

Cirrus Minor “Steve Winwood: The Arc of the Diver”

Por José Eduardo Celis Ochoa Cordero. ECO’s Rock. 17 de julio de 2017

“En 1969, los organizadores de conciertos de los Estados Unidos se volvieron locos al conocer la noticia de que Steve Winwood, Eric Clapton, Ginger Baker y el ex Family Ric Grech se habían unido para formar Blind Faith”

En el cierre de nuestras ediciones correspondientes al año de 2016, tuvimos el gusto de charlar acerca de un gran músico quien desde muy temprana edad se distinguió por dominar toda una gama de instrumentos, así como de tener una voz muy agradable, me refiero a Stevie Wonder, nombre que por cierto ha aparecido no solo en ese especial dedicado a él, sino en varias de nuestras acotaciones.

Hoy abordaremos a otro Steve –nombre similar a Stevie- que a diferencia del primero quien nació en la unión gaba, nació en el Reino Unido, me refiero a Steve Winwood a quien ya nos hemos referido en otras ocasiones, principalmente cuando abordamos a esa banda efímera, pero legendaria que se llamó Blind Faith.

Steve al igual que Stevie, se ha distinguido porque desde su niñez-adolescencia, no solamente tocaba instrumentos como: guitarra eléctrica y acústica, bajo, piano, órgano, teclados, sintetizador, batería, mandolina, sino que también es un conocido cantante cuyo registro de voz lo ubica en el rango de “silbido” el cual de acuerdo a los cánones de la música y del rango de voz se ubica a partir de la 6ª octava, esa escala pasa por la 7ª, 8ª, 9ª y 10ª octavas, según el registro de voz de que se trate.

El registro de silbido (en inglés “Whistle Register”) es el registro vocal más alto de la voz humana. Este registro tiene una producción fisiológica específica que es diferente de los otros registros, y se llama así porque el timbre de las notas que son producidas a partir de este registro son similares al de un silbido.

En la página que se llama musicaenmexico.com encontré este dato que me pareció interesantísimo y se refiere a ese registro de voz, el sitio menciona que durante los siglos XVII y XVIII ciertos cantantes eran castrados para seguir manteniendo su voz de niños y se les conocía como castrati “...fueron verdaderas estrellas de rock...adulados por los reyes y los príncipes y más famosos incluso que los compositores a los cuales imponían sus caprichos musicales...” es hasta el siglo XX

en el año de 1902, cuando por un decreto del Papa León XIII se prohíbe la práctica de la castración y esa página nos comparte un video de Alessandro Moreschi (vivió de 1858 a 1922) para tener un ejemplo de ese tipo de voz en música clásica:

Ya regresando a nuestros tiempos actuales, tenemos a cantantes que sin necesidad de ser castrados, de manera natural tienen ese rango de voz. Steve Winwood es uno de ellos.

Como siempre te he dicho, los rankings y los tops los tenemos que tomar como referentes, más que como verdades absolutas, así que en varias clasificaciones de cantantes con este rango de voz te encuentras a Steve dentro de los primeros sitios. Otra cosa interesante es que la voz femenina de manera natural también cae en este rango y destacan –principalmente- Mariah Carey y Minnie Ripperton, quienes en algún momento serán abordadas en Cirrus Minor.

winwood

Image not found or type unknown

El 12 de mayo de 1948 en Handsworth, Birmingham, Inglaterra, nace Stephen Lawrence Winwood a quien artísticamente conocemos como Steve Winwood, aprende a tocar el piano a iniciativa de su padre Lawrence Winwood quien además de su oficio también tocaba saxofón tenor en bandas de baile y tenía una colección de discos de jazz y blues.

Se le considera un niño prodigio del rock porque a la temprana edad de 13 años, ya había tocado al lado de varios músicos del jazz y junto con su hermano el bajista Muff Winwood forman una banda que se llamó The Muff Woody Jazz Band de tal suerte que Steve se enamora perdidamente de la música y abandona los estudios escolares.

Steve todavía tenía “barros en la cara” cuando una persona que también tocaba varios instrumentos y se dedicaba a la docencia, entre otras cosas, se fija en la banda de jazz y los convence para unirse a él para formar un nuevo grupo, ese profe

era Spencer Davies y junto con Muff (en el bajo), Steve (guitarra, órgano y voz), el propio Spencer (guitarra y voz) y Peter York (batería) integran la banda llamada The Spencer Davies Group.

Esa banda es el salto a la fama de Steve puesto que llegan a grabar varios éxitos dentro de los que se destaca Gimme Some Lovin que aquí te la pongo:

Esta rola ha sido épica y también ha sido versionada por toda una gama de músicos y de bandas dentro de las que destaco no solo a Steve Winwood en su carrera como solista, sino también a la banda australiana que comentamos hace poco o sea AC/DC y hay otra versión muy buena que corresponde a una película que se llama The Blues Brother la cual por esos enigmas de los traductores de los nombres de películas en español le pusieron “Los Hermanos Caradura” la cual es una película de culto y en ella hay una versión de esta rola que también aquí te comparto (por cierto contiene la letra):

https://www.youtube.com/watch?v=T_r37wVxrbA

Llega el momento en el que The Spencer Davies Group se disuelve, posiblemente porque Steve tenía talento para componer, capacidad para tocar más de un instrumento, una voz con personalidad que estaba llena de matices negroides a la vez que sonaba muy madura para un joven de su edad, pero sobre todo carisma en el escenario a tal grado en que las chavas se le “abalanzaban” y esa es una elucubración mía, provoca la ruptura del grupo.

Pero ya de hecho el destino de Steve y de Muff estaban marcados. Muff se convierte en un buscador de “artistas y repertorio (A y R)” así como en productor de grupos.

Esto de A y R se refiere a quien es responsable de encontrar a nuevos artistas de la grabación y de traerlos a una compañía disquera, como tal Muff descubre a Shakin’ Stevens, Terence Trent D’Arby y Sade y como productor de grupos lo hace con el primer disco de Dire Straits.

Grandes músicos se fijan en Steve, entre ellos el tecladista y productor Al Kooper –de quien ya hemos hablado aquí aunque someramente- él escribió en la revista Rolling Stone: “Considero a Steve el mejor cantante blanco de blues que yo haya escuchado jamás, independientemente de la edad, de la experiencia del contexto de su actividad”.

El sino de Steve lo lleva a fundar en el año de 1967, cuando tenía apenas 19 años de edad –por eso el mote de niño prodigio- luego del éxito alcanzado con The Spencer Davies Group, esa banda legendaria y hasta de culto rockero que se llamó Traffic.

Cuenta la historia que en dicho año Steve ya había obtenido dinero y fama pero sentía que necesitaba nuevos estímulos creativos, por lo que funda Traffic junto con el percusionista Jim Capaldi, el guitarrista Dave Mason y el saxofonista Chris Wood quienes por cierto habían tocado en las sesiones de Gimme some lovin ¡Ah verdad!

Hablar de Traffic es entrar en otro capítulo muy importante en la historia del rock, se distingue por haber dominado el Art rock, el Jam rock, Folk rock, Hard rock, Jazz rock, Jazz fusión, Rock progresivo y Rock psicodélico.

Son varios los álbumes de Traffic y las rolas muy conocidas que llegan a grabar, una de ellas en Feelin' Alright que aquí te la pongo:

https://www.youtube.com/watch?v=AIYLZOp_Bzc

Y esa rola al igual que Gimme Some Lovin' ha sido versionada por grandes artistas, dentro de los que destaca la versión de Joe Cocker y la de Grand Funk Railroad, grupo que abordamos en nuestras primeras ediciones con el disco conocido en México en los 70's como “el de la moneda”, aquí te la pongo para que aprecies la diferencia con la original:

Aparentemente las cosas iban bien con Traffic y sus integrantes, ocupan un sitio destacado entre los grupos rockeros de los 60's con sus álbumes “Mr. Fantasy” (1967), “Traffic” (1968) y “Last Exit” (1969). Pero en una gira que emprenden en los Estados Unidos a Dave Mason se le ocurre salirse del grupo y de hecho la banda se disuelve o más bien hace un receso, porque Steve Winwood en 1969 se une a otra banda efímera y de culto que se llamó Blind Faith, de ella no entraremos en mayor detalle –solo te pongo una foto curiosa que me encontré en Pinterest, ya que fue

tema de nuestra edición del 19 de marzo de 2016 y aquí te pongo la liga para que te la refines por si no le leíste en su oportunidad:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1683505435261170&id=15989495770

IMG_4791

Image not found or type unknown

Luego de ese inter, Traffic se reintegra ya sin Dave Mason, conservando a Steve Winwood, y a Jim Capaldi e incorporando a músicos como Jim Gordon (saxofón y flauta), Ric Grech (bajo y violín) y Rebop Kwaku Baah (percusiones). Este último por cierto nacido en Ghana, le da un toque de percusiones muy interesante a la banda, lamentablemente falleció el 12 de enero de 1983 a los 39 años de edad.

Prácticamente con esa alineación y algún otro cambio Traffic graba los álbumes: John Barleycorn Must Die (julio 1970), Welcome To The Canteen –en vivo- (septiembre 1971), The Low Spark Of High Heeled Boys (noviembre 1971), Shoot Out At The Fantasy Factory (febrero 1973), On The Road -en vivo- (octubre 1973) y When The Eagle Flies (septiembre 1974).

Déjame decirte que en lo particular el disco de The Low Spark Of High Heeled Boys quizá sea el álbum que a mí me gusta más de Traffic.

Las inquietudes musicales de los miembros de Traffic los hacen buscar nuevos rumbos Jim Capaldi empezó su carrera en solitario, Steve Winwood sufre una peritonitis con una larga recuperación y Grech y Gordon dejaron la banda. De esta manera Traffic cierra su capítulo en la historia de la música del rock.

Posiblemente en la convalecencia de esa enfermedad Steve Winwood toma una decisión: emprender su carrera en solitario y luego de haber estado en algunas grabaciones como músico de sesión, llega el día en que Steve se lanza ya en definitiva como solista.

Como músico de sesión –sin considerarlo cronológicamente- ha participado con: Jimi Hendrix (Voodoo Chile), The Who (Tommy), James Brown (Gravity), Leon Russell, George Harrison (Dark Horse, George Harrison), Tina Turner (Break Every Rule), Eric Clapton (The Rainbow Concert, Powerhouse), Billy Joel (The Bridge), Joe Cocker (With A Little Help From My Friends, Joe Cocker), Lou Reed (Berlin), Toots & The Maytals (Reggae Got Soul), Jimmy Buffett (Hot Water), Phil Collins (But Seriously), Van Morrison (Duets), Marianne Faithfull (Broken English, Dangerous Acquaintances), David Gilmour (About Face), B.B. King (In London), John Martyn (Inside Out, One World), Robert Palmer (Sneakin' Sally Through The Alley), Talk Talk (The Colour Of Spring), Shawn Phillips (Contribution, Faces), Muddy Waters (The London Muddy Waters Sessions), Howlin' Wolf (London Revisited), Christina Aguilera (Back To Basics), Paul Weller (Stanley Road), Miranda Lambert (Four The

Record), Christine McVie (Christine McVie), and Etta James (The Right Time).

En esa modalidad, también ha participado en giras con: Joe Cocker, Tom Petty, Carlos Santana, The Allman Brothers, Eric Clapton, Steely Dan, The Grateful Dead, Tito Puente, Arturo Sandoval, The Funk Brothers, The Muscle Shoals Rhythm Section, principalmente y al decir de su página de internet.

Así que ya considero oportuno ponerte la discografía oficial de los álbumes de estudio de Steve Winwood:

Steve Winwood (1977)

Arc of a Diver (1980)

Talking Back to the Night (1982)

Back In the High Life (1986)

Chronicles (1987)

Roll With It (1988)

Refugees Of the Heart (1990)

Junction Seven (1997)

About Time (2003)

Nine Lives (2008)

Lógicamente, como bien supones y en función de lo comentado a lo largo de esta acotación, hay todo un catálogo de música en la que interviene Steve ya como solista o más bien como estelar indiscutible, pero aquí te estoy poniendo únicamente sus álbumes de estudio.

IMG_4793

Image not found or type unknown

IMG_4794

Image not found or type unknown

Bien, pasemos entonces a platicar acerca del álbum de Steve Winwood que da pie a este Cirrus Minor, se trata de su segundo álbum titulado “Arc of a Diver” el cual te pongo aquí para que lo escuches si es que no lo conoces o bien, para que lo vuelvas a disfrutar:

https://www.youtube.com/watch?v=wzYMIcb9M_Y

A lo largo de 40'02" Steve Winwood solito, ya que él toca: guitarras (acústicas y eléctricas), mandolina, bajo, batería, percusiones, batería eléctrica, piano, sintetizadores, órgano, voz principal y coros, es más hasta produce, la hace de ingeniero de mezclas, el álbum fue grabado en su estudio y te lleva por un viaje musical en el que a través del Rock, Blue-eyed soul, new wave, synthpop, soft rock, gozas del que fue su segundo álbum como solista, distribuidos así:

Lado A:

“While You See a Chance” – 5:12

“Arc of a Diver” (Winwood, Vivian Stanshall) – 5:28

“Second-Hand Woman” (Winwood, George Fleming) – 3:41

“Slowdown Sundown” – 5:27

Lado B:

“Spanish Dancer” – 5:58

“Night Train” – 7:51

“Dust” (Winwood, Fleming) – 6:20

IMG_4795

Image not found or type unknown

IMG_4796

Image not found or type unknown

El disco logra buenas ventas logrando certificación de platino en Canadá y en los Estados Unidos aunque en su natal Inglaterra es certificado como plata. Recibió críticas altamente positivas, muchas de ellas aclamando la frescura de su nuevo sonido.

Por otra parte el sitio ultimateclassicrock.com hace un top ten de las mejores

canciones de Steve Winwood a lo largo de su carrera y en lo que concierne a este disco ubica en el lugar 6 a la rola “Arc of a Diver” y en el lugar 1 a la rola “While you see a chance”. En mi top personal la rola que más me gusta de este disco es Night Train.

Otro mérito del álbum es el que se refiere a su portada. Esta se debe a la creación de Tony Wright, él nació en Londres un 23 de octubre de 1948 y se ha distinguido por haber diseñado portadas de álbumes de artistas de la talla de: Bob Marley, Bob Dylan, Ramones, B-52's, por solo mencionarte a los más grandes y en lo que se refiere tanto a Traffic como a Steve Winwood creó las portadas de The Low Spark Of High Heeled Boys la cual forma parte de la exposición permanente del Museo de Arte Moderno. La del álbum que estamos comentando ha sido posicionada en el lugar 96, dentro de las 100 mejores portadas de discos de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone.

Como has visto entonces hemos estado charlando acerca de uno de los grandes artistas del rock de todos los tiempos, que ha marcado un hito en la historia del rock tanto como integrante de alguna banda como de manera individual, él recientemente comenzó una gira de conciertos que arrancó el 11 de julio de 2017 en Zurich, Suiza y que se extenderá hasta el 23 de septiembre pasando por varias ciudades de Alemania, Italia y los Estados Unidos.

En septiembre también está previsto el lanzamiento de su álbum ‘Winwood: Greatest Hits Live’ en un formato disponible en 2CD's o 4 LP's con rolas que corresponden a los archivos personales de Steve de actuaciones en vivo, son canciones de 23 que al decir de la página de Steve son parte de “sus canciones más queridas” a lo largo de su carrera de cinco décadas. También de esa misma colección hay una versión extendida que contiene material raro o inédito que toca todos los aspectos del extenso catálogo de Winwood, incluyendo arreglos contemporáneos de la música que creó con el grupo Spencer Davis, Traffic, Blind Faith y sus clásicas grabaciones en solitario. Si lo deseas también lo puedes encontrar en formato digital.

Casi para cerrar esta columna, considero no estar equivocado al haber establecido una similitud de Steve Winwood con Stevie Wonder puesto que ambos han sido niños genio o niños prodigio, son referentes obligados en la historia del rock, son compositores, han sido innovadores en la música, han grabado discos siendo quienes los producen e incluso han tocado todos los instrumentos además de la voz líder, quizá Steve hasta ahora no ha hecho un álbum conceptual tal y como lo ha

hecho Stevie –recordemos su álbum Journey Through the Secret Life of Plants (https://www.facebook.com/permalink.phpstory_fbid=1806627866282259&id=159894957705), posiblemente esa sea una tarea que Steve tenga guardada para el futuro.

Para terminar, permíteme invitarte nuevamente a entrar en mi página de FB, ECO's Rock, en donde a partir de este sábado 15 de julio 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, el retorno de mis amigos suecos de The Van Desch, otro cover de mi amigo tuitero Arpeggio, la banda progresiva inglesa The Far Meadow y música clásica con Argentina Durán; 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 Alejandro Markovich y con este Cirrus Minor que acabas de leer ¡disfrútenlos!

¡Ah! Con motivo del receso vacacional de fin del ciclo escolar, reanudaremos el sábado 19 de agosto ¡Sorry!

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 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=1910814845863560&id=159894957705

Fotografías: Pinterest, Google Images, ECO's Rock

Fecha de creación

2017/07/15