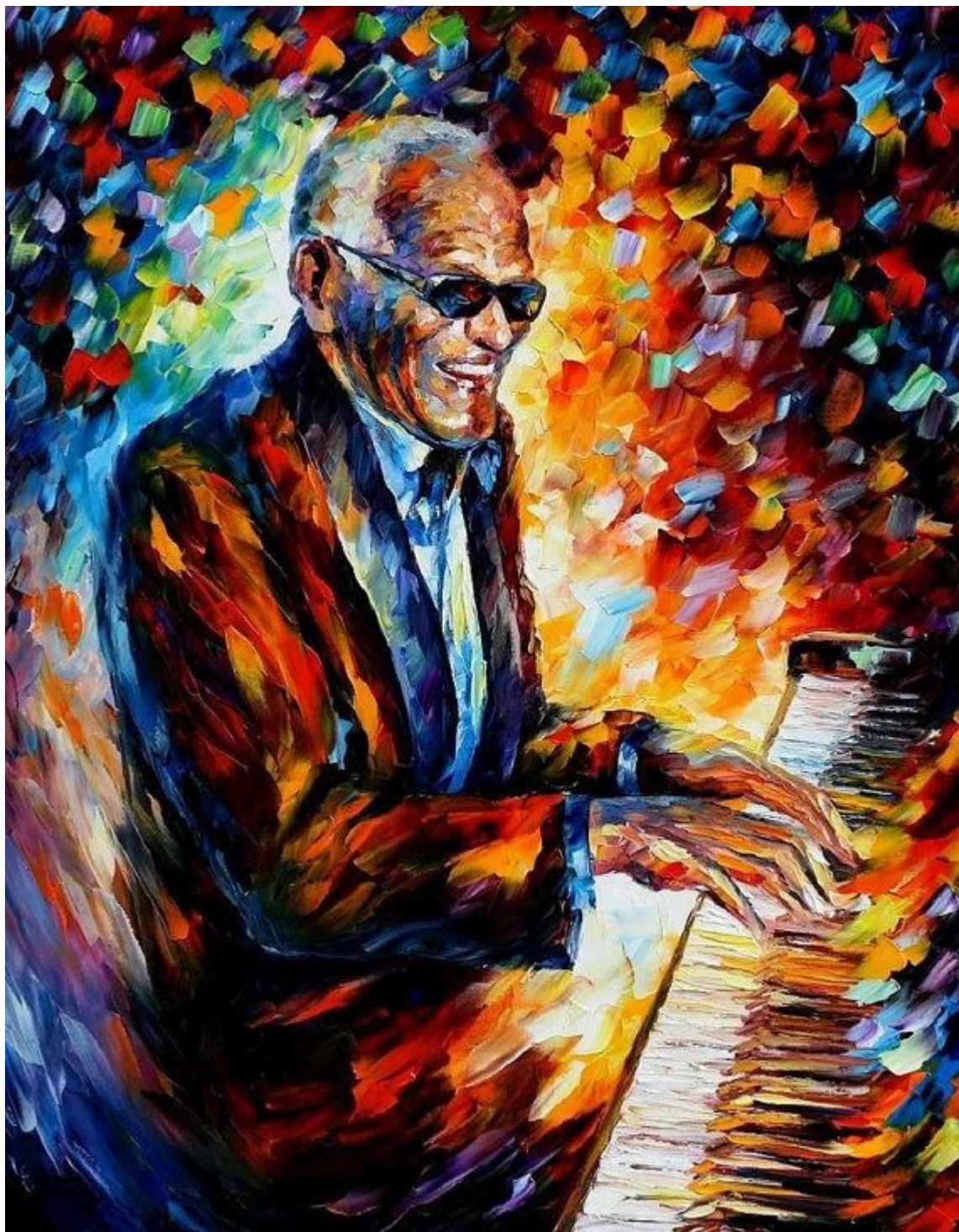

Cirrus Minor: “Ray Charles, Una Vida en la Música”

Por José Eduardo Celis Ochoa Cordero. ECO's Rock. 7 de julio de 2018

“Ganaré más fans de los que pierda”: Ray Charles (1962).

Hablemos en esta ocasión de un músico, o más bien de un genio de la música que ha sido considerado a lo largo de los años como el mayor responsable del desarrollo de la música soul, aunque su estilo musical no estuvo enfocado únicamente a ese género, puesto que también se dedicó a impulsar otros estilos, quizá disímbolos

entre sí, pero yo diría que más bien complementarios entre sí como son: el Rhythm and Blues, piano blues, blues, soul blues, jazz, country, góspel, rock, principalmente.

La ciudad de Albany que pertenece al condado de Dougherty en el estado de Georgia de la unión gaba, vio nacer el 23 de septiembre de 1930 a un chavito cuyo seno familiar vivía en condiciones prácticamente de pobreza extrema, situación que en ese entonces no era privativa de esa familia, sino prácticamente de todos los lugareños de esa ciudad. Tan es así que según datos del año 2000, el ingreso per cápita de esos ciudadanos en promedio era de 15,485 USD anuales, cantidad baja para los estándares de los gringos.

Ese chavito fue bautizado con el nombre de Ray Charles Robinson, pero lo identificamos mejor como Ray Charles.

Su padre, Bailey Robinson, trabajó como mecánico ferroviario, su madre, Aretha Robinson, trabajaba en un aserradero y algunas veces lavaba la ropa ajena para ganar dinero extra. Ray tuvo un hermano un año menor que él, de nombre George, pero lamentablemente cuando él tenía tan solo cuatro años de edad, falleció ahogado.

El recuerdo que Ray tuvo de su padre no era muy bueno pues decía que “el viejo ... casi nunca estuvo cerca”.

La imagen que seguramente tienes en mente de Ray Charles es la de un cantante que tocaba el piano y cantaba muy bien, con la característica de que era ciego y digo era ciego, porque lamentablemente Ray Charles falleció hace poco más de 14 años, es decir el 10 de junio de 2004.

Posiblemente pienses que Ray Charles fue ciego de nacimiento, la verdad de las cosas es que Ray nació como cualquiera de nosotros que tiene el sentido de la vista aparentemente en buenas condiciones. Hoy en día se sabe que a él se le desarrolló una enfermedad ocular que se conoce como glaucoma. Esta enfermedad (que por cierto yo padezco) se caracteriza porque debido a un incremento en la presión intraocular -no solo tenemos presión arterial- va dañando de manera progresiva las fibras de los nervios ópticos hasta que, si no la controlas, pierdes la vista. Hasta la fecha, según los oftalmólogos, lo único que se ha logrado es controlarla, así que aunque me salga un poquitín del tema, te recomiendo que cuando tengas tiempo, vayas con un oftalmólogo para que te mida la presión ocular, ya que con esta

sucede algo similar que con la hipertensión arterial ¡no sientes nada! y es cuando ya prácticamente no hay remedio, cuando se detecta, te lo digo por mi experiencia, así que ¡hazme caso!

Bien, aunado a las condiciones de pobreza en las que vivía Ray Charles siendo pequeño, me imagino que para acabarla de amolar, el glaucoma de Ray era del tipo que se identifica como congénito. Este tipo de glaucoma es un tanto cuanto raro, pero además es devastador, puesto que se desarrolla rápidamente en los primeros años de vida de quien lo padece.

En busca de una mejor vida, la familia del pequeño Ray, decide mudarse a una comunidad en el estado de Florida, Greenville, en donde su madre, cuyo nombre Aretha, me recuerda a una gran cantante, también ahí se dedicaba a lavar ropa. Ahí Ray Charles inicia sus encuentros con la música, de tal suerte en que aprendió a leer y componer música en el sistema Braille (un sistema de puntos elevados en un papel que los ciegos pueden usar para leer), en el Instituto de San Agustín. Inicialmente aprende en ese Instituto música clásica, pero se interesa por el jazz y el blues cuando escuchaba la radio y comenzó a tocar el piano, el clarinete y el saxofón. Su ceguera requería que usara su memoria para la música, para ello Charles leía la música con la mano izquierda y tocaba las teclas con la mano derecha, luego debía repetir el proceso a la inversa, hasta que memorizaba la melodía y la tocaba con ambas manos sobre el blanco y negro del piano de la escuela. Así aprendió a tocar a los 10 años piezas de Beethoven y Bach, sin embargo, él quería tocar la música de sus ídolos del jazz y del blues.

En Greenville se presenta otro acontecimiento en el despertar musical del pequeño Ray, un señor de nombre Wylie Pitman, mejor conocido como Mr. Pit, tenía una tienda de abarrotes en esa localidad. Él era aficionado al blues rápido, identificado como boogie-woogie y él animaba al pequeño Ray a dar sus pininos en el piano. Pero además en la tienda había una rockola en la que Ray escuchaba música de diversos tipos, incluyendo rock, góspel y música sacra.

A los quince años de edad, Charles perdió a su madre; dos años más tarde su padre falleció. El sufrimiento que experimentó Charles, que ya se había quedado ciego y huérfano a una edad temprana, por lo que se dice que este conjunto de tragedias le dio a la música de Ray Charles un sentimiento de profundidad.

Después de graduarse de la escuela Saint Augustine, Charles viajó por Florida y

tocó con bandas country y western. Fue una experiencia que lo ayudó más adelante, cuando agregó canciones de otro tipo a sus actuaciones. Poco después comenzó a hacer giras con bandas de rhythm and blues, arreglando y componiendo música, además de tocar el piano, el clarinete y el saxofón. En ese entonces existía un boxeador negro muy famoso de nombre “Sugar” Ray Robinson, Ray Charles, temeroso de que lo confundieran con el boxeador, decide quitarse el apellido, para entonces ser conocido artísticamente como Ray Charles, nombre con el que se identifica a partir de entonces.

Cuando Ray Charles, llega a la edad de 18 años e influenciado por uno de los cantantes de jazz, swing, bolero y chachachá, el gran Nat King Cole, Ray forma su primera agrupación musical, la cual tuvo una vida efímera, tan solo de 1948 a 1949. Charles se cansó de Florida y decidió usar sus ahorros para ir lo más lejos posible. Terminó en Seattle, Washington, donde formó una banda llamada McSon Trio, que finalmente tuvo su propio programa de televisión local. También hizo varios discos para la compañía discográfica Swingtime.

Además de Ray, en el trío llamado “The Maxin Trio” o “The Mcson Trio” se integra el guitarrista G. D. “Gossie” McKee y el bajista Milton S. Garret, logran grabar un éxito que se llamó “Confession Blues”, aquí te pongo la rola:

Como dato curioso, esta fue la primera canción que Ray Charles compuso para ser grabada y aparece en los créditos como R. C. Robinson (Ray Charles Robinson) y por error, la etiqueta del disco fue puesta como The Maxin Trio y no como The Mcson Trio, ya en otras acotaciones hemos charlado acerca de este tipo de errores.

Después se asoció con el cantante y guitarrista de blues Lowell Fulson, con quien realizó una serie de giras por USA. Luego llega a participar con otros grandes del blues como T-Bone Walker y Joe Turner.

Es el año de 1951 cuando Ray Charles comienza su carrera en solitario y esto lo hace dándose a conocer con la rola “Baby Let Me Hold Your Hand”:

La carrera de Charles a partir de ese momento fue tocar una nueva forma de pop negro fusionando el R&B de los años 50 con voces con poder evangélico, añadiendo mucho sabor del jazz contemporáneo, blues y country. En cuanto a su estilo de cantar, era uno de los más emotivos y fácilmente identificables de cualquier artista del siglo XX, junto a artistas de la talla de Elvis Presley y Billie Holiday. Pero también

comienza a ser reconocido como un excelente tecladista, arreglista y director de orquesta.

Respecto a lo del country, en alguna entrevista Ray comentó que su intención no fue la de convertirse en el primer cantante negro de música country, sino más bien cantar country en su estilo y no en el estilo puramente country.

Más importante aún es que Ray Charles combinó el góspel con el rythm and blues llegando a establecer un “dulce y nuevo estilo” en la música estadounidense. Pero en realidad Charles se refirió a su invención de la música soul como una combinación de jazz y góspel.

Aunque Charles no cautivó a la audiencia encaminada hacia el pop o el rock hasta la aparición de la icónica rola “What’d I Say”, la cual no solo captó el fervor de la iglesia con su voz suplicante, sino también el espíritu del rock & roll con su clásica línea de piano eléctrico. Fue su primer éxito pop en el Top Ten.

Las rolas exitosas de Ray Charles se fueron sucediendo unas a otras, de manera vertiginosa. Comienza a hacerse hiper famoso y se convierte en un referente de la música. Tan es así que en el año de 1986, cuando se inaugura el Rock and Roll Hall of Fame es inducido con esa, por decirlo así, “primera generación de artistas”; quien se encarga de decir el discurso respectivo fue nada más y nada menos que Quincy Jones:

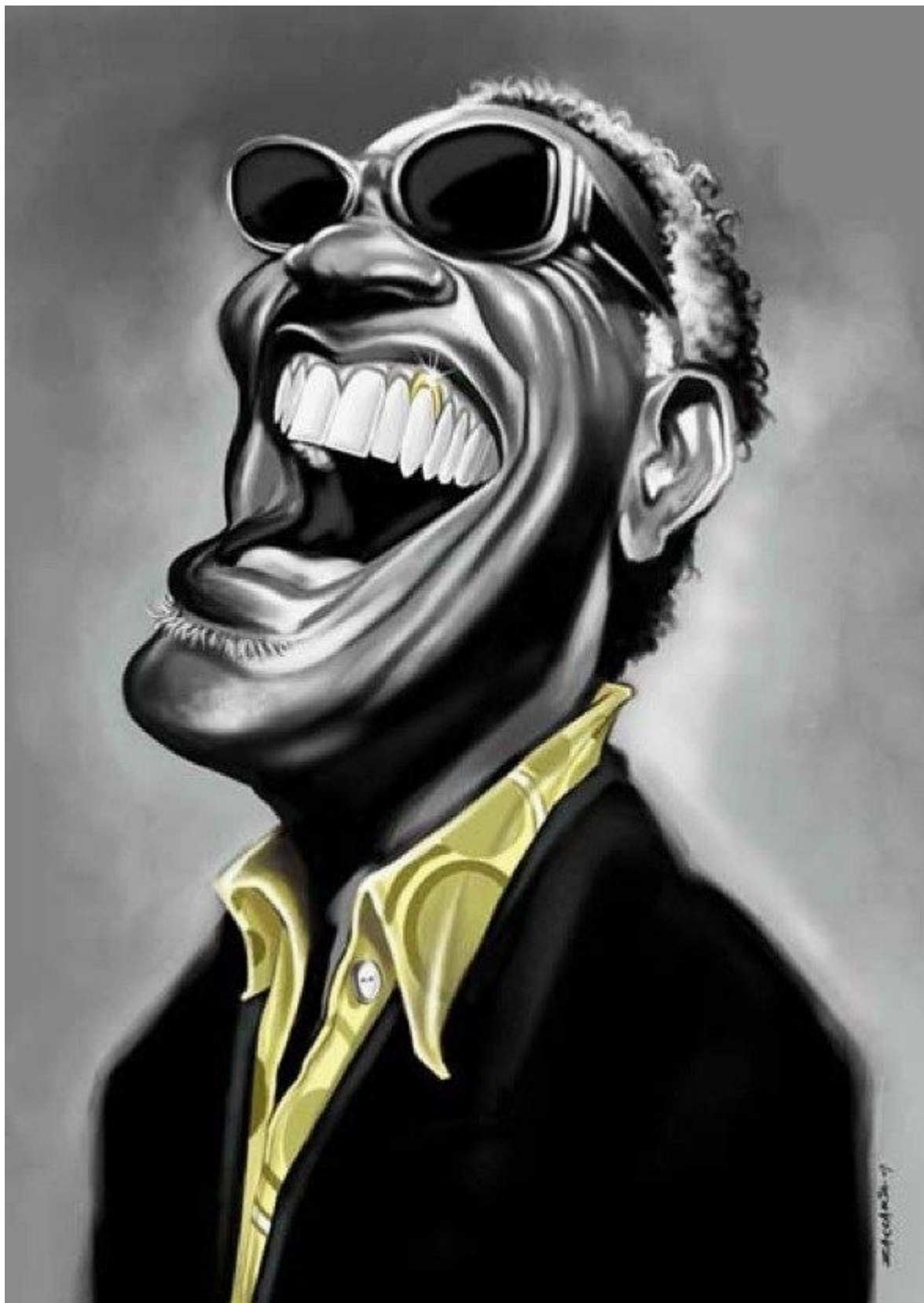
Otro gran logro importante en su carrera es que fue nombrado por la revista Rolling Stone en el ranking de los “100 mejores cantantes de todos los tiempos” en el segundo lugar, precedido en el primer lugar por la grandiosa Aretha Franklin y sucedido en el tercer lugar por el Rey del Rock and Roll, Elvis Presley.

Aparte de esas distinciones, tiene una innumerable lista de premios recibidos que van desde mejor actuación de R&B, pasando por mejor actuación masculina en solitario, mejor álbum masculino, mejor canción masculina; mejor grabación de R&B, mejor actuación de R&B,

mejor actuación vocal masculina en R&B, mejor canción de dúo o grupo, mejor actuación góspel, mejor álbum Pop, Grabación del año, mejor colaboración y hasta álbum del año en 2004.

¿Más reconocimientos? Van: en agosto de 2005 el Congreso de los Estados Unidos

renombró la estación de correo de la localidad West Adamas, ubicada en Los Angeles como “Estación de Correo Ray Charles”. Y ese mismo año se presentó la película biográfica “Ray”, dirigida por Taylor Hackford, la cual presenta una sorprendente actuación de Jamie Foxx como el pianista y compositor ciego. Un filme por el que Foxx se llevó el Globo de Oro. Además la película se llevó dos premios Óscar: mejor actor y mejor sonido y la nominación a mejor película.

La discografía de Ray Charles se puede dividir claramente en tres etapas:

La primera comprende del periodo de 1957 a 1961 y se le conoce como el periodo de Atlantic Records, ya que se trata de álbumes de estudio grabados con esa compañía disquera:

1957 Ray Charles

1957 The Great Ray Charles

1958 Yes Indeed!

1958 Soul Brothers (with Milt Jackson)

1959 Ray Charles at Newport

1959 What'd I Say

1959 The Genius of Ray Charles

1959 The Original Ray Charles

1959 The Fabulous Ray Charles

1960 Ray Charles in Person

1961 The Genius Sings the Blues

1961 Soul Meeting (with Milt Jackson)

1961 The Genius After Hours

La segunda etapa se conoce como la ABC Records (ya sabes por qué) y abarca de 1960 a 1972:

1960 The Genius Hits the Road

1961 Dedicated to You

1961 Ray Charles and Betty Carter

1961 Genius + Soul = Jazz

1962 Ray Charles Greatest Hits

1962 Modern Sounds in Country and Western Music

1962 Modern Sounds in Country and Western Music Volume Two

1963 Ingredients in a Recipe for Soul

1964 Sweet & Sour Tears

1964 Have a Smile with Me

1965 Live in Concert

1965 Together Again

1966 Crying Time

1966 Ray's Moods

1967 Invites You to Listen

1968 A Portrait of Ray

1968 I'm All Yours Baby!

1969 Doing His Thing

1970 My Kind of Jazz

1970 Love Country Style

1971 Volcanic Action of My Soul

1972 A Message From the People

1972 Through the Eyes of Love

1972 Jazz Number II

La tercera etapa es del año 1973 a 2004 -en el que graba con diferentes compañías disqueras-, año en el que un aciago 10 de junio, Ray Charles se traslada a ese lugar espiritual en donde se encuentra dando conciertos al lado de grandes estrellas de la música que ahí lo estaban esperando, el motivo de su fallecimiento fue un mal hepático, sus restos mortales se encuentran en el Cementerio Inglewood Park de Los Ángeles, California:

1974 Come Live with Me

1975 Renaissance

1975 My Kind of Jazz Part 3

1975 Live in Japan

1976 Porgy and Bess (with Cleo Laine)

1977 True to Life

1978 Love & Peace

1979 Ain't It So

1980 Brother Ray Is at It Again

1983 Wish You Were Here Tonight

1984 Do I Ever Cross Your Mind

1984 Friendship

1985 The Spirit of Christmas

1986 From the Pages of My Mind

1988 Just Between Us

1990 Would You Believe

1993 My World

1996 Strong Love Affair

1996 Berlin '62

2002 Thanks for Bringing Love Around Again

2004 Genius Loves Company

2004 Ray Charles Celebrates a Gospel Christmas

2004 With the Voices of Jubilation

2004 Live at the Olympia

Como bien pudiste apreciar, se trata de 61 álbumes, sin considerar, recopilatorios, otros en vivo e inclusive álbumes póstumos. En algunos momentos llega a grabar hasta 5 discos en un año.

Bueno, el álbum que te quiero enfatizar en esta ocasión es un álbum recopilatorio que hace unos años encontré en la búsqueda de un LP de este genio de la música. La sorpresa que me llevé fue que hallé un recopilatorio que se llama "Ray Charles: A Life in Music" el cual consta de 5 LP's, sí leíste bien 5 LP's en grabación monaural.

RAY CHARLES

A LIFE IN MUSIC

You Can't Fake The Feeling!
By Nat Hentoff

There is a force in the man that is so strong, so penetrating, that it can make a huge audience rise in what sounds like a single cry of exaltation and release. This is the power and the glory—the presence of Ray Charles. Whitney Balliett of *The New Yorker* calls him “a shaman, a magic man.” Charles does not display his feelings; he gives them to his audience, experiencing catharsis and offering sublimity. His music courses through him, making him rock from side to side, making his hands spring from the keyboard and sculpt air, making his feet dance. He is a prism constantly refracting his music.

The man himself is asked by an interviewer from the French journal, *Jazz-Hot*, in the spring of 1981 why he laughs so much when he plays, or even in conversation.

“Because,” Ray Charles says, “my whole life is music. Music is as much a part of me as my body. I don’t know what I would do if music didn’t exist. So that’s why I laugh so much. Music *does* exist, and I so enjoy my life in music.”

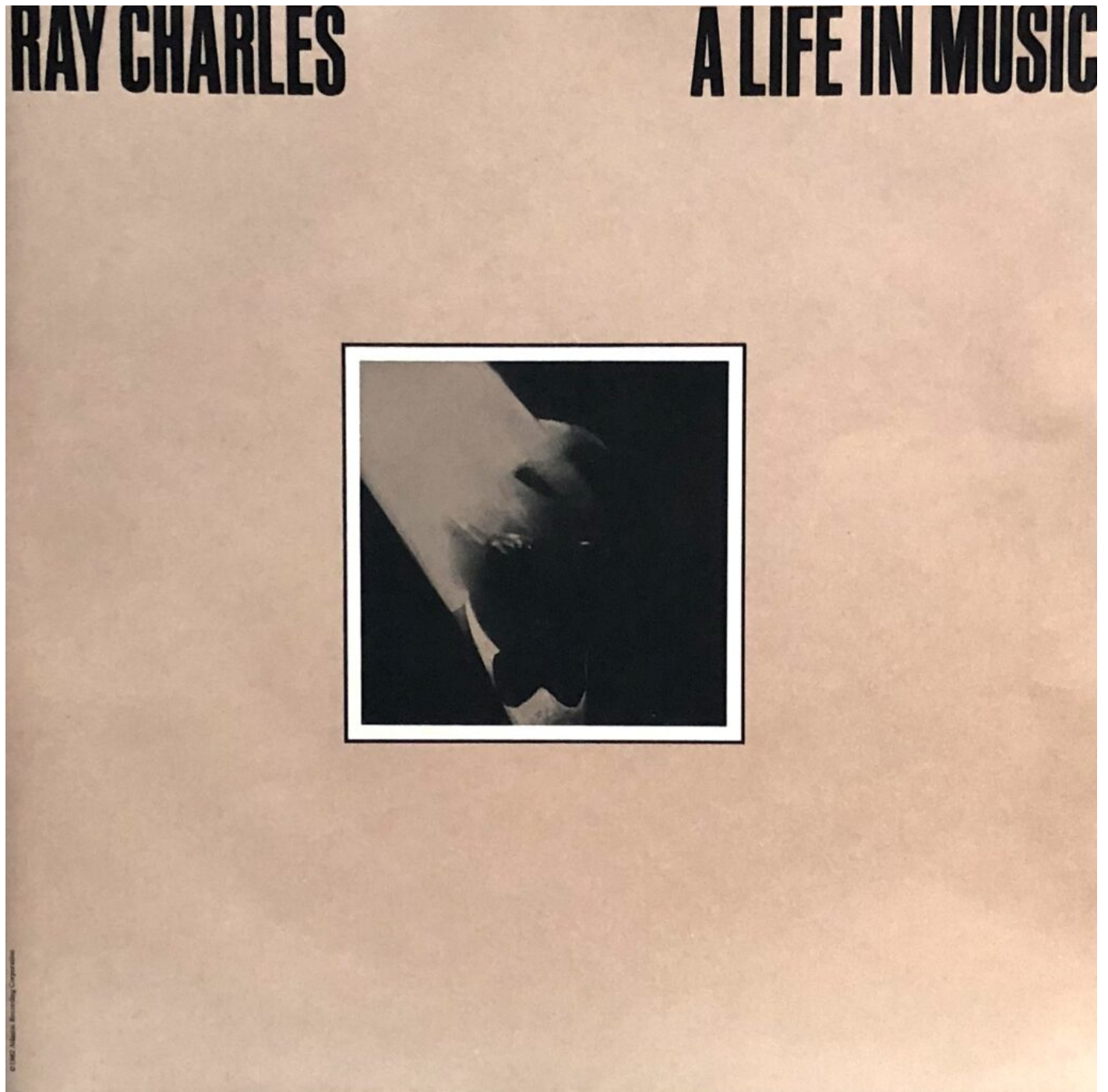
Not that off the stand, Ray Charles—restless, impatient—is without the play of moods the rest of us are subject to. But when he sings, when he plays, his reason for being is so compellingly clear that nothing else gets in the way of his acute pleasure in fulfilling himself—and fulfilling those, throughout the world, who come to hear him and who buy his recordings.

What has particularly intensified Ray Charles’ sense of triumph through the years—and he’s very much a competitor, seeking to overwhelm all audiences that exist—is the extraordinary range of listeners he has attracted.

First, of course, there were black listeners, and not a few whites, through such feeling-explosions as *What’d I Say* and *I Got A Woman*. In his 1981 book, *Deep Blues*, Robert Palmer speaks of “the enormously influential Ray Charles style” of these years. “A style that effectively broke down the musical barriers between gospel and pop and is generally considered the prime source of modern soul music.”

That’s a fairly sizable life-time achievement in itself—becoming the source of modern soul music. But then, in the early 1960’s, Charles conquered country and western territory as well with, among other hits, *I Can’t Stop Loving You*. And in the process, Ray Charles benefited all country singers by expanding their audiences too.

(Continued inside.)

Por razones de espacio no te pondré todas las rolas que están en esos 5 LP's, pero te pongo esta liga en donde las puedes ver: <https://www.discogs.com/Ray-Charles-A-Life-In-Music/release/5230982>

También te pongo esta liga de YouTube para que lo puedas disfrutar:

Algo que me llamó mucho la atención de este recopilatorio es que no se encuentra una de las rolas más icónicas de Ray Charles “El Genio”, me refiero a su versión de «Georgia on my Mind», una canción originalmente escrita en 1930 para una chica llamada Georgia, por Hoagy Carmichael y Stuart Gorrell. la cual fue un éxito y pronto fue proclamada como la canción por excelencia del estado de Georgia, USA, el 24 de abril, de 1979, cuando fue interpretada por Charles en la legislatura de ese estado.

Hay otras partes en la vida de Ray que solo te mencionaré de paso, porque normalmente no profundizamos en ese tipo de situaciones, me refiero a la calidad de mujeriego de Ray Charles, la historia nos dice que aprovechándose de su condición de ciego, lograba conquistar a muchas mujeres, casi casi en el estilo de los marinos que tienen “un amor en cada puerto”, Ray Charles tuvo “un amor en cada ciudad que tocó”. Además se casó un par de veces y llegó a procrear doce hijos con diez mujeres. ¡un auténtico pillín!

Curiosamente, Ray Charles no era un admirador de Elvis Presley, en 1994, Charles apareció en el noticiero de NBC Now, admitiendo que “probablemente voy a perder al menos un tercio de mis admiradores”, cuando le dijo al entrevistador Bob Costas que Elvis Presley había copiado lo que los artistas afroamericanos ya estaban haciendo. “...Decir que Elvis era ... ‘el rey’, no pienso en Elvis así porque conozco demasiados artistas que fueron mucho más grandes que Elvis...”. Si bien esta declaración causó revuelo, se sabía que la música rock, especialmente en sus primeros años, estaba fuertemente enraizada en el blues. Muchos artistas de rock se presentaron y se hicieron populares tocando música que originalmente pertenecía a cantantes de blues afroamericanos.

Pero en otro sentido Ray Charles ha sido influyente en el estilo de cantar o tocar música del rock de grandes artistas como: Joe Cocker, Van Morrison, Steve Winwood o Peter Gabriel.

Para concluir, te comento otro aspecto que he remarcado en varias acotaciones, el hecho de que muchos de los artistas que admiramos, cuando ya se han consolidado financieramente hablando, emprenden acciones filantrópicas.

Él llegó a tener un rol activo en lo que a justicia racial se refería, lo que le llevó a forjar una amistad con el legendario Martin Luther King en los 60's. Cuando Luther King fue encarcelado, Ray Charles ayudó para reunir recursos para solidarizarse con su amigo y a la causa en común.

En 1987 creó la Fundación Ray Charles para la prevención de la sordera, para prestar servicios a los sordos, además de realizar investigaciones en la materia.

Posteriormente, Ray Charles hizo donaciones monetarias importantes a instituciones educativas, por ejemplo en el año 2000 le dio a la Universidad de Wilberforce en

Ohio, un regalo de dos millones de dólares para financiar becas de música, después en 2001 donó un millón de dólares al Morehouse College, un colegio totalmente negro en Atlanta, Georgia. En agradecimiento, ambas universidades le otorgaron títulos de Doctor Honoris Causa, pero para concedérselos se saltaron los requisitos académicos que se deben cumplir para recibir una distinción de esta naturaleza.

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 7 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, Yossi Sassi, Angelo J. Bautista Márquez 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 "Alan Parsons Sinfónico en Puebla" 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/> 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=2089834781294898&id=1598949577050090

Fotografías: Pinterest y ECO's Rock

Fecha de creación

2018/07/07