

PSICOTERAPIA DE ROCK INTENSIVA: “EL LEGADO MATRILINEAL DE LOS IROQUÉS EN EL ACID JAZZ Y FUNK DE JAMIROQUAI”

Por DANIEL SUÁREZ. ECO's Rock. 19 de mayo de 2018

“EMERGENCIA EN EL PLANETA TIERRA”

JAMIROQUAI es una de las bandas más importantes y pioneras del ACID JAZZ y el FUNK mezclado con la MÚSICA DISCO y ELECTRÓNICA; el ACID JAZZ tiene su origen a finales de los años ochentas y surge como una propuesta musical alternativa que se dio a la tarea de fusionar creativamente el JAZZ con diversos

géneros de música afroamericana e incluso el HIP HOP, inicialmente se le consideraba como RARE GROOVE, y como todo género, al inicio, estaba dentro de la escena UNDERGROUND; una vez que retomó fuerza, se dio la excelente combinación con el SOUL, R&B, JAZZ FUNK, NORTHERN SOUL, HOUSE, DISCO, RITMOS LATINOS y DOWNTempo, logrando así su consolidación como ACID JAZZ. El primer instinto que se tiene registrado de este género, es la hazaña que logró el DJ británico NORMAN JAY, ya que gracias a su iniciativa de lanzar en la radio el “THE ORIGINAL RARE GROOVE SHOW” en la estación RADIO PIRATA KISS 94 FM, actualmente KISS 100 LONDON, se despertó en los jóvenes la influencia para hacer de este, un género necesario para la felicidad humana; te dejo aquí un link que contiene el documental de VANCOUVER BC, es muy interesante para profundizar sobre su historia y origen: https://www.youtube.com/watch?v=-cF6M_M-E-8

Por otra parte el FUNK es un género musical propio de la raíz afroamericana, y se tiene registro de que surge a partir de 1960 cuando los músicos experimentales comenzaron a fusionar el SOUL, JAZZ, RITMOS LATINOS (MAMBO) y R&B generando una nueva propuesta musical llena de ritmo y baile, siendo su principal característica la percusión y los vamp en la progresión de sus acordes; dicho groove es complejo porque además de tener como base a la guitarra eléctrica, el bajo eléctrico, el órgano HAMMOND y la batería, se acompañan de secciones de viento en donde podemos percibir saxos, trompetas y el trombón, instrumentos que de alguna manera también han sido parte importante para inspirar a la MÚSICA DISCO, EL AFROBEAT, EL HIP HOP, HOUSE y el DRUM AND BASS. Originalmente el concepto o palabra FUNK refiere a una situación despectiva, es decir, significa hedor (olor corporal fuerte). El antropólogo e historiador ROBERT FARRIS en su obra FLASH OF THE SPIRIT: AFRICAN & AFRO-AMERICAN ART &

PHILOSOPHY, explica que la palabra FUNK proviene de “ IU-FUKI” de la lengua KIKONGO (CONGO Y ANGOLA), y de acuerdo a su investigación, refiere a que esta expresión era para alabar a las personas consideradas como creadoras de arte, con base en eso, en el JAZZ se retoma la palabra FUNK logrando resignificar el concepto inicial por el de “terrenal, fundamental y auténtico”; a partir de esta nueva concepción y siguiendo a las fuentes y registros periodísticos oficiales, se confirma que EARL PALMER <https://www.youtube.com/watch?v=8QD9otryiXU>, baterista de NEW ORLEANS “fue el primero en utilizar la palabra funky para explicar a otros músicos que su música debía ser más sincopada yailable”. Aquí te dejo estos documentales acerca del FUNK: “SOUL DEEP” DE FILM & ARTS: <https://www.youtube.com/watch?v=y6zgGKEksdY>, THE STORY OF FUNK ONE NATION UNDER A GROOVE https://www.youtube.com/watch?v=z_dXS8UMrxE y PARLIAMENT FUNKADELIC – ONE NATION UNDER A GROOVE (DOCUMENTAL 2005) <https://www.youtube.com/watch?v=ljQ5QcM1SfA> para que te des una vuelta por el pasado.

Con este antecedente histórico que les describo, espero que comprendan la importancia de poder escuchar la música de JAMIROQUAI; banda que tuve la fortuna de poder escucharlos y verlos por primera ocasión el pasado 10 de abril en la ARENA CIUDAD DE MÉXICO, al lado de grandes amigos, entre ellos a mi gran maestro, periodista y creador de ECOs Rock <https://www.facebook.com/ECOs-Rock-1598949577050090/> LALO CELIS, mi inseparable hermano YU SUÁREZ, RODRIGO y su esposa NATALIA, fans de esta súper banda, con quienes compartí gratas y significativas experiencias. Para esta ocasión no haré reseña tal cual del concierto, de hecho los quiero invitar a que lean la que LALO CELIS escribió para ECOs Rock y para La Jiribilla : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2042191956059181&id=1598949577050090, pues en esta ocasión me quiero enfocar a otra faceta de JAMIROQUAI y que considero es importante abordar en estos tiempos de crisis humana.

Lo que quiero abordar en esta columna es la esencia espiritual que JAMIROQUAI promueve a través de música y letras, lo cual es poco conocido, pero que es muy importante exponer, ya que esta particular influencia hace de esta banda una de las mejores del ACID JAZZ y FUNK de toda la historia de la música.

JAY KAY, líder y fundador de la banda, no ha tenido una infancia feliz, su historia de vida, que aborda muy bien LALO en su CIRRUS MINOR, estuvo basada en el abandono físico y la violencia emocional que detonaron en depresión y abuso de sustancias en JAY, sin embargo su alta resiliencia se desarrolla cuando en 1992 decide formar la banda, sepan que él de adolescente percibió gran respeto y afinidad por la tribu indígena IROQUÉS (HAUDENOSAUNEE: “Pueblo del gran hogar o casa grande”) nativos de AMÉRICA DEL NORTE en la región de GRANDES LAGOS, ONTARIO, CANADÁ y noroeste de ESTADOS UNIDOS.

Gracias a esa afinidad y sentido de pertenencia a la tribu, KAY retoma el nombre de JAMIROQUAI: JAM que proviene del JAMMING (improvisación musical) y IROQUAI (de IROQUÉS – IROQUOIS, la tribu), lo que vendría a traducirse como: “La improvisación musical del pueblo del gran hogar o de la casa grande”, dicha tribu se caracterizó por ser nómada y pertenecieron al frente norteamericano que luchó en la guerra de los Siete Años en contra de la invasión francesa; actualmente radican en zonas de NUEVA YORK, OKLAHOMA y WISCONSIN así como en ONTARIO. Lo interesante de esta tribu es que su estructura social se basa en una CULTURA MATRILINEAL, ¿qué quiere decir esto?, que la tradición mayor de la tribu es transmitida por la IDENTIDAD FEMENINA, LAS MUJERES, todas sus familias están centradas en liderazgo femenino, particularmente en las MADRES.

Su filosofía se centra en la KAIANEREKOWA (GRAN LEY DE LA PAZ), un tratado universal que ellos consideran sagrado y de alguna manera, para que perciban su impacto, el presidente de E.U. FRANKLIN en 1736 lo retoma para usarlo en la democracia de aquel país en donde puntualizó constitucionalmente la igualdad entre mujeres y hombres, este tratado IROQUÉS es un ejemplo de democracia pura y directa que promueve el asambleísmo y la escucha activa el cual es dirigido por el GANTOWISA, que es un consejo de 49 madres que moderan el poder en la tribu de una manera equitativa para el beneficio de la misma y obvio para la humanidad; la familia de la madre es la que ejerce mayor influencia en la crianza de los hijos y algo interesante de esta dinámica de valores y prácticas sociales es que el ABORTO ES

UTILIZADO PARA EL CONTROL DE NATALIDAD, las mujeres son expertas en agricultura y los hombres en herramientas y artículos de piel, como una actividad de sustento y construcción de patrimonio familiar.

Ellos (IROQUÉS) provienen de una confederación denominada “EL GRAN ÁRBOL DE LA PAZ” y cuenta su ancestral leyenda que uno de los espíritus del mundo etéreo (cielo) descendió a la TIERRA y sembró a humanos y les nombró de acuerdo a su naturaleza, en ese mensaje les dijo: *“Para los MOHAWKS, les doy maíz; a los pacientes ONEIDAS, les doy las nueces y los frutos de muchos árboles; a los tenaces SENECA, frijoles; a los CAYUGAS las raíces de las plantas que se comen; a los sabios y elocuentes ONONDAGAS doy uvas y calabazas para comer y tabaco para fumar en los campamentos, después envuelto en una nube de luz, se fue como una flecha veloz hacia el SOL, para reunirse con los espíritus hermanos del cielo”*. Sus valores los retoman de tres virtudes: DEGANAWIDA, HIAWATHA y TADODAHO.

El DEGANAWIDA: el gran pacificador, HIAWATHA: el que hace los ríos y nutre la TIERRA y TADODAHO: el guardián del fuego y protector guerrero de la TIERRA, los cuales preservan EL GRAN ÁRBOL DE LA PAZ que emerge de la espalda de la TORTUGA ABUELA (TIERRA) para generar el equilibrio con el cosmos. Toda esta filosofía de contacto con la MADRE TIERRA fue la que JAY KAY introduce en su vestimenta y en la música de JAMIROQUAI, tan solo revisemos y escuchemos EMERGENCY ON PLANET EARTH (EMERGENCIA EN EL PLANETA TIERRA), donde nos concientiza acerca del daño que la humanidad le hacemos al planeta y las consecuencias de generar un daño irreparable que acabe con nuestra especie, si analizamos la letra, podremos notar el sentido de respeto por ese “GRAN ÁRBOL DE LA PAZ”: *“Los niños necesitan educación, y las calles nunca están limpias, he visto... una cierta disposición, que prevalece en el viento, ¡Dulce cambio!, si alguien está escuchando: Emergencia en el Planeta Tierra... ¿Es esa la vida que estoy presenciando o es solo otro nacimiento desperdiciado?, ahora tenemos una emergencia. ¡Oh! Tenemos una emergencia en el Planeta Tierra, es una advertencia...”*:

Además de ese mensaje que tiene gran fundamento de la sabiduría IROQUÉS, también encontramos SOUL EDUCATION (EDUCACIÓN DEL ALMA) que nos invita a reflexionar sobre la Educación para la vida y no para la repetición de contenidos y actitudes absurdas, esta tribu manifiesta un gran respeto del maestro y la educación de sus ancestros que promueve humanismo para dar a conocer a las futuras

generaciones, SOUL EDUCATION nos dice que: *“No tuve tiempo para la escuela, pasé mis días rompiendo las reglas y regularizaciones y mientras ellos se divertían, los maestros me dijeron: hijo, consigue una educación... Así que tuve mi momento de libertad, vestido como un hombre a través de cuatro estaciones... Tengo mi educación del alma, sabes que está plasmada en la ropa que uso (atuendos iroqueses), tengo mi información de la vida tras la brisa que sopla a través de mi pelo, tengo un bolsillo lleno de arcoíris y un cielo que los puso tan azul, así que deja que la música venga y te salve...”*, una muestra clara de cómo apreciar a nuestro ser interior:

Por otra parte nos expresa que el Planeta es único e irrepetible, que si no valoramos lo que tenemos, comencemos a responsabilizarnos por las consecuencias de perder tan majestuoso paraíso elemental, la paz está en cada CORNER OF THE EARTH (RINCÓN DE LA TIERRA) *“Cariño mío no ves que el sol está brillando, solo para ti... sólo hoy, si te das prisa puedes conseguir un rayo para ti, ven conmigo, solo para jugar como todo colibrí y abeja, cada girasol, nube y cada árbol, me siento tan parte de esto, la naturaleza me tiene drogado y es hermoso, estoy con este profundo universo eterno desde la muerte hasta el renacimiento, este rincón de la Tierra es como yo en muchos aspectos, me puedo sentar durante horas aquí y ver las plumas esmeralda jugar, a la vista de esto me siento bendecido cuando la luz del sol llega de forma gratuita, sé que este rincón de la Tierra me sonríe...”*:

Si pueden percibir, son mensajes muy profundos que están alrededor de todos nosotros, los humanos, sin embargo el no querer despertar la consciencia se convierte en un grave error de lamentables consecuencias, ya que limitarse a tan especial esencia detona en una conducta alienante, y en AUTOMATON, podemos conocer a que se refiere JAY con ese letargo y resistencia al cambio: *“¿Soy Amor? Cada corazón está latiendo, Soy todo amor, ¿no lo sientes? Toma mi mano fría como un drogadicto, soy un hombre frío, ¿Por qué estoy llorando por ti? Todo el amor que he sentido por ti, se ha ido a otro lugar, es una vida digital, Puse mi fe en un mundo digital pero me está dando un rostro sin ojos, robo la luna en las noches de verano, me recuerda a mí mismo que soy alguien más, mi alma es vacía y por la noche soy autómata...veo al mundo y clamo por libertad...”*:

Por estas razones es que soy insistente en que escuchen la música de JAMIROQUAI y lean las letras de sus canciones con mucho amor, porque ahí se encuentran inmersas las enseñanzas IROQUÉS, su filosofía

Y su manera de advertir a los seres humanos la importancia de preservar la PAZ en el Planeta:

CONJURO DE LOS IROQUESES CONTRA EL SER SIN ROSTRO

Nuestros abuelos, muertos hace mucho tiempo, dueños legítimos de nuestra confianza, jamás vieron su rostro.

El rostro de quien nos injuria todos los días, todas las noches.

El rostro del ser de las tinieblas que yace en los lugares donde es noche cerrada.

El ser que gira en torno a nuestras cabezas y nos amenaza con su arma oculta, con su hacha en alto.

El ser que murmura su objetivo de talador: “Destruiré la Obra, acabaré con la Alianza de los Iroqueses”.

Nuestros abuelos decretaron llamarlo el Gran Destructor, el Ser sin rostro, el Ser Maléfico en Sí Mismo: la Muerte.

La sociedad actual se puede convertir en ese “ser sin rostro”, evitémoslo, ¿Quieres

ser parte del cambio? ¿O quieres ser parte de la destrucción del Planeta?. ¡Amigos!...¡Muchas gracias por leerme! finalmente los invito a entrar al sitio de ECO's Rock: <https://www.facebook.com/ECOs-Rock-1598949577050090/> que es uno de los tres portales en donde se publica PSICOTERAPIA DE ROCK INTENSIVA, el segundo es en el diario GRÁFICO DE XALAPA tanto en su versión impresa como en la digital a través de: <https://www.facebook.com/LaJiribillaVeracruzana/> ; o si lo prefieren, también la puedes leer desde el PORTAL INSURGENCIA MAGISTERIAL: <https://www.facebook.com/PortalInsurgenciaMagisterial/>: sitio que tiene cobertura en todo MÉXICO y países del CENTRO Y SUR de AMÉRICA, además de que tiene vínculo con la REVISTA IBEROAMÉRICA SOCIAL de ESPAÑA y con la agencia italiana de noticias PRESSENZA; medios de información en los que hay apertura para dar a conocer y compartir con mucha gente lo que escribo, siento y pienso en torno al ROCK, la EDUCACIÓN, la CULTURA, las BELLAS ARTES, SOCIEDAD, el PLANETA, la propia VIDA. ¡Recuerden que el ROCK ES CULTURA, es HUMANISMO! Let's rock raza! ¡Hasta entonces!

Fuente:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2055764131368630&id=1598949577050090

Fotografías: Google Images y Daniel Suárez

Fecha de creación

2018/05/19