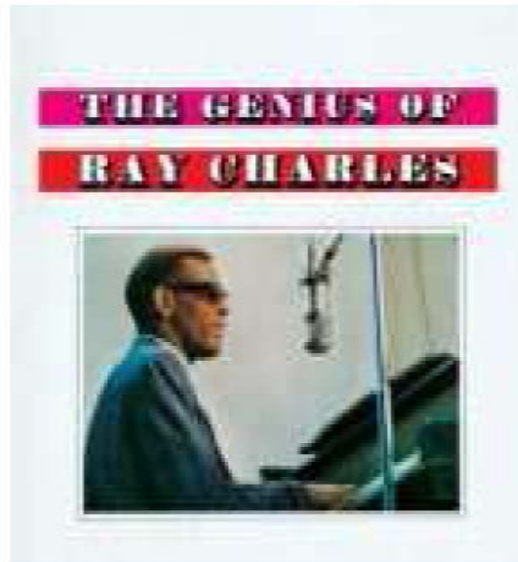

RAY CHARLES: EL SOUL Y EL PIANO

Recorrido audiovisual por su evolución e influencia en el soul, a través de su discografía y sus ejemplos más señalados. Artículo-ensayo, a modo de monografía (ilustrada musicalmente con audiciones)

<i>Créditos</i>		
AUTOR: Humberto Pailos Núñez		
DIRECTOR: Jesús Ortiz Morales		
FECHA: Mayo de 2012		
<i>Registro original</i>		
ARCHIVO	SECCIÓN	CÓDIGO
Ommalaga	Estilística	GABEST12009

Ray Charles: el soul y el piano

Humberto Pailos, para.....Comentario de la audición 2 (tutor: Ortiz Morales)

*Artículo-ensayo de divulgación. Nivel Medio. Apto para enseñanza general:
Sobre el estilo artístico de música popular contemporánea denominado "soul"..*

RAY CHARLES: VIDA Y MÚSICA

Ray Charles fue el músico con más responsabilidad en el desarrollo de la música soul. Cantantes como Sam Cooke y Jackie Wilson también contribuyeron, pero Charles hizo aún más para diseñar una nueva forma de pop negro mediante la fusión de Rhythm and Blues con poderosas voces gospel en los 50, añadiendo sabor del jazz, blues, y country ya en los 60. También estaba su voz: su estilo se encuadraba entre lo más emocional y más fácil reconocimiento como cualquier cantante del siglo XX, al nivel de los gustos de Elvis Presley o Billie Holiday. Era también un "superintérprete" del piano, arreglista y leader de formaciones de grandes bandas.

El genio del piano nació en Albany, Georgia, el 23 de Septiembre de 1930. Perdió la vista a los 7 años, por no haber sido tratado de un glaucoma durante su infancia. Fue autodidacta del piano, también recibió clases de música en braille en la "St Augustine School", un centro para no videntes donde estudió composición y aprendió a tocar muchos instrumentos. Paralelamente, tuvo que ganarse la vida como músico en Florida, cuando fallecieron sus padres. A finales de la década de los cuarenta, Ray Charles Robinson consigue colocar un disco en las listas de su país, al grabar en un estilo pop suave con R&B derivado de Nat King Cole y Charles Brown. En 1951 obtiene su primer Top Ten, gracias a "*Baby, Let Me Hold Your Hand*". En ella, canta canción gospel con letras populares; era una gran tradición el poner letras religiosas a canciones y viceversa. Las primeras grabaciones de Ray fueron objeto de una justa crítica, ya que eran mucho más suaves y menos originales que los clásicos que le seguirían, a pesar de ser bastante agradables y mostrar fuertes indicios de las habilidades que iban a florecer en un par de años:

El primer album de jazz de Ray, al piano. En las notas al disco, Ray revela los cuatro pianistas que más han influenciado en él: Art Tatum, Bud Powell, Nat "King" Cole, and Oscar Peterson. Un amigo cercano, Quincy Jones, escribió el primer tema.

1 *Black Coffee* <http://www.youtube.com/watch?v=91DMmGtowMw> **The Great Ray Charles Atlantic 1957**
Soul Brothers – With Milt Jackson Atlantic 1958

Milt Jackson fue el músico estrella del vibráfono de el Modern Jazz Quartet, pero cuando apareció en las sesiones con Ray, lo hizo portando una guitarra eléctrica y Ray cogió su saxofón. "How Long Blues" sigue siendo el ejemplo más extendido de tocar el saxo por Ray Charles en toda la historia. Es una fina mezcla de jazz y R&B

2 *Soul Brothers* <http://www.youtube.com/watch?v=biuqY0grErE>

Ray Charles (alto sax, piano) Billy Mitchell (tenor sax) Milt Jackson (vibraphone, piano, guitar)

En los tempranos 50, el sonido de Charles empezó a endurecerse, comenzó su carrera mezclando la pasión ardiente del góspel con el sonido contundente del blues, creando un sonido completamente nuevo en el R&B ayudando a hacer de él una leyenda en la música americana, toca con Lowell Fulson y va a trabajar a New Orleans con Guitar Slim (tocando el piano y arreglando los gran hits de R&B de Slim "The things I Used to do") . Funda una banda de R&B junto a la estrella Ruth Brown. Era *Atlantic Records* donde Charles verdaderamente encontró su voz, consolidando las ganancias de los últimos años y afianzándolas con "I got a Woman", un número 2 en las listas de R&B en 1955. Esta es la canción más frecuentemente interpretada en todos sus discos, en la cual Charles primero utiliza su inconfundible lamento gospel, respaldado por un gran arreglo instrumental.

3 - *I've Got A Woman* <http://www.youtube.com/watch?v=b0J1XJhTa7M>

A lo largo de los 50, Charles huyó de las series de R&B, que aunque no fue llamado como "soul" en la época, hizo mucho para allanar el camino de éste mediante la presentación de la forma R&B, que era sofisticada sin sacrificar ningún otro elemento emocional. "This Little Girl of Mine", "Hallelujah I Love Her So", "The Right Time" fueron todos grandes éxitos. Combinación de piano de blues, jazz y R&B.

4 *The Right Time* es una canción blues donde Charles ayudado por Margie Hendricks que canta un raspa llanto a Ray Charles. dado http://www.youtube.com/watch?v=ro_5XyfWds

Yes Indeed! Atlantic 1958

El legendario ingeniero de grabación Tom Dowd introdujo a Ray Charles en el Nuevo mundo de la grabación de ocho pistas. En las sesiones para su album, y más adelante, Ray usará la tecnología para grabar su música en formas que nunca habían sido presentadas con anterioridad. En este momento, el grupo de chicas "The Cookies" realizaba los coros y pronto se convertirían en "The Raeletts".

5 *Yes Indeed* <http://www.youtube.com/watch?v=6m39Gws5oU8>

Pero Charles no captura realmente a la audiencia pop hasta "What I Say", donde cogió el fervor de la iglesia con sus voces suplicantes, mezclándolo con su espíritu de rock&roll y aportando su clásica línea de piano eléctrico. Primer Premio Disco de Oro. La canción juega con el R&B e integra las listas de éxitos. Es ampliamente considerada como una de las canciones más influyentes en el R&B y rock and roll de la historia. La revista Rolling Stone la clasificó como la canción nº 10 en su lista de las "500 mejores Canciones de Rock and Roll de todos los tiempos" en 2004. Fue el primer hit Top Ten, y uno de sus últimos con Atlantic, que dejaría para firmar por ABC a finales de los 50.

What'd I Say Atlantic 1959

6 *What'd I Say* <http://www.youtube.com/watch?v=xPP8w0wMRgQ>

The Genius of Ray Charles Atlantic 1959

Este es el album de pop de todos los estadounidenses. Ray Charles siempre había soñado con una orquesta completa y cuerdas. Quincy Jones y Ralph Burn escribieron las letras. El Vicepresidente de Atlantic Records Jerry Wexler dijo que había querido utilizar el nombre de "Genio" de título, y que se había contenido durante dos años. Ahora ya no había absolutamente ninguna duda de que éste era el momento adecuado y justo para el título. El album ganó el 1960 Grammy Award en la Categoría PoP por la "Mejor Interpretación Vocal", así como el Grammy de 1960 por la mejor interpretación "Rhythm & Blues" en "Let The Good Times Roll."

7 Alexander's Ragtime Band <http://www.youtube.com/watch?v=sDnm5j9j6Jg>

AÑOS 60

Una de las principales atracciones que ABC brindaba a Charles era un gran control sobre sus grabaciones, de lo que hizo buen uso en los tempranos 60 con "Unchain my Heart", and "Hit the road Jack", donde se solidifica al pulir su pop y unirlo al R&B, tenía ahora el perfecto Atlantic.

Genius Hits The Road ABC 1960

Extendió su enfoque, no en proyectos laterales experimentales sino con **música pop**, dando como resultado la canción "*Unchain My Heart*" (7.1) y el número 1 en los listados de *Billboard*, "*Hit the Road, Jack*". (7.2)

Con una temática que gira en torno a las diferentes partes de los EE.UU Ray efectúa su primer lanzamiento con ABC/Paramount. Alcanzará la posición 9 en las listas de pop, y "Georgia in my Mind" obtendrá dos Grammy en 1960 por la mejor Interpretación por un Cantante Pop" y la Mejor Interpretación Individual"

8 *Georgia On My Mind* http://www.youtube.com/watch?v=Thls_tMuFkc

Dedicated To You ABC 1961

Ray estaba interesado en desarrollar albums sobre un solo tema, y "Genius Hits the Road" demostró que estaba en el camino correcto. Éste album está dedicado a las damas, y todas las pistas de este disco son canciones románticas sobre mujeres diferentes. El arreglista de Jazz Marty Paich, escribió las letras

9- Nancy <http://www.youtube.com/watch?v=Vq3h4umRRoA>

Soul Meeting – With Milt Jackson Atlantic 1961

Charles comenzó a ir más allá de los límites de su síntesis blues-gospel mientras seguía con Atlantic, que ahora lo llamaba *El Genio*. Grabó con muchas orquestas y muchos artistas de Jazz como **Milt Jackson** e incluso hizo su primer **cover** de música country con el "I'm Movin' On" de **Hank Snow**.

Atlantic comenzó a minar el material de Ray Charles inédito. Liberan este conjunto adicional de material de las sesiones de 1957 y 58 que Charles grabó con Milt Jackson y que con tanto éxito mezcló jazz con blues

10- Hallelujah I Love Her So http://www.youtube.com/watch?v=Xq_C6zJk2b8

Do The Twist! Atlantic 1961

Nada que decir sobre las grabaciones de Ray Charles sobre la canción de la loca danza popular: el Twist.

11- Tell Me How Do You Feel <http://www.youtube.com/watch?v=IvgAzogCjio>

Modern Sounds In Country And Western Music. ABC 1962

En un movimiento que sorprendió a todos, Ray Charles cambia totalmente de dirección y grabó un álbum con el sello de la música country del oeste. Él sólo hizo este tipo de música atractiva y cruzó también las barreras raciales en la música con esa mezcla de soul y country and western. Ray amaba las letras, la historia y la emoción contenida en estas canciones. “

"I Can't Stop Loving You" pasó 5 semanas n° 1 en las listas de éxitos y 16 semanas en el n°1 de R&B. Ganó el Grammy 1962 por la "MEjor Grabación" spent five weeks at #1 on the pop charts and 16 weeks at #1 on the R&B charts and won the 1962 Grammy Award for "Best Rhythm and Blues Recording".

12- I Can't Stop Loving you <http://www.youtube.com/watch?v=HFeB7zTGesk>

Aunque su momento más bajo fue en 1965 a causa de la heroína, Ray se convirtió extremadamente popular a mediados de los 60 con grandes éxitos como "Busted" Fue de nuevo al R & B para este álbum. Productor Feller Sid y Ray sentaron las canciones en una secuencia dramática con Ray interpretando a un personaje que pasaba por una secuencia de emociones en cada canción. Comienza en la ruina en una canción que le prestó Johnny Cash, "You are my sunshine", y Crying Time es considerado como una de las verdaderas obras maestras de Ray, el autorretrato de un artista en una época de desesperación. Acababa de iniciar una adicción a los narcóticos, perseguido por las autoridades judiciales... las canciones y la voz de Ray revelaban la angustia y la ira, la tristeza y el dolor. La canción "Crying Time", había sido grabada previamente por Buck Owens. La versión de Ray alcanzó el Top Ten en todas las listas de éxitos y ganó dos premios Grammy 1966 por "Mejor Grabación de Rhythm & Blues" y "Mejor Rhythm & Blues Solo Vocal Performance".

13 Busted <http://www.youtube.com/watch?v=N7ZjYbP6X8Y>

Sweet And Sour Tears ABC 1964

El asesinato de John F. Kennedy en noviembre de 1963 dejó un país sombrío y azul. Ray decidió grabar un álbum de canciones de "Cry" y, Feller productor Sid subió en sus ventiyas con una docena de obras clásicas para este álbum. Los acordes nos devuelven a las cadenas claras de la cuerda y el sonido de big band. Es frustrante, el ahora más pulido pop RayCharles en los expedientes de ABC se encontró compitiendo con los sonidos más crudos de los principios de Ray Charles que recordaban a Atlantic's Records.

14 - Cry <http://www.youtube.com/watch?v=aC6zCkzPNK8>

Have A Smile With Me-ABC 1964

El estado de ánimo cambia de manera dramática en este álbum de canciones de comedia. La atmósfera es relajada y divertida, y las canciones descaradas y tontas!

15 -Smack Dab In The Middle <http://www.youtube.com/watch?v=uH84xNOrkLk>

Let's Go Get Stoned http://www.youtube.com/watch?v=gFwhCLYO_-M. Esta canción el retorno a la vida de éxitos de Ray.

Por esta época Ray fue concentrándose menos en rock y soul, en favor de los sonidos POP, con frecuencia con arreglos de cuerda, que parecía animar más y fácilmente a la audiencia que ninguna otra cosa; Joe Cocker y Steve Winwood en particular le deben mucho a su estilo gracias a Charles, y los ecos de su fraseo pueden ser subsecuentemente oídos en los trabajos de grandes como Van Morrison.

Invites You To ListenABC 1967

Ray pidió a Ray Feller Sid que escribiera todos los arreglos de este disco. El respaldo fue la banda estándar de la orquesta completa con cuerda. Como experimento, Ray canta con una voz de falsete alto y sostenido que intentó, dijo, "no por otra razón que la auto-satisfacción. Para conectar con un público más joven, Ray grabó The Beatles "Yesterday", y dió a la canción un poco de esa autoridad necesaria de la edad y la experiencia.

Cuando fue lanzado como single, Ray anotó un Top 40 del pop y el Top 10 de R & B. Un emocionado Paul McCartney y John Lennon le enviaron, "Ray Charles, el genio sigue y sigue. Amamos tu corazón y alma. "

16- Yesterday <http://www.youtube.com/watch?v=Bzk0n7h6I-o>

I'm All Yours Baby. ABC 1969

La cubierta del LP y sus notas prometen "un elegante telón de fondo para cualquier romance." Ray y Feller Sid usa viejas baladas y las cuerdas para los discos, la secuencia de la seducción. Mucha gente pensó que la música demasiado suave y echaban de menos la banda de jazz Big y espiritualidad de Ray.

17- Yours <http://www.youtube.com/watch?v=gsWL8VIYOxY>

AÑOS 70 en adelante...

A partir de 1970 Se concentró en espectáculos en vivo, aunque su versión de "Georgia on My Mind", una canción originalmente escrita para una chica llamada Georgia; también escrita para su ciudad adoptiva, fue un éxito y pronto fue proclamada como la canción por excelencia de Georgia en 24 de abril, de 1979. Incluso tuvo éxito con su única versión de "America the Beautiful".

Love Country Style ABC 1970

Con un estudio de ocho pistas bajo su mando, Ray comenzó a grabarse de forma diferente. Grabó todas las pistas de acompañamiento, y añadió su voz y piano días o semanas después. Ray podría trabajar en varios discos a la vez, realizar pistas a través de diversas etapas de desarrollo, añadiendo doblajes e instrumentos, y realizar la mezcla cuando desease. Era un querer controlar todo el proceso. "Love Country Style" produjo dos modestos hits con "Don't Change On Me" y "If You Were Mine."

18-If You Were Mine <http://www.youtube.com/watch?v=1sJ3hhBOqg>

Through The Eyes Of Love ABC1972

Un album exuberante con una balada blues "I Can Make It Thru The Days (But Oh Those Lonely Nights) written by Ray, 19-My First Night Alone With You <http://www.youtube.com/watch?v=1pSrWqUPL0c>

Love And Peace Crossover, 1978

Ray utiliza amor y paz. Trató de capturar algo de sonido popular de discoteca, incluyendo el uso de sintetizadores electrónicos, que mantuvo la mezcla cada vez más en el fondo

20- She Knows <http://www.youtube.com/watch?v=u2-HDOk9kYI>

Brother Ray Is At It Again Crossover 1980

Al comienzo de los años 80, Ray estaba en una misión de volver a crear. Comenzó a aparecer en conciertos con orquestas sinfónicas. Pidió a Sid Feller para comenzar a convertir sus listas de éxitos en un programa de concierto completo con orquesta entera. Ray fue rejuvenecido. Un cameo en la película Blues Brothers fue muy agradable, y al igual que la aparición de Saturday Night Live, tuvo éxito en la introducción de Ray a un público más joven.

21 -Compared To What http://www.youtube.com/watch?v=WMIinz_7JdJA

Friendship.Columbia, 1985

La idea de un álbum de dúos se había estado gestando en Ray desde hace mucho tiempo. Para este álbum, que se grabó en Nashville, Columbia le dio al veterano productor Billy Sherrill. Los mejores músicos fueron reclutados y se encontraron con Star Struck tocando en una sesión de Ray Charles. Ray estaba con leyendas como Merle Haggard, George Jones y Willie Nelson (que pasó a convertirse en uno de los mejores amigos de Ray). La prensa, los aficionados y los propios participantes, sabían que había creado una obra maestra. La amistad se disparó al # 1 en las listas de country del álbum y se salió de cuatro Top 20 de singles país, incluyendo un hit # 1 con Ray y Willie en "Seven Spanish Angels".

Tracks

22 Two Old Cats Like Us w/Hank Williams Jr. <http://www.youtube.com/watch?v=g0XHHOIk5aw>

The Spirit Of Christmas Columbia 1986

Un álbum de Ray Charles y sólo de canciones de Navidad. "That Spirit of Christmas"

23- *That Spirit Of Christmas* <http://www.youtube.com/watch?v=dWmgTXuNoRY>

From The Pages Of My Mind 40388

Released September, 1986

El material es cómodo, tranquilo country-pop, un álbum suave lleno de tesoros tranquilos. Se encontró un éxito moderado, pero no pudo duplicar el éxito anterior. Los honores siguieron rodando y Ray fue admitido como miembro fundador en el "Rock and Roll Hall de la Fama" y fue galardonado con el Kennedy Center Honors medalla, el premio más distinguido de los Estados Unidos para las artes.

24 -*Slip Away* <http://www.youtube.com/watch?v=c2kb-LNdluI>

Would You Believe? Warner Bros 1990

El nuevo uso del sintetizador trae un sonido contemporáneo. A principios de 1990, Ray tuvo un club de baile de moda en dúo con Chaka Khan, , "I'll Be Good To You", que alcanzó el # 1 en el chart de R & B, # 20 en la lista pop y ganó un Premio Grammy para el mejor "Rhythm & blues rendimiento por un Dúo o Grupo Vocal ".

25 *I'll Take Care Of You* <http://www.youtube.com/watch?v=TanHf2nYthU>

Strong Love Affair Warner Bros, 1996

"Strong Love Affair" es una fusión de la introspección, la experimentación y un proceso de grabación de larga distancia. Ray colaboró en el álbum con un productor francés. El productor enviará canciones de Ray para seleccionar, registrar las instrumentaciones en París, y enviarlos de vuelta a Ray para las voces. Quincy Jones lanzó el álbum en su etiqueta de Qwest, distribuida por Warner Bros. Records.

26- *All She Wants To Do Is Love Me* <http://www.youtube.com/watch?v=Nz3Q3fSheUY>

Thanks For Bringing Love Around Again Crossover 2002

Ray demuestra en este álbu, que le encanta las mecánicas de hacer música tanto como su realización . En lugar de músicos que tocan instrumentos orgánicos, Ray utiliza una variedad de sintetizadores para hacer copias de cuerdas, metales y percusión en muchos de estos temas. Profundamente en movimiento es "Mother", la primera vez que Ray había puesto sus sentimientos en la música por su madre Retha.

27 *Mother* <http://www.youtube.com/watch?v=zLI0VnBprqY>

Ray Charles Sings For America, 2002

Un año después de los ataques terroristas contra Estados Unidos, este álbum recopilatorio se publicó. La temática y la música nos dieron los Estados Unidos de Ray. Hubo dos canciones nuevas, incluyendo la orden "Ray reflexiona sobre Estados Unidos" y "God Bless America Again", con actuaciones destacadas de Slash y Billy Preston. La versión icónica de "America the Beautiful" fue una versión que llevó a la curación y a la esperanza a una nación en el dolor.
America The Beautiful

God Bless America Again (previously unreleased, with Billy Preston and Slash)

Genius Loves Company Concord 2004

"He grabado con artistas increíbles a lo largo de mi carrera, pero nunca en un álbum de duetos solamente mío. Pensé que era hora de tener algunos de los amigos que me encantan y a los artistas que admiro para que vengan a mi estudio y canten conmigo en vivo ", explicaba Ray Charles en la génesis de " *Genius Loves Company* ". "Todos los invitados llevaron su propia magia a cada canción. Eso es lo que quería y eso es exactamente lo que tenemos. "" *Genius Loves Company* "se erige como una característica notable en una carrera notable.

"Genius Loves Company" fue último álbum de estudio de Ray. Oportunamente, se ganó una cesta llena de premios Grammy: "*Heaven Help Us All*" con Gladys Knight, ganó la "Mejor Actuación Gospel". "*Here We Go Again*" con Norah Jones ganó "Mejor Colaboración Pop Vocal" y "Grabación Del Año". El álbum fue votado como "Mejor Álbum Pop Vocal" y "Álbum del Año". "*Genius Loves Company*" se llevó a casa otros tres premios Grammy incluyendo uno por el arreglista Víctor Vanacore por su disposición en "*Over The Rainbow*". El álbum fue multi-platino y llegó al número 1 en las listas de popularidad en varios países.

28- Here We Go Again w/Norah Jones <http://www.youtube.com/watch?v=9C7re0OSHc8>

REFERENCIAS WEBGRÁFICAS

Realizado, únicamente, en base a páginas activas web (pero de solvencia contrastada, como la del propio autor estudiado):

http://www.radiodos.com/paginas/archivo/artistas/ray_charles.php

<http://raycharles.com/biography/>

<http://www.theraycharlesmemoriallibrary.org/>

<http://raycharles.com/2011/10/13/%E2%80%9Cray%E2%80%99s-kind-of-jazz%E2%80%9D-writer-aaron-cohen-to-be-honored-at-ascap-deems-taylor-awards/>

[http://www.swingmusic.net/Ray Charles Biography.html](http://www.swingmusic.net/Ray_Charles_Biography.html)*. Consultada el 18/4/12

Todas las páginas consultadas entre el 20 y el 25 de Marzo de 2012, excepto (*)

Publicado en Gabiralia 193 nº 3.

[Otros materiales de interés archivados en la misma sección...](#)