

Cirrus Minor “Talking Heads: Remain in Light”

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

“Queríamos hacer buena música con formato de canciones”: David Byrne (1977)

No cabe duda que mientras más vamos avanzando en este proyecto, nos damos cuenta de las interrelaciones que surgen en los grupos que hemos abordado a lo largo de estas publicaciones. Eso, incluso en un momento dado motiva a cambiar un poco lo que inicialmente, para el caso particular de Cirrus Minor, yo tenía planeado, de tal suerte que luego de la anterior columna dedicada a la banda de punk Ramones y viendo, como decía antes la interrelación que tuvieron con otra banda importante, muy diferente a ellos, pero que gracias a ese sitio que se llamó CBGB, tuvieron mucho que ver con el desarrollo de otro estilo de música. Me refiero a la banda Talking Heads, de la cual tenía planeado charlar con ustedes en una futura ocasión, pero, insisto luego de conocer el acercamiento que tuvieron con Ramones en el CBGB, me vi “obligado” (ojalá y así de gratas fueran todas las obligaciones) a cambiar de planes.

IMG_0367
Image not found for type unknown

El “timeline” de la banda Ramones señala al 5 de junio de 1975, como la fecha en que por primera vez estas bandas compartieron escenario. De esa fecha y hasta el 22 de junio, lo hicieron en 5 ocasiones. Repiten el 31 de julio y 1 de agosto de ese año. Por lo que me atrevo a decir que de alguna manera Ramones apadrinó a Talking Heads. Alguien muy importante en el rock que también estuvo a punto de apadrinar o más bien a punto de producir a Talking Heads fue nada más y nada menos que Lou Reed quien era asiduo al CBGB, coinciden justo en el momento en que Talking Heads ya figuraban en dicho sitio, tanto Talking como Lou iniciaron un coqueteo que implicaba la posibilidad de que Reed produjera al, en ese entonces, trío, al final de cuentas, solo quedó en eso, en una posibilidad.

Por sobradas razones, los sitios y biografías de esta banda la definen con una banda con un estilo post punk y new wave.

Así que como lo hacemos en algunas ocasiones veamos a qué se refiere esto. Aunque debo adelantarte que después de leer todo lo que en ECO's Rock hemos

escrito en las columnas “Psicoterapia de Rock Intensiva” de Daniel Suárez y en mi Cirrus Minor, no nos cabe la menor duda que la década de los 70’s es la que estuvo en un constante y revolucionario movimiento que prácticamente día a día fue innovando la música.

El post-punk, o también llamado afterpunk en su momento, es un estilo musical que surgió a finales de los 70’s cuando el punk rock comenzó a decaer, como decía anteriormente ¿por haber sido absorbido por el establishment? Y se considera ese cambio como uno de los pilares de lo que se conoció como new wave. Algunas bandas pioneras del post-punk fueron Siouxsie And The Banshees, Wire, Magazine, Joy Division y Gang of Four.

Los artistas integrantes de estas y otras bandas, dejaron de lado el estilo crudo del garage rock, buscando variedad de sensibilidades experimentales, en la idea de romper con la tradición del rock, experimentaron con fuentes como la música electrónica, la música disco y la vanguardia, así como nuevas tecnologías de grabación y de técnicas de producción. También el movimiento tuvo la oportunidad de manifestarse frecuentemente entre la música, el arte y hasta la política, muchos artistas incorporaron ideas de la literatura modernista, la teoría crítica, el cine y el arte del performance en su quehacer. Se produjeron sellos independientes de discos, de artes visuales, de espectáculos multimedia y fanzines (revistas hechas por y para aficionados específicos).

Por su parte el New wave (en inglés: nueva ola) es un término global para varios estilos pop/rock que va de los 70’s a mediados de los 80’s, conservando vínculos con el punk y ciertos géneros del rock con raíces de la década de los 70’s. Inicialmente, al igual que con el posterior rock gótico, la new wave se mantuvo prácticamente análoga, es decir, con las mismas raíces que el post-punk antes de ramificarse como un género distintamente identificado (aunque la new wave apareció primero que el post-punk), incorporando música electrónica, experimental, mod, disco y pop. Posteriormente engendró subgéneros y fusiones, incluyendo new romantic y rock gótico. La new wave es vista como uno de los géneros definitivos de los años 1980. agrupaciones como The Cars, The Motels, The Go Go’s, Pere Ubu, Jonathan Richman, The B-52’s, R.E.M., Devo, X, The Blasters, The Residents y otras tantas más, que habían moldeado su sonido a partir del género punk.

Luego de estos antecedentes de los géneros con los que se identifica a “Las Cabezas Parlantes” veamos algunos de sus datos biográficos.

Para ello es conveniente enfatizar que los miembros originales de Las Cabezas Parlantes (The Talking Heads) se conocen siendo alumnos de la Escuela de Diseño de Rhode Island, la cual se ubica en Providence capital de Rhode Island en la unión gaba, si te gusta la literatura entonces ya habrás asociado el nombre de esa ciudad con el de uno de los escritores que han tenido un gran impacto en la historia de la ciencia ficción y del terror, me refiero a H. P. Lovecraft. Bien, esa escuela de diseño también es muy prestigiada, tanto en lo académico como en la deportivo, de tal suerte que en este último aspecto es una de las ocho universidades que integran la Ivy League, pero como eso no es de nuestro campo, tomémoslo solamente como una referencia anecdótica.

IMG_0368

Image not found or type unknown

Dos chicos y una chica que estudiaban en la Escuela de Diseño de Rhode Island se conocen, se identifican y deciden formar un grupo –inicialmente un trío- de rock.

El primero de ellos es David Byrne quien nació en Dumbarton, Escocia, el 14 de mayo de 1952. Cuando él tenía tan solo 2 años de edad, sus padres se fueron a vivir a Canadá, ya que el papá de David fue contratado por una empresa que requería de ingenieros. Más adelante, cuando David tenía 9 años de edad, nuevamente cambian de domicilio, pero esta vez se van a Baltimore. En septiembre de 1970, David sale de la Escuela Secundaria e ingresa a la Escuela de Diseño de Rhode Island, la personalidad de David le permite declarar que “Creo que la escuela de arte es un verdadero fiasco, especialmente en este país. Te encuentras con un par de buenos profesores y algunos estudiantes interesantes pero por la cantidad de dinero que

gastas, no vale la pena". En paralelo, David toma un curso conocido como La Teoría Bauhaus (formado por palabras alemanas Bau, "construcción", y Haus, "casa") y además toma un curso de arte conceptual. Con esas bases hace una exhibición artística en la que se afeitó el pelo y la barba en el escenario con un acompañamiento de acordeón al piano y una corista que mostraba tarjetas escritas en ruso. Como consecuencia de ello, al parecer se le "invita" a abandonar esa escuela. No obstante, regresa un año después, para esto, ya David tenía experiencia como cantante, guitarrista, compositor, cineasta y actor.

El segundo de los integrantes del trío, es Charlton Christopher Frantz, mejor conocido como Chris Frantz, él nació el 8 de mayo de 1951 en Fort Campbell, Kentucky, en el seno de una familia militar, sus pininos en la música se inician en una banda de la escuela secundaria llamada The Hustlers en donde toca la batería, en julio de 1970 se fue a estudiar a la Escuela de Diseño de Rhode Island. Durante los tres años siguientes, Frantz cambia la batería por la pintura, pero su amor por la música lo hace regresar a los tambores, en ese momento forma la banda The Artisticks, con quien en ese entonces era exalumno de la Escuela de Diseño de Rhode Island, o sea con David Byrne, él retorno a la escuela poco después aunque no llegó a graduarse.

La tercer integrante del trío es Martina Michèl Weymouth, mejor conocida como Tina Weymouth (nació en Coronado, California el 22 de noviembre de 1950), toca el bajo. Su habilidad para tocar ese instrumento le ha permitido colocarse en el top de las mejores bajistas del rock el cual está integrado además de Tina, por: Josephine Wiggs (The Breeders), D'Arcy Wretzky (Smashing Pumpkins), Kim Gordon (Sonic Youth), Kim Deal (Pixies) y Melissa Auf der Maur (The Hole). El padre de Tina, marino de ocupación es de origen estadounidense y su madre es francesa, la ocupación de su papá hizo que Tina se trasladara a diferentes partes del mundo; durante su niñez, a la edad de doce años comienza a tocar. A principios de la década de 1970, Weymouth se inscribió en la Escuela de Diseño de Rhode Island, y fue aquí donde se involucró sentimentalmente con su compañero Chris Frantz.

Tina y Chris se reencuentran con David y los tres se fueron a vivir en un loft en el Lower East Side, para comenzar a componer material para una nueva banda, "Vivíamos en el mismo loft en Chrystie St. pero no dormíamos juntos", contó Byrne acerca de los primeros días del grupo, para poco tiempo después iniciar sus presentaciones, precisamente en el CBGB abriendo para Ramones, en ese momento se identifican con el nombre de Talking Heads, continúan tocando como

trío hasta que logran contactarse con la disquera Sire Records lanzando el sencillo Love Goes to Building on Fire y en ese momento se convierten en cuarteto ya que incorporan en la alineación de la banda a Jerry Harrison. Aunque es importante mencionar que David, en la búsqueda del cuarto miembro, ya le había ofrecido el puesto al chelista Arthur Russell, quien introdujo al grupo The Kitchen al rock. Russell no aceptó ya que prefirió seguir trabajando por su cuenta.

Jeremiah Griffin Harrison, mejor conocido como Jerry Harrison, nació el 21 de febrero de 1949 en Milwaukee, Wisconsin. Con Talking Heads tocó teclados, guitarra y voces. Antes de unirse a la banda, participó en varios grupos e incluso fue profesor en la Universidad de Harvard. En 1976 Talking Heads dio un concierto en Boston al que asistió Jerry: "...Estaba impresionado...Vi algo en ellos y lo supe enseguida...Vi lo que el grupo necesitaba: ¡yo!...". La primera vez que Jerry tocó con la banda fue en septiembre de 1976, en el Manhattan Ocean Club.

Bien, hasta aquí nos damos cuenta de la manera en que se fue formando la banda Talking Heads, un cuarteto integrado por estudiantes de diseño, talentosos, uno de ellos rebelde ante el sistema educativo y otro de ellos, todo lo contrario, un académico del sistema educativo gringo. Pero es conveniente hablar acerca de otro personaje que tuvo muchísimo que ver con el éxito del grupo, me refiero a quien fue su productor una temporada: Brian Eno, quien los produce a partir de 1978.

Brian Peter George St. John le Baptiste de la Salle Eno, mejor conocido como Brian Eno, nació en Woodbridge, Suffolk, Inglaterra, el 15 de mayo de 1948), ha destacado, además de como productor, como un compositor de música electrónica y experimental británico que empezó tocando con Roxy Music. Dentro de su trayectoria como productor se destacan enormes álbumes del rock, dentro de los que tenemos a: The Joshua Tree de U2 –pero también ha producido otros álbumes de U2-; aunque hay ciertos aspectos un tanto oscuros, también tuvo mucho que ver, además de Tony Visconti, en la producción de tres álbumes de David Bowie, que se conocen como “la Trilogía de Berlín” a saber: “Low”, “Heroes” y “Lodger”, muy claramente produce el álbum Outside, también de Bowie. Por supuesto produjo el álbum de “Las Cabezas Parlantes” que enfatizaremos más adelante o sea “Remain in Light”. Por otra parte, me encontré el siguiente dato curioso que le va a agradar a los usuarios de Windows y a quienes lo somos de Mac, nos va a poner una sonrisa en el rostro: Brian Eno compuso la breve melodía de arranque (dura 6 segundos) de Windows '95, pero la compuso ¡en una Mac! ¡Vaya!

Si bien es cierto que la presencia de Eno como productor de Talking Heads fue importante, también es importante enfatizar que llegó un momento en que la banda prácticamente fue “asfixiada” por Eno, quien llegó a estar tan cercano a la misma que casi se le sentía como un quinto miembro. Pero precisamente a raíz del álbum “Remain in Light” la banda toma la decisión de no seguir trabajando con Eno ya que llegaron a sentirse el grupo de acompañamiento de Eno, como su fuente de ideas “...aunque no era él quien componía las canciones...”.

Ya integrada la banda como Talking Heads comienzan a grabar en abril de 1977 el que sería su primer LP titulado Talking Heads 77, en paralelo tocaron en Europa, este álbum no tuvo mucho éxito comercial, pero sentó las bases para lo que vendría más adelante.

Por consiguiente es conveniente entonces ver la discografía de álbumes de estudio de Talking Heads:

Talking Heads: 77 (1977)

More Songs About Buildings And Food (1978)

Fear of Music (1979)

Remain in Light (1980)

Speaking in Tongues (1983)

Little Creatures (1985)

True Stories (1986)

Naked (1988)

Como verás, se trata de tan solo 8 álbumes grabados a lo largo de prácticamente 11 años, los cuales han sido altamente reconocidos, para comenzar Robert Dimery en su libro “1001 disco que debes escuchar antes de morir” ubica a los álbumes “Fear of Music”, “More Songs About Buildings And Food”, “Remain in Light” y “Talking Heads: 77”, de hecho la mitad de la producción de álbumes de estudio de “Las Cabezas Parlantes”.

Por su parte la revista Rolling Stone, también posiciona 4 álbumes de esta banda en dicha clasificación, se trata de: “Remain in Light” (lugar 129), “Talking Heads: 77” (lugar 291), “Stop Making Sense” (lugar 345) y “More Songs About Buildings And Food” (lugar 383). Sí ya te diste cuenta de una discrepancia, ¡tienes razón! El álbum que ocupa el lugar 345 no aparece en la lista de álbumes, la razón es que se trata de un álbum grabado en vivo, no debemos pasar desapercibido el hecho de que este álbum también es la banda sonora de una película que lleva el mismo nombre. Aquí te pongo el video de lo que le llaman el “tráiler” de ese film:

También te pongo la presencia de Talking Heads con The Simpsons, con esta referencia a la rola Psycho Killer:

Pasemos ya a charlar acerca del que fue el cuarto álbum de las Cabezas Parlantes, me refiero a Remain in Light, del cual aquí te pongo la liga con el álbum completo:

A lo largo de 40’10” Talking Heads te lleva a un viaje de Post Punk y New Wave, distribuidos de la siguiente manera:

Cara A:

- 1.- Born Under Punches (The Heat Goes On) 5:49
- 2.- Crosseyed and Painless 4:48
- 3.- The Great Curve 6:28

Cara B:

- 1.- Once in a Lifetime 4:23
- 2.- Houses in Motion 4:33
- 3.- Seen and Not Seen 3:25
- 4.- Listening Wind 4:43
- 5.- The Overload 6:01

IMG_0369

Image not found or type unknown

IMG_0370

Image not found or type unknown

IMG_0371

Image not found or type unknown

IMG_0372

Image not found or type unknown

La alineación de la banda se encuentra integrada de la siguiente manera:

David Byrne – Voz, guitarras, bajo, teclados, percusión, arreglos vocales; Jerry Harrison – guitarras, teclados, acompañamiento vocal; Tina Weymouth – bajo, teclados, percusión, acompañamiento vocal y Chris Frantz – batería, percusión,

teclados, acompañamiento vocal.

A su vez, intervienen los siguientes músicos de acompañamiento: Brian Eno – bajo, teclados, percusión, acompañamiento vocal, arreglos vocales; Nona Hendryx acompañamiento vocal; Adrian Belew – guitarra; Robert Palmer – percusión; Jose Rossy – percusión y Jon Hassell – trompetas y cornos.

La producción, como ya lo hemos dicho corrió a cargo de Brian Eno.

El diseño de la portada se le atribuye al matrimonio de Tina Weymouth y Chris Frantz. con la ayuda del profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts Walter Bender y su equipo del MIT Media Lab. Es una de las primeras portadas de un disco en la historia del rock que fue diseñada en un equipo de cómputo. La historia de su manufactura me recordó cuando yo estuve en la facultad de Administración de Empresas en los 70's y teníamos que ir a clase de –en ese entonces- programación en donde la computadora ocupaba prácticamente todo un edificio y ahí íbamos a perforar tarjetas de programación con el sistema binario de 0 y 1, el paralelismo se debe a que el sitio en donde estaba la computadora en donde hicieron esta portada es similar al de mi escuela. Inicialmente el álbum se iba a llamar Melody Attack y es por eso que la contraportada muestra un collage de aviones de guerra rojos volando en formación sobre los Himalayas. La idea para la portada incluía retratos sencillos de los miembros de la banda. Pero como este proceso representó un arduo trabajo, el concepto del arte del álbum hace que cambien tanto la idea original de su nombre, ya que “Melody Attack” les pareció frívolo y se decidieron entonces por titularlo “Remain in Light” (Permanece en la Luz), cambiando también la contraportada en portada y la portada en contraportada de los bosquejos del diseño original.

Remain In Light' es generalmente considerado por la crítica musical como el mejor álbum de Talking Heads. Fue el tercer álbum de la trilogía Heads/Eno (More Songs About Buildings and Food de 1978, Fear of Music de 1979 y obviamente Remain in Light de 1980, siendo además su segunda exploración de los ritmos africanos en donde añaden percusionistas, coros y guitarra con pedal wah-wah que marcan una diferencia respecto a lo que habían estado tocando a esa fecha.

Para finalizar te diré que lamentablemente el álbum “Naked” marca el fin de la era Talking Heads, trayectoria que inclusive, tiempo después, se ve empañada por disputas que tuvieron los miembros por el uso del nombre de la banda. Byrne demandó a Frantz, Weymouth y Harrison por intentar grabar y actuar como Talking

Heads, así que el trío pasó a llamarse los Heads.

No obstante actuaron como cuarteto en el año de 2002, cuando son inducidos al salón de la fama, ese día se dijo que "...la música de Talking Heads está llena de energía nerviosa. Su mezcla de funk, minimalismo y mundo polirítmico articula la extrañeza y la ansiedad de los tiempos modernos..." La rola que tocaron ese día fue "Burning Down The House":

Para terminar, permíteme invitarte nuevamente a entrar en mi página de FB, ECO's Rock, en donde a partir de las 10:50 am de este sábado 16 de diciembre tendrás la que será nuestra última edición del 2017 que se inicia a las 10:50 am con el clásico aperitivo musical y a partir de las 11:00 am, fotos de impacto de Aleyda Gatell, de Odiseo y una estupenda y exclusiva colaboración fotográfica de Aquiles Alba y Jean-Claude Hurstel; pintura con Dnes y Pato Rascón; música con: Sundara, Vayijel, Whitty Whitesell y un cover de Arpeggio, música clásica con Romeyno Gutierrez y 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 "Velvet Underground" y con este Cirrus Minor que acabas de leer ¡disfrútenlos!

Agradecemos mucho las distinciones que nos han brindado a lo largo de este año y tenemos una cita para el sábado 20 de enero de 2018. ¡Felicidades a todos!

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=1979793338965710&id=1598949577050090

Fotografías: Pinterest y ECO's Rock

Fecha de creación

2017/12/16