

Willie Nelson

por Jorge Alonso

Ficha técnica

Nombre real: Willie Hugh Nelson

Nacimiento: 30 de abril de 1933 en Fort Worth, Texas.

Estilos: honky-tonk, country-blues, western swing, folk, rock.

Máximos éxitos

Crazy, Blue eyes crying in the rain (Roy Acuff), On the road again, Mamas don't let your babies grow up to be cowboys.

Influencias: Floyd Tillman, Gene Autry, Lefty Frizzell.

Dueño de una particular e inconfundible voz nasal, Willie Nelson se erige en uno de los músicos más influyentes de los últimos 40 años en la música contemporánea mundial. El gran logro de Willie Nelson es haber trascendido las fronteras de la música country, siendo un notable compositor de letras que interpretaron artistas de la talla de Steve Wonder, Frank Sinatra, Bing Crosby, o Julio Iglesias. La vida de este carismático y emblemático artista se inicia en Fort Wort, pero a la temprana edad de tres años y debido al fallecimiento de su padre y el alejamiento de su madre, se traslada junto a su hermana Bobbie a la localidad texana de Abbott, donde residían sus abuelos. El ámbito rural de este nuevo hogar y el amor por la música que le inculcan sus abuelos hace que Willie, a la temprana edad de 7 años compusiera algunas letras y ejecutara la guitarra. Paralelamente aprende las tareas de granjero, las cuales alternaba con el aprendizaje de la guitarra en los ratos libres que le permitía su enseñanza escolar.

Al terminar el ciclo primario pasa al ciclo secundario, donde continuó aprendiendo y escuchando música. Su hermana Bobbie (mayor) aprende a ejecutar piano y se casa con el violinista Bud Fletcher quien los invita a sumarse a su banda. Para entonces, Willie ya había sido invitado a participar de una pequeña banda conocida como: Raychecks' Polka Band.

Una vez finalizada esta etapa se enrola en la fuerza aérea para combatir en Corea, pero luego de un breve tiempo (debe abandonar por problemas en su espalda) decide regresar y establecerse en Waco, a efectos de inscribirse en la Universidad Baylor. En esta etapa se casa con una india Cherokee, con quien tiene una hija: Lana. Puede entenderse entonces, que su lucha por la causa indígena que llevaría más adelante, ya tenía sus cimientos desde muy joven. Antes de su mudanza a Nashville en 1960, Willie ejerce de disc jockey en varios centros y clubes nocturnos de Texas y California, donde también se anima a cantar. Asimismo, conduce como DJ un programa de radio en Fort Wort.

Con muy pocos recursos y en momentos en que replanteaba su carrera, Willie decide vender una de sus canciones, titulada: "Family Bible", a un instructor de

guitarra por la suma de 50 dólares, sin pensar que dicha canción sería un éxito en 1960 en la voz del cantante Claude Gray. Lejos de aminalarlo, en 1960 Willie decide mudarse a probar suerte a Nashville, comenzando a realizar interpretaciones en el famoso Toutsie's Orchid Lounge (cuna de grandes cantantes country) donde despierta la curiosidad de Hank Cochran quien rápidamente lo vincula a Ray Price, siendo invitado a trabajar con él como bajista de los Cherokee Cowboys, quienes acompañaban a este gran cantante. El aspecto de Willie en estos años era muy lejano al que luego impondría como marca registrada. Lucía entonces de pelo corto, traje y corbata, mostrando una personalidad algo tímida y bastante conservadora.

Si bien sus principales éxitos los logra como cantante a partir de la década del '70, su carrera de compositor se inicia en los '60 creando temas que se convirtieron en grandes hits en las voces de Ray Price ("Night Life"), Patsy Cline ("Crazy"), Billy Walker ("Funny How Time Slips Away"), Roy Orbison ("Pretty paper") y Faron Young ("Hello Walls"). Este último tema alcanzó el primer puesto de los charts Country durante 9 semanas consecutivas, en tanto "Crazy" alcanzaba los primeros puestos del chart Pop. Silenciosamente, en esta etapa Willie Nelson grabó para el sello Liberty dos álbumes entre los años 1962 y 1963, antes de pasar a RCA Victor (1964) donde desarrollaría su mayor caudal musical (13 álbumes entre 1965 y 1972). Se pueden destacar de esta primera época los temas: "Touch me" y "Willigly" (este último junto a su segunda esposa Shirley Collie), los cuales alcanzan el top ten del chart Country. Ya en 1964, Willie comienza a ser un habitué de los conciertos en el Grand Ole Opry. No obstante ello, el sello Liberty decide cerrar su división "Country" y dedicarse de lleno al rockanrol y al pop.

Tras su paso a RCA Victor, entre 1965 y 1969 solo alcanza un suceso (puesto n° 13) con el tema "Bring Me Sunshine" de 1969. Sus primeras canciones en los inicios de los '70 lo encuentran como un ícono retratista del Texas de entonces, teniendo entre su público una mezcla variopinta de rednecks y hippies. En lo que respecta a su vida personal, Willie comienza a tener algunos problemas sociales donde se incluye el alcoholismo (que pudo superar posteriormente), la inclinación por el manejo de armas y varios problemas conyugales. No obstante, en 1973 lanza el álbum "Shotgun Willie" (primer álbum desde su nuevo sello Atlantic) que lo acerca a músicos de rock como León

Russell y Doug Sahm. Se trataba de un álbum algo experimental, atento que Atlantic era un sello discográfico especializado en soul o música negra. No conforme con la producción musical de esa época, Willie inicia su gran debut con dos álbumes muy conceptuales: "Phases & Stages" (1974) y "Red Headed Stranger" (1975).

El primero narra las desaveniencias conyugales (suyas) desde dos puntos de vista: el del marido y el de la mujer. En el último álbum tiene el orgullo de ser acompañada en piano por su hermana Bobbie.

De esta etapa destacan las versiones de "Blues eyes crying in the rain", "Bloody Mary Morning", "After the Fire Is Gone" y "Stay All Night (Stay a Little Longer)" de Bob Wills, que se convertirían en importantes hits muy pronto, aunque sin entrar en los convencionalismos del sonido Nashville imperante en esa época. Sin embargo, el movimiento revulsivo y anticomercial ya había nacido unos años antes en las figuras de Waylon Jennings y Tompall Glasser, dos fundadores del movimiento outlaw (los "fuera de la ley"), quienes de alguna manera se oponían al sonido Nashville, un sonido carente de letras imaginativas o comprometidas con los problemas sociales de la época.

Precisamente la palabra outlaw aparece por primera vez en un álbum de Waylon Jennings de 1972 (Ladies Love Outlaws) y marcaría el inicio de dicho movimiento al cual se acoplaría Willie más tarde. Precisamente, junto a Jennings, Glasser y Jessie Colter graban el disco que llegaría a ser platino: "¡Wanted! The Outlaws (1976)", una pieza imprescindible para quienes pretenden comprender la evolución de la música country desde los '70 hasta nuestro tiempo. De este álbum, el tema "Good Hearted Woman" es nominado "canción del año" por la CMA. Asimismo, la placa trae connotaciones de Jimmie Rodgers y canciones clásicas como "My Heroes Have Always Been Cowboys".

Más allá de estos logros, la forma de interpretar sus canciones (voz poco romántica, letras de composición muy métricas, demasiado fraseo y estilo algo antiguo) y algunas actitudes poco simpáticas para la visión de una sociedad muy conservadora (defensa de los intereses indígenas, llevar de acompañante en sus giras sureñas a Charlie Pride, un cantante negro, y estar casado por tercera) hicieron difícil la contratación de este artista por nuevas compañías discográficas. No

obstante ello, Willie creyó siempre en su propio estilo y tuvo su recompensa cuando se presentó en el auditorio de Armadillo World (Austin), donde fue aclamado por un público muy joven y encima de gustos rockanroleros.

El respeto por mantener un estilo, lejos de convencionalismos banales y la actitud revulsiva hacia la industria por parte de los llamados outlaws, dieron origen a un nuevo formato musical no convencional: el llamado "sonido Austin", donde se funden el country tradicional junto al folk y el rock.

En 1976, tres temas suyos "Remember Me," "If You've Got the Money I've Got the Time," y "Uncloudy Day" alcanzan el Top Ten del chart Country; en tanto en 1977 los temas: "I Love You a Thousand Ways" y el dúo con Mary Kay Place "Something to Brag About" también logran el top ten. En 1978 aparece el álbum "Waylon & Willie", el primero de una saga que unió a estos dos grandes outlaws, dando lugar a un memorable tema: "Mamas Don't Let Your Babies Grow Up to Be Cowboys".

Ese mismo año se edita "Stardust", una impresionante pieza que llegó a vender más de 4 millones de copias, y donde interpretó a artistas tales como Tin Pan Alley, George Gershwin y Hoagy Carmichael. Se trató de un disco multiplatino que supo rescatar piezas populares (al estilo de Rod Stewart en nuestros días), manteniéndose durante nueve años en las listas de ventas.

En 1979 recibe el premio al Mejor Artista del año por la CMA (Country Music Association). Aprovechando estos momentos de gloria, a fines de los '70 llega el momento de hacer cine, una de las facetas que Willie supo sacar también buen rédito. Interviene junto a Robert Redford y Jane Fonda en "Electric Horseman" (1979) y luego en la película "Honeysuckle Rose" (1980) como protagonista principal, junto a Hank Cochran, Johnny Gimble y Emmilou Harris. De esta época surge el gran éxito "On the Road Again". Otras películas donde intervino Willie Nelson son: "Barbarosa" (1982), "Coming out of the ice", "Sonwriter", "Red Headed Stranger" (1986), "Stagecoach" (1986, junto a Cash, Kristofferson y Jennings), "Wag the dog" (1997) y el papel del tío Jessie en la reciente remake de los "Dukes de Hazzard" (2005).

Los años '80 encuentran a Willie Nelson en un momento experimental de su carrera, donde se aleja un tanto del sonido Austin para incursionar en el pop, jazz, blues, folk y rock. No obstante, inicia la década con un excelente álbum de western swing a dúo con quien iniciara su carrera: Ray Price (San Antonio Rose). En 1982, un cover de Elvis Presley "Always on my mind" lo catapulta al primer puesto (durante dos semanas) del chart Country y al 5° puesto del chart Pop. El álbum que llevó el mismo nombre alcanzó el puesto n° 2 de ventas en el circuito pop. Por esa canción, recibe el premio de la CMA a la mejor canción del año. Entre 1983 y 1985, Willie graba diferentes álbumes a dúo con artistas tales como Merle Haggard (Poncho & Lefty, 1983, nominado álbum del año), Roger Miller (Old Friends, 1983), nuevamente con Waylon Jennings (1982 y 1983) y con Kris Kristofferson (Music from Songwriter, 1984). Sin embargo, el mayor suceso discográfico lo obtiene el tema "To All the Girls I've Loved Before" a dúo con Julio Iglesias, logrando el puesto n° 1 en los charts Pop singles y el puesto 5° en el chart de álbums Pop. En 1985 forma junto a Johnny Cash, Kris Kristofferson y Waylon Jennings, los Highwayman, quienes lograrían editar más delante otros dos álbumes.

Sin embargo, los gustos musicales iban cambiando y se iban acercando hacia melodías más orientadas al pop. Es el inicio del new country, que permite el ascenso de figuras jóvenes y de muy buen aspecto, lo cual contrastaba con la figura ya algo erosionada de Willie. Apenas en 1989 recibe un premio honorario "Living Legend" en la entrega de los Grammy de ese año. En esta época, Willie instaura las celebraciones del 4 de Julio (día de la Independencia de EE.UU) con picnics multitudinarios en plazas y parques, donde reúne a figuras musicales de la talla de León Russell, Kristofferson, Roy Acuff, W. Jennings, Tex Ritter, Charlie Rich y Asleep at the Wheel. Estos encuentros fueron el prelude de los posteriores Farm Aid, una serie de conciertos a beneficio de granjeros pobres, que se celebraba anualmente y que marca una importante faceta humanitaria en su carrera. En estos conciertos, Willie logra fusionar a artistas country junto a rockers prestigiosos que de tanto en tanto incursionaron en el estilo country como Bonnie Raitt, Neil Young y John Millecamp.

Pero de manera imprevista, en noviembre de 1991 Willie es demandado por la IRS en 16.5 millones de dólares debido a la falta de pago de impuestos y tasas federales, lo cual socava su patrimonio y lo pone en serios aprietos económicos. Este es el momento en que edita el álbum doble "Who'll buy my memories" (quien comprará mis memorias), en cuyas tapas aparece el logo de la IRS y cuyas ventas ayudan a reducir sus deudas con el fisco, en uno de sus mejores y más logrados álbumes hasta entonces. Lo inusual de este álbum es que está grabado casi a capella, con su voz y guitarra solamente.

Recién en 1993 Willie Nelson logra pagar completamente sus deudas fiscales, siendo el momento de editar un nuevo álbum: "Across the Bordeline" el cual recibe muy buena crítica, y donde participan figuras de la talla de Paul Simon, Bob Dylan, Sinéad O'Connor, David Crosby y Bonnie Raitt, entre otros.

En este año, Willie Nelson es incorporado al Country Music Hall of Fame. Para reponerse económicamente, Willie inicia una serie de giras por varios países, cosechando aplausos y reconocimientos lo cual es indicativo de la gran popularidad que este artista tiene en gran parte del mundo.

Los finales de los '90 encuentran a Willie Nelson muy prolífico en cuanto a actuaciones y discos, dentro de los cuales se pueden rescatar: Spirit (1996) y

How Great Art Thou (1997). En 2000 aparece otro buen álbum: "Milk Cow Blues". En 2003 celebra sus 70 años, lo cual sirve de pretexto para grabar una nueva placa: "Live & Kickin' (with friends).

Al año siguiente, edita un revival de su icono outlaw de 1976, titulado: " Outlaws and Angels" con la participación de Keith Richards, Rickie Lee Jones, Ben Harper, Carole King y Al Green, entre otros. Ese mismo año, el tema editado en video "Beer for my horses" (a dúo con Toby Keith) gana el premio al mejor video musical por parte de la CMA. En 2005 participa del concierto del Austin Music Hall en beneficio de las víctimas del Tsunami, en tanto junto a un grupo de empresarios ese año crea la empresa "Bio - Willie", un combustible fabricado a partir de aceites vegetales (especialmente de la soja), en un intento de reducir la polución ambiental. El 2005 es el año de un extraño álbum: "Countryman", con estilo puramente reggae, un estilo musical totalmente ajeno a él, aunque a esta altura de su vida, Willie está autorizado para experimentar en cualquier rubro musical.

En 2006, Willie sorprendió a todos en el día de San Valentín, con una versión (en sonido tex-mex y aparecida solo en Internet) del tema escrito hace 20 años por Ned Sublette: "Cowboys are frequently, secretly found of each others", en clara alusión al romance de los cowboys gays del filme: "Secreto en la Montaña".

En conclusión: Willie Nelson representa el más puro anticonvencionalismo a nivel musical y social, donde la defensa de ideales (algo tan olvidado en estos tiempos) constituye su principal patrimonio, y el mejor de los ejemplos a seguir, le guste a quien le guste.

