

De 10 en 10, música AntiCovid19: placer de tiempo vivo (parte 3 y última)

Pablo del Ángel Vidal Para enfrentar el tedio del confinamiento, nada como la música -que finaliza este recorrido de 10 en 10. Es larga travesía de placer acústico, la misteriosa magia hecha de tiempo (Borges). La música fue ubicada como “el misterio supremo de las ciencias humanas” (Claude Levi Strauss) y, si de sensibilidad se trata, lleva razón, aunque el placer musical no se mide con razones. “Sin la música, la vida sería un error”, escribió Nietzsche.

Así como todos los pueblos conocidos tienen relatos, de la misma manera producen música. Esta universalidad refleja elementos de interioridad humana que, moldeados, se exteriorizan en sonidos y ritmos. Los buenos ejecutantes no llevan la música por dentro. No toda música cuenta historias, aunque todo tipo de música parece transmitir estados de ánimos. Como es fenómeno subjetivo por excelencia, cualquier valoración lógica topa con pared. No podemos racionalizar del todo los goces y placeres de la música (a veces ni siquiera un poco, y sin embargo genera efectos sublimes). Así que en lugar de sugerir comprensiones o premisas de tipo especializado, aquí nos colocamos en el campo del oyente sencillo y natural.

Así las cosas, no rizar mucho el rizo musical significa que nuestro acercamiento respeta nociones de gusto sin técnica de conservatorio, de la misma forma que la palabra ‘amateur’ se diferencia de la palabra ‘profesional’ porque contiene la etimología de amor.

Luego de esta explicación, pasemos a listas de 10 en 10 por géneros musicales: blues, jazz, rock and roll, rock folk/country, soft rock, rock/trova en español y música mexicana. Quedan fuera, por no necesitar difusión extra, el hard rock, el rock progresivo y el rock pop. También, se encuentran ausentes otras modalidades de gran impacto en América Latina (baladas, boleros, salsa, cumbia).

10 DE JAZZ

El jazz maneja una improvisación estructural que lo emparenta con pasajes creativos de música clásica. La monotonía no duerme con el jazz, cuyo origen se remonta al encuentro de instrumentos europeos con la sensibilidad afroamericana. Aquí van 10 muestras de un jazz venerable por su combinación de sorpresa, sensibilidad y juego.

-Satchmo the great, Louis Armstrong (EEUU).

-Modern jazz sextete, Dizzie Gillespie (EEUU)

-Money jungle, Duke Ellington (EEUU).

-The last Trane, John Coltrane (EEUU).

-Bird and Pres, Charlie Parker (EEUU).

- Trópico, Gato Barbieri (Argentina).
- Pulsación, Astor Piazzola (Argentina).
- Jazz Baltica, Joe Pass (EEUU).
- Tirami Su, Al Dimeola (EEUU).
- Extrapolación, John MacLaughlin (EEUU).

10 DE BLUES

Un género musical que lleva la tristeza en el nombre no tiene rival. La evolución de la música contemporánea se convirtió en un tour de force entre el jazz y el blues, permeando diferentes géneros con esta influencia 'gitana'.

- Hard again, Muddy Waters (EEUU).
- Songs, Robert Johnson (EEUU).
- I am the blues, Willie Dixon (EEUU).
- Get back home, John Lee Hooker (EEUU).
- En el palacio del rey, John Mayall (Inglaterra).
- Blues on the bayou, B.B. King (EEUU).
- Camino Bommer, Sonny Boy Williamson II (EEUU).
- Guitarras de blues, Chris Rea (Inglaterra).
- Desde la cuna, Eric Clapton (Inglaterra).
- Together, Johnny y Edgar Winter (EEUU).

10 DE BLUES ROCK

Se trata de la mejor combinación de géneros de la historia musical. Tristeza y energía por el mismo boleto.

- Ten blue fingers, Buddy Guy (EEUU).
- Continuum, John Mayer (EEUU).
- 24 nights, Eric Clapton (Inglaterra).

- B.B. King and friends, B.B, King (EEUU)
- Auberge, Chris Rea (Inglaterra).
- Live in Montreaux, Stevie Ray Vaughan (EEUU).
- Shadow play, Rory Gallagher (Inglaterra)
- No quarter, Jimmy Page y Robert Plant (Inglaterra).
- Some rainy morning, Robert Cray (EEUU).
- R&B from the Marquee, Alexis Korner (Inglaterra).

10 DE ROCK CLÁSICO

El rock definió la modernidad: entretenimiento masivo con elementos reflexivos y sensuales. Complicado, “robar al ladrón” (Bono/U2). Se intentó, aunque la frase de John Lennon resuena como eclipse profético: “todo el mundo vuela y nadie se eleva”. Sin embargo, el rock tocó de muerte a la gerontocracia y entronizó elementos culturales juveniles que ahora son, otra vez, mezcla de verdades y clichés. Fatalidad de la cultura de masas: buscar lo genuino en lo estandarizado y viceversa.

- In live in the Vegas, Elvis Presley (EEUU).
- Going home, Fats Domino (EEUU).
- Rock ‘n’ Roll Stage Show, Bill Halley (EEUU).
- Great balls of fire, Jerry Lee Lewis (EEUU).
- Cosmos Factory, Credence (EEUU).
- Johnny be good, Chuck Berry (EEUU).
- Lucille, Little Richard (EEUU).
- Revolver, Beatles (Inglaterra).
- Peace of my heart, Janis Joplin (EEUU).
- Sticky fingers, Rolling Stones (Inglaterra).

10 DE ROCK FOLK Y COUNTRY

Complemento y origen, lo acústico del folk y el country (cuerdas para buscar esencial) ahora es parte del repertorio unplugged (desconectado) de músicos variopintos, incluyendo las figuras hispanoamericanas que abrevaron de este río.

- Diamonds and rust, Joan Baez (EEUU).
- Infidels, Bob Dylan (EEUU).
- Soundtrack El Graduado, Simon and Garfunkel (EEUU).
- Graceland, Paul Simon (EEUU).
- Heart of gold, Neil Young (EEUU).
- Crosby, Still, Nash and Young (disco del mismo nombre, EEUU).
- Nebraska, Bruce Springsteen (EEUU).
- Against the wind, Bob Seger (EEUU).
- Orange Blossom Special, Johnny Cash (EEUU).
- Red headed stranger, Willie Nelson (EEUU).

10 DE SOFT ROCK

A los 20 años de edad, la energía sobra y se elige la velocidad musical. A los 40 y 16, el rock suave se aposenta como realidad minimalista y tenue, que desde la quietud encuentra movimientos sutiles del espíritu.

- Sailing to Filadelfia, Mark Knopfler (Escocia).
- En vivo en Washington DC, Eagles (EEUU).
- El disco de oro de América, América (EEUU).
- Crossroad, Tracy Chapman (EEUU).
- Argus, Wishbone Ash (Inglaterra).
- Rumores, Fleetwood Mac (Inglaterra/EEUU).
- Songs in the attics, Billy Joel (EEUU).
- Una noche en la ópera, Queen (Inglaterra).

-Central Park concert, Paul Simon (Inglaterra)

-La jaula de la melancolía, Sting (Inglaterra).

10 DE ROCK/TROVA EN ESPAÑOL

Se encuentran aquí huellas existenciales entrañables. La educación sentimental es periplo tecnológico también: pasa por surcos (acetatos), cintas (cassettes) y rayos láser (CDs, DVDs). Entren, recuerden y vivan.

-Cantares, Joan Manuel Serrat (España).

-La primera calle de la soledad, Jaime López (México).

-Esta boca es mía, Joaquín Sabina (España).

-Somos mucho más que dos, Víctor Manuel/Ana Belén y amigos.

-Nos siguen pegando abajo, Charly García (Argentina).

-Días difíciles, Juan Carlos Baglietto (Argentina).

-En español, Chico Buarque (Brasil).

-Pájaros de barro, Manolo García (España).

-Antología, Pablo Milanés (Cuba).

-Al final de este viaje, Silvio Rodríguez (Cuba).

10 DE MÚSICA MEXICANA

Aquí hay música de varios géneros, donde destacan elementos vernáculos y populares. La reciedumbre de la cultura popular llegó a las cabinas, lo mismo que el desparpajo y frescura de un idioma desaforado, sin amarres enciclopédicos. Hay también, desde luego, travesías existenciales renovadas.

-Chulas fronteras, Eulalio González El Piporro (Nuevo León)

-La clave azul, Agustín Lara (Veracruz).

-Desenchufado, Jaime López (Tijuana/Veracruz/CDMX)

-La taquiza, Chava Flores (CDMX).

-Un mundo raro, José Alfredo Jiménez (Guanajuato).

-Las rejas no matan, Javier Solís (CDMX).

-Antología, Francisco Gabilondo Soler, Cri Cri (Veracruz/CDMX).

-No soy monedita de oro, Cuco Sánchez (Tamaulipas).

-Huapangos huastecos, Los cantores del Pánuco (Veracruz).

-Antología del son en México, Varios (Universidad Veracruzana, grabado en poblados, por investigadores alemanes).

La música, bálsamo intemporal, mejora cualquier Prozac, Clonazepán, Biperideno y derivados. No consulte su frasco: consulte su música. En el confinamiento que persiste, la lluvia musical cala hondo. Y si el lector gusta de otros géneros musicales, adelante. Mientras tanto, no se pierda: no salga de casa y no se arriesgue. Las hondas suavidades de la música están para usted en cualquier momento.