

El buen gusto y la elegancia van a menudo de la mano, pero se trata de valores de escasa presencia en nuestro mundo, por lo que hay que celebrar que coincidan en algunas personalidades. Estaban de un modo indisoluble en músicos como Sam Cooke y Marvin Gaye, ya no tanto en Al Green, y casi irreconocibles en Sly Stone. **Raphael Saadiq** (nacido Charlie Ray Wiggins el 14 de mayo de 1966 en Oakland, California) guarda conexiones destacadas con todos ellos, pero prevalecen en él más las de los primeros que las de los segundos.

Regreso al futuro Raphael Saadiq

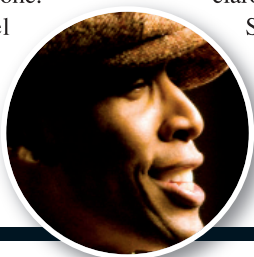
Texto: **Enrique Turpin**

La voz y modos del antiguo componente de Tony! Toni! Toné! buscan dialogar con esos estilistas en el arte de contar los desvelos y pasiones del hombre actual. Ya desde mediados de los ochenta, justo cuando llegaba a su apogeo el reinado de Prince, Saadiq trató de abrir nuevas vías expresivas para el soul contemporáneo de la mano de su hermano y primo, cofundadores del ya mencionado grupo de R&B Tony Toni Toné. Más tarde, una vez disuelto el equipo familiar, Raphael Saadiq —por aquel entonces ya había dejado de llamarse Raphael

Wiggins— funda el supergrupo de soul Lucy Pearl, junto a ex-componentes de En Vogue y de A Tribe Called Quest y comienza una carrera de productor exigente al tiempo que exitoso que llega hasta hoy mismo ⁽¹⁾. A pesar de los esfuerzos de él y otros componentes de The Ummah (un envidiado colectivo de productores con el tristemente fallecido Jay-Dee a la cabeza), no han conseguido reestablecer los claros signos de agotamiento del Neo-Soul que tantas alegrías dio a principios de la década de los noventa, cuando surgieron los sorprendentes y todavía no

superados D'Angelo y Erykah Badu, a modo de estandartes de un buen grupo de renovadores del género, tanto en Detroit como en Nueva York y, sobre todo, en Philadelphia. Todo ello ha propiciado una vuelta a las raíces del superviviente Raphael Saadiq, que enseña sus mejores cartas en *The Way I See It* (EE.UU, 2008 / UE, 2009). Un álbum -nominado para tres premios Grammy en la edición de 2009- que fue el más duro en producir de cuantos lleva hechos este polifacético músico, que ante todo es un reputado bajista desde sus años de mocedad.

“He contado con la inestimable ayuda ►

► de varias leyendas vivas de la música que más cerca siento, como son Stevie Wonder, que toca la armónica en *Never Give You Up*; Jack Ashford, percusionista en varios temas; la ReBirth Brass Band, muy necesaria en el cálido corte criollo *Big Easy*; y Jay-Z, una de las luminarias del rap actual”, destaca Saadiq desde Los Ángeles justo en el momento de iniciar la entrevista.

La nómina de apariciones estelares en su tercer álbum en solitario parece querer tender un puente entre el ayer y el hoy, ¿hasta qué punto es esto cierto? Es inevitable sentir que tu corazón se desdobra cuando tienes delante toda la tradición musical del pop y notas que existe un camino que ya lleva recorriéndose más de cincuenta años. No puedo dejar de pensar que todo es una misma cosa, que mi mundo no existe sin lo anterior ni tiene sentido sin lo presente. De ahí que recurra a Stevie Wonder tanto como a Jay-Z, cada cual haciendo lo que mejor sabe. En realidad son guiños a algunos de mis artistas favoritos.

Imagino que entre ellos se encuentra, efectivamente, Jack Ashford, un genio en la sombra (salpimentó con su pande-reta temazos del calibre de *War* de Edwin Starr; *Nowhere to Run* de Martha & The Vandellas; *You Can't Hurry Love* de The Supremes; *I Heard It Through the Grapevine* de Marvin Gaye; o *Don't Leave Me This Way* de Thelma Houston). Sí, claro. Él es uno de los Funk Brothers, la mítica banda de acompañamiento para tantos y tantos éxitos de la Motown. Gran parte de lo que uno puede recordar de las canciones de aquellos años se lo debemos al sentido del ritmo de Mr. Ashford y al de sus amigos, a pesar de que la unidad se disolvió cuando se decidió trasladar la central de Motown a la Costa Oeste para estar más cerca de la “factoría” Jackson.

Todo el disco rezuma el espíritu festivo de aquellos años, también marcados por

“...ME CONFORMO CON SER ALGO CERCANO A LO QUE CREO QUE

la convulsión de las reivindicaciones raciales –políticas, sociales y culturales-, aunque esto último no se aprecia demasiado en *The Way I See It*.

‘Festivo’ es el término. En realidad he querido trasladar todas mis inquietudes musicales al momento en el que se fraguó un estilo de música que llega hasta hoy día y que sigue haciendo estragos gracias a la calidad de los temas. Ya resulta indiscutible que la música del siglo XX no puede entenderse sin la condensación soul que se vivió en su segunda mitad. El tema *Big Easy*, por ejemplo, quiere reivindicar la forma de

Raphael
Saadiq

componer del colectivo de compositores Holland-Dozier-Holland: ritmos cadenciosos con letras doloridas (canta entonces “They say them levees broke, and my baby’s gone...”)

Raphael Saadiq inició su andadura musical a los seis años de edad. Empezó tocando el bajo en la escuela y en la iglesia, hasta que fue agraciado con el reconocimiento de su talento y en 1985 participó en la gira promocional del *Parade* de Prince y Sheila E. (la hija de Pete Escovedo, el percusionista de Santana). Es a partir de ese momento cuando siente que su lugar en

SOY: ALGUIEN A QUIEN LE GUSTA LA MÚSICA, LA VIVE, LA FOMENTA, LA EXPANDE, LA SUEÑA”

el mundo pasa por crear y tocar su propia música. El asunto de familia ya está en marcha, y es así como se formará Tony! Toni! Toné!, con quienes se mantiene durante una década.

¿Qué ha quedado de la experiencia adquirida con sus grupos precedentes? con Tony! Toni! Toné!, con Lucy Pearl...

He mantenido una serie de relaciones musicales y personales que me sirven para continuar mis tareas de producción, acercándome a proyectos de amigos, o manteniendo la mente activa en pos de nuevos descubrimientos o afianzamientos, como lo es ahora Joss Stone o CJ Hilton. La experiencia adquirida también resulta indispensable para nutrir a mi nuevo y recién estrenado sello independiente Velma

Records de la música que siento que merece la pena apostar por ella.

Disculpe la impertinencia, pero ¿qué falta hacía un disco que rescatara con tanta cercanía de estilo y sonido las producciones de la época dorada del soul suave? Una emulación que también se refleja en la estética vinílica del disco y, por supuesto, en el vestuario que ha escogido para la ocasión.

Era un sueño largamente postergado. Siempre me gustó la música y la estética que se produjo en esa época. A veces va bien mostrar de dónde venimos para saber hacia dónde nos dirigimos. Sin llegar a buscar mucha profundidad en la reflexión, me apetecía trabajar con las formas y planteamientos de aquel tiempo...

Pero se queda usted a las puertas de la etapa más reivindicativa de ese soul que tanto defiende, justo cuando el sonido y el mensaje se endurecen, cuando el pedal wah-wah empieza a causar estragos, cuando Vietnam ya es un desastre y los hippies ya no se acuerdan de las flores...

Debo insistir en que mi preocupación personal con *The Way I See It* (y el título es ya buena muestra de ello) era saber si era capaz de conseguir conjugar el sonido clásico de la Motown con el regusto de Stax y el poso meloso-lascivo del Philly Sound. Incluso me retrotraigo al ‘doowop’ y los ‘lowriders’ latinos en *Calling*, donde canta Rocío Mendoza. Esa es la forma como yo lo veo. Ya revisé la etapa ‘blaxploitation’ en mi anterior trabajo en solitario *Ray Ray* (2008).

Habría que advertir que el soul moderno de Raphael Saadiq busca acomodo fácil en los charts, a pesar de que ocurra esto por defecto, por el simple hecho de hacer las cosas con gusto y determinación. Cuando se le pregunta si su último trabajo quiere ser una réplica al retrosoul pálido de

Amy Winehouse o Duffy se mantiene en la corrección política y defiende el terreno de las inglesas por tratarse de música cercana a la corriente dominante. Qué más quisiera él -confiesa- que llegar a fascinar a medio planeta como lo han hecho el par de ellas. Es entonces cuando este entrevistador le recuerda lo que dijo la enorme Mavis Staples cuando se acercó a estas tierras a promocionar *We'll Never Turn Back*, repleto de espíritu contestatario y protestón en pleno apogeo de Bush Jr: “I’m the Real Rehab Sound, and I Say No, No, No”. Saadiq sólo ríe, pero sabe Dios –o Alá en su caso- que la gran Mavis Staples tenía toda la razón en reivindicar una voz que, al igual que la de Tom Waits, puede llegar a ganar pleitos por sentir dañado su honor con burdas imitaciones que, de tanto radiarlas, acaban gustando al más pintado.

Su nuevo CD (con la estética LP y logo de Columbia) es una reconstrucción sonora en toda regla, una cápsula del tiempo detenida a finales de los años 60, justo antes de la llegada de los clavinetes de Stevie Wonder, justo antes de los bajos cabalgantes de Larry Graham, a un paso de la psicodelia electrificada de Curtis Mayfield... ¿no se ha quedado en una suerte de limbo emocional? Ya sé que es una osadía, pero es que entre los tarantínicos The Delfonics y The O’Jays va un mundo, y no digamos entre The Stylistics y The Ohio Players. ¿No será usted un orgulloso híbrido entre Sam Cooke y Smokey Robinson?

Guau, gracias por el cumplido, pero me conformo con ser algo cercano a lo que creo que soy: alguien a quien le gusta la música, la vive, la fomenta, la expande, la sueña... Una persona que siente que su labor vital pasa por crear un entorno musical con el que sentirse orgulloso y de paso ganarse la vida con ello. Si ése es mi limbo emocional, aquí quiero quedarme. Si puede ser junto a Stevie, mejor. Fue ►

► duro para mí hablarle de mi trabajo, porque lo que en realidad quería hacer era hablar sobre *Songs in the Key of Life* o *Golden Lady*, pero entendió muy pronto mi esfuerzo arqueológico del estilo Motown que quería llevar a cabo en *The Way I See It*. Hablamos mucho sobre ello, también de que Stevie solía practicar diez o doce horas al día, cosa que yo no estoy dispuesto a hacer, no podría, me aburriría, pero él no. Eso puede llegar a explicar por qué él es una estrella.

Bueno, usted ya tocó el cielo con el *Untitled (How Does It Feel)* que le produjo a D'Angelo (Grammy al Mejor Vocalista de R&B), *single* del álbum *Voodoo* (Grammy al Mejor Disco de R&B 2001).

Digamos que sí. D'Angelo es un ser un tanto atormentado, un genio escogido por los dioses. Sólo ha entregado dos álbumes en una docena de años, pero ahí van a quedar. Otros lo intentan, él lo consigue con sólo dejar caer un falsete. Otros amigos han pasado a mejor vida, el guitarrista Spanky Alford o el músico y productor Jay-Dee, pero D'Angelo sigue con nosotros...

Usted sigue viviendo en Los Ángeles. Canciones suyas como *Thinking of You* (1996) son verdaderamente luminosas y conjugan muy bien el estilo aseado de la Costa Oeste con el tamizado del soul clásico. Pero en cuanto a asuntos jazzísticos, ¿quién le mueve a la admiración o se

“DIGAMOS QUE KENNY BURRELL ESTÁ ENTRE MIS ELECCIONES AFECTIVAS, MÁS LA ETAPA BLUE NOTE QUE LA ETAPA VERVE. POR SUPUESTO, MILES DAVIS, AUNQUE EN SU ETAPA MÁS COMEDIDA, MÁS COOL”

acerca a sus intereses como músico?

Digamos que Kenny Burrell está entre mis elecciones afectivas, más la etapa Blue Note que la etapa Verve. Por supuesto, Miles Davis, aunque en su etapa más comedida, más cool... Ya ve, no salgo de aquellos años.

Empiezo a pensar que no sé qué pinto yo en el siglo XXI.

Vaya, nuestro Raphael californiano tiene un deje más de Raphael(il)lo gaditano. Gracioso, sí, y muy listo el chico. Por cierto, la edición europea del CD trae los

consabidos *bonus tracks*, donde aparece la revisión de *Oh Girl* (con aparición de Jay-Z, poco agraciada todo sea dicho), una versión europeizada [sic] de *Big Easy* y la inédita *Come on Home*. La puesta de largo en solitario de Raphael Saadiq se llamó *Instant Vintage* (2002), pero visto lo visto, el verdadero *vintage* es el trabajo que ahora presenta, un regreso al futuro de alguien que tiene tratos privilegiados con el pasado y lo reinventa para las generaciones futuras. Suerte.

NOTA

⁽¹⁾ Entre la nómina de producciones aparecen nombres como los de Whitney Houston, Mary J. Blige, The Isley Brothers, Teedra Moses, The Roots, Erykah Badu, Jill Scott, Macy Gray, Angie Stone, Snoop Dogg, Devin the Dude, DJ Quik, Kelis, Q-Tip, Lil' Skee-ter, Ludacris, The Bee Gees, Musiq Soulchild, Jaguar Wright, Chanté Moore, Lionel Richie, Marcus Miller, Noel Gourdin, Nappy Roots, Calvin Richardson, T-Boz, Floetry, Leela James, Amp Fiddler, John Legend, Joss Stone, Young Bellz, Anthony Hamilton, Babyface, Ledisi, Goapele, Ginuwine, Stevie Wonder, Earth, Wind & Fire, Bilal...

(ver reseña de *The Way I See It* en www.cuadernosdejazz.com)

Raphael Saadiq

1 al 11 Julio 2009

- 03 The Pretenders** Teatro de La Axerquía, 23'30 h.
05 Rabih Abou-Khalil Gran Teatro, 21'00 h.
06 Ojos de Brujo Teatro de La Axerquía, 23'30 h.
08 Al Di Meola New World Sinfonía Gran Teatro, 21'00 h.
09 John Scofield / Piety Street Band Gran Teatro, 21'00 h.
Enrique Morente / Lagartija Nick Teatro de La Axerquía, 23'30 h.
10 John Mayall / The Bluesbreakers Gran Teatro, 21'00 h.
11 John Fogerty Teatro de La Axerquía, 23'30 h.

+ info: www.guitarracordoba.com

Localidades a la venta en
www.guitarracordoba.com
www.ticketmaster.es
FNAC, CARREFOUR,....

**FESTIVAL de
LA GUITARRA
de CORDOBA**

IMÆ
granteatrodecordoba

INSTITUTO
MUNICIPAL
de artes
escénicas
AYUNTAMIENTO DE CORDOBA

CÓRDOBA 2016
Capital Europea de la Cultura
Ciudad Candidata

GOBIERNO DE ESPAÑA
GOBIERNO DE ANDALUCÍA

JUNTA DE ANDALUCÍA
GOBIERNO DE ANDALUCÍA

Diputación
de Córdoba

AYUNTAMIENTO
de Córdoba

GOBIERNO DE ESPAÑA
GOBIERNO DE ANDALUCÍA

GOBIERNO DE ESPAÑA
GOBIERNO DE ANDALUCÍA

GOBIERNO DE ESPAÑA
GOBIERNO DE ANDALUCÍA

GOBIERNO DE ESPAÑA
GOBIERNO DE ANDALUCÍA

GOBIERNO DE ESPAÑA
GOBIERNO DE ANDALUCÍA

GOBIERNO DE ESPAÑA
GOBIERNO DE ANDALUCÍA

GOBIERNO DE ESPAÑA
GOBIERNO DE ANDALUCÍA

GOBIERNO DE ESPAÑA
GOBIERNO DE ANDALUCÍA

GOBIERNO DE ESPAÑA
GOBIERNO DE ANDALUCÍA

GOBIERNO DE ESPAÑA
GOBIERNO DE ANDALUCÍA

GOBIERNO DE ESPAÑA
GOBIERNO DE ANDALUCÍA

Transporte Oficial: **renfe**
AVE