



# GARY LUCAS

## “CONOCER Y TRABAJAR CON CAPTAIN BEEFHEART Y JEFF BUCKLEY HA SIDO LO MÁS IMPORTANTE DE MI VIDA”

\*\*\* ALGUNOS ASOCIARÁN SU NOMBRE AL DE JEFF BUCKLEY. OTROS, QUIZA, AL DE CAPTAIN BEEFHEART... PERO GARY LUCAS ES UNO DE ESOS ARTISTAS DESCONOCIDOS POR MUCHOS, QUE POSEE EN SU CURRÍCULUM PRÁCTICAMENTE UN WHO IS WHO EN ESTO DE LA MÚSICA. \*\*\*

Ahora que acabo de publicar *"The Essentials"*, un fasciculado doble álbum recopilando sus 40 años de carrera, charlamos con él para que nos contara algunos de sus momentos más increíbles, aventuras. Por aquí van a desfilan aparte de los mencionados, Lou Reed, Nick Cave, Iggy Pop, Clivian Brown, Bryan David Johansen... e incluso un famoso actor de Hollywood. Sumérjase con nosotros en la historia de una vida dedicada a la música.

Gary es, además, y entre otras muchas cosas, todo un archivero. Su web site, [www.garylucas.com](http://www.garylucas.com), es, probablemente, la más completa que un músico posee. Cientos de historias, fotos, música, rarezas, artículos... para pasarse horas y horas buscando. Es un comunicador nato. Charlando con él, durante las horas, percibes cómo pone la misma pasión al contar lo sucedido que cuando toca la música de la que habla. Su discografía es prácticamente inabarcable, con una lista que alcanza las 40 referencias aproximadamente. Pero sin contar sus colaboraciones y material inédito. Como el mismo dice entre risas, "creo que yo debí de ser la única persona en todo el mundo que ha escuchado todos los discos de los músicos de nuestro país, la última vez que estubo en España fue en 2010 interpretando en directo la banda sonora de *"El Ángel Extremador"*, el film de Buñuel con partitura original de Raúl Lavra. Porque eso es otro: Gary gira a menudo con su espectáculo audiovisual en el que mientras se proyecta un film clásico, él interpreta en directo la banda sonora, original suya, aunque con fragmentos de las originales, como bien sabemos con *"El Golem"*, *"Vampyr"* de Dreyer, *"Frankenstein"* de James Whale o *"Dracula"*, pero no la de Lugosi, sino la versión hispana del mismo año, 1931, dirigida por George Melford, con el español Carlos Villarbas como el Conde y la mexicana Lupita Tovar, como Eva Kraus. Esta vez nos hablara fue filmada simultáneamente a la homónima dirigida por Tod Browning

durante las noches, en los mismos sets donde por las mañanas filmaba el director de *"Freaky"* con Lugosi, y se creyó perdida hasta que en la década de los 70 se descubrió una copia en la filmoteca de La Habana. Y ahora podéis verla hasta en YouTube... un film suculento, en serio. Pero en esta entrevista, dejarnos lo del cine más clásico para otra ocasión aunque Gary me contó, como descubrió el *"Sopwith Dracula"*... increíble y nos centramos en la música. Bienvenidos a un viaje inolvidable.

Antes de más, Gary, para quien no esté muy familiarizado con tu música, ¿cómo describirías tu sonido y filosofía? Es que has tocado cantidad de estilos distintos.

"Bueno, en esencia, me considero un guitarrista de Blues por lo que todo lo que toca, sea Rock, Jazz, Psicodelia, bandas sonoras... tiene el sabor del Blues. El Blues ha guiado mi vida desde siempre y creo que su lenguaje es universal. Permite la comunicación entre las diferentes culturas, es como un hilo conductor universalmente apreciado. Mi única filosofía es hacer que mi guitarra se exprese como una persona, que transmita sentimientos, a veces de alegría, otras de tristeza, de paz, amor... y creo que el Blues es, probablemente, el único tipo de música capaz de aglutinar todos los sentimientos humanos".

► **"EL BLUES HA GUIADO MI VIDA DESDE SIEMPRE Y CREO QUE SU LENGUAJE ES UNIVERSAL".**

De alguna manera, ¿te sientes involucrado como músico? Te lo pregunto porque, como bien sabemos, eres más conocido por tus colaboraciones con otros muchos artistas que como autor, algo a lo que *"The Essentials"* debería de poner remedio. Seguro que mucho gusto te da hablar con este doble álbum.

"Sí, lo sé, es cierto lo que dices y soy consciente de ello pero no me preocupa. De hecho, lo sé de publicar esta recopilación es esa, precisamente, mostrar mi amplia

gama de músicas a un público potencialmente nuevo. Me siento muy orgulloso de todo lo que he hecho, de todas las colaboraciones, discos en solitario, bandas sonoras y demás. Para mucha gente soy un músico de culto, pero otros el tipo que una vez tocó con Jeff Buckley... No importa, lo importante es que yo siempre he tocado la música que me hace feliz, he colaborado con algunos de los artistas más importantes de todos los tiempos, los cuales han confiado en mí, y solo puedo estar agradecido por todo lo que me ha dado la música. Si no soy

► **"DEVIDO A QUE YO TRABAJABA PARA DON (CAPTAIN BEEFHEART), Y EN AQUELLOS TIEMPOS EL Y FRANK ZAPPA TENIAN SUS EXPERIENCIAS, LOS MIEMBROS DE SU EQUIPO ERAMOS EL ENEMIGO PARA FRANK. UNA PENIA, ME HUBIERA GUSTADO CONOCERLE EN MEJORES CIRCUNSTANCIAS".**

más conocido es porque nunca ningún gran sello apostó por mí pero desde que pude dejar mi trabajo normal a mediados de los 90 trabajé para CBS en la promoción de artistas como Michael Jackson, Springsteen, Journey, REO Speedwagon (Rise), no me gustaban pero pagaba las facturas y dedicarme en exclusiva a la música, todo han sido alegrías, una detrás de otra. Y aquí sigo, no pienso parar, de hecho, tengo ya dos discos nuevos listos para publicar en los próximos meses, muy diferentes entre sí... Ya hablémosnos de ellos más adelante". (Rise)

En *"The Essentials"* figuran algunos de lo largo lista de colaboraciones que has hecho en tu carrera. ¿Has elegido como single *"One Man's Meat"* junto a David Johansen, "Concilio a Duro" en 1977 cuando ya habías dejado New York State. Mi crítica había diseñado alguna reseña para él y me pareció un tipo astuto y muy talentoso, un artista inquieto. Cuando en 1988 formé mi propia banda de Psych Jazz Rock, Gods & Monsters, al principio hacíamos música in-



CON JEFF BUCKLEY

trumental, pero sentí que algunas canciones necesitaban un vocalista y empecé a buscar. No hubo un cantante fijo nunca... de hecho, Jeff Buckley estuvo entrando y saliendo durante un año, hasta que decidí cantar yo mismo y así me ahorra muchos problemas (Risas). Y de vez en cuando se lo proponía a algunos amigos, y uno de ellos, de los que aceptó, fue David. El mismo escribió la letra y me enseñó la canción, un Blues Rock agresivo que le siento como anillo al dedo. Ahora, decidí darle un 'loaded de cara' y estoy muy contento, está siendo la perfecta punta de lanza del álbum".

Vamos a repasar un poco tu carrera. Comenzaste con Captain Beethoven como mentor. Cuéntanos cómo lo conociste.

"Ponte cómodo porque esto no va a ser corto (Risas). La primera vez que escuché hablar de él fue a finales de los 80, mientras estaba en el instituto, y me compré su segundo LP, 'Strictly Personal' gracias a una charla con un nuevo amigo que hice por entonces. Fue un día que yo llevaba un disco de The Allman y aquel chico, que llevaba la melena más larga que yo había visto jamás, portaba una guitarra en cuya funda estaba escrito con rotulador 'Captain Beethoven and His Magic Band'; le pregunté quién era ese y me contestó que era la banda que su hermano acababa de producir... y cuando me dijo su nombre, Fred Perry, caí en la cuenta de que su hermano era Richard Perry, que también había producido a Tiny Tim, cuyo primer disco, 'Good Blues Tiny Tim', me encantaba. Solo meses después, se publicó 'Trouf Mask Replica', producido por Frank Zappa, y me lo compré también porque era muy fan suyo. Ese disco me causó un gran impacto: improvisaciones, nada... todo estructurado de una manera brillante. Cuando entré en la universidad de Yale un

par de años después para estudiar literatura, le enseñé las letras del álbum a un famoso escritor de origen polaco llamado Jerzy Kosinski -poco más tarde autor de 'El mundo Mr. Chance', entre otros cosas- y le pareció muy sofisticado. Ya solo me faltaba venir en directo y eso sucedió en 1971, en New Haven, y me volé la cabeza. Sigue pensando que he visto su mayor concierto que he visto jamás, literalmente cambió mi vida.

► **"FUE PONERLE DELANTE EL MICRO A JEFF BUCKLEY Y ENTONCES ESCUCHE LA MÁS FIJAL, MÁGICA Y SENSUOSA VOZ QUE JAMÁS HABÍA OÍDO, COMO SI SE TRATABA DE UN CHICO DE CORO, MEZCLADO CON UN WEJO BLUESMAN CON SENSIBILIDAD POP"**

Y empecé a soñar con que si algún día me dedicaba a la música, tocar con ese artista sería mi mayor aspiración. Entonces, se anunció un concierto suyo en Yale, y así me volví loco (Risas). El director de la emisora universitaria, con la que colaboraba, me pidió si quería entrevistarlo por teléfono para promocionar el show y así lo hice... Esa entrevista está colgada en mi SoundCloud y puedes escuchar mi voz temblando (Risas). Don fue muy amable conmigo y nos conocimos en persona en el concierto... de hecho, al día siguiente fui con él y su esposa Jan a comer por ahí. A partir de entonces, cada vez que venía a actuar cerca de Yale, quedaba con él y fuimos desarrollando una buena amistad. Me dio su teléfono y le llamaba de vez en cuando, y a veces nos pasábamos más de una hora charlando...

¿No tenía aspiraciones de dedicarte a la música, por entonces? "Sí... bueno... fantaseaba con ello pero sabía que no era lo suficientemente bueno, y de hecho no le dije a Don que tocaba la guitarra hasta mucho más tarde. En 1975, uno de mis invitados a Syracuse

con Frank Zappa, y esa noche me dijo que le gustaría ir al ghetto a comer unas cosillas con salsa a un bar de ambiente, en los que había un gran ambiente funky y bluesy; Don se armó a cantar unas canciones con la gente allí y en ese momento me lancé y le dije: 'Don, si alguna vez vuelves a poner en marcha tu Magic Band, me encantaría hacer una audición para ti'. En aquel momento, él se encontraba sin banda fija, y me respondió: 'Pero Gary, ¿de lo que le gusta?'. ¿Por qué no me lo habías dicho?... y ahí mismo me invitó a ir al show que tenía en Boston unas días después y ahí hablaríamos. Cogí mi guitarra y me fui en autobús hasta allí, y al acabar el show nos fuimos a su hotel y allí tomé para él por primera vez. Me dijo que le gustaba como tocaba, pero no podía concretar nada en esos momentos, y entonces yo tenía un billete de avión para irme a Taipei unos días después, así que la cosa quedó en el limbo. Seguíamos hablando por teléfono eventualmente y en 1980 me invitó a tocar en el nuevo disco que estaba grabando, 'Doc At The Radar Station'. Las dos plazas en las que me pidió tocar no eran sencillas -buena, como todo lo que él hacía- pero así mismo. 'Flavor Bud Living' era muy complejo pero logré hacerlo en solo dos tomas. El álbum recibió muy buenas críticas y giré con él por Europa y EE.UU. solo para tocar ese tema, y mi trabajo también recibió muchos elogios, por lo que pasó mi nombre en el mapa musical. Don me pidió llamarle que, junto a mi esposa, Ling, hiciera trabajo de management para él, participe en el siguiente disco, 'Los Crews For Crew', que a la postre sería el último, antes de retirarse de la música para dedicarse a la pintura. Ahí ya tuve el honor de ser acreditado como un miembro más de la Magic Band, mi sueño se había cumplido de verdad".

Pero supongo que seguiste en contacto, ¿no?



CON GARY LUCAS Y CAPTAIN BEETHOVEN



"Pues no... es extraño... no volví a hablar con él desde los '80, y dejé de trabajar con él en 1986. Una vez lo mandé un mensaje a través de una tercera persona y me respondió muy amablemente, pero no sé... no parecía la misma persona. Luego, en los '90, estubo muy enfermo y se recuperó casi por completo. Cuando vi el documental corto que le hizo Anton Corbijn, 'Some Yo Yo Stuff' a mediados de los '90 me sentí fatal por él, estaba tan deteriorado... Me rompí el corazón, me quedé en shock, aunque he seguido amándolo todo este tiempo. Me enteré de su muerte en 2010, el mismo día que regresaba de un viaje a La Habana, y precisamente la noche anterior me había acordado de un pequeño poema suyo que había escrito en la contraportada de su disco 'The Spotlight Kid', 'Mucha tristeza'. Llegaba a tener todo personal con Zappa".

¿Lo vi en persona un par de veces, y era y seguía siendo muy fan de su música, pero entre nosotros no hubo química. Las circunstancias no fueron las apropiadas, debido a que yo trabajaba para Don, y en aquellos tiempos él y Frank tenían sus diferencias, y claro, los miembros de su equipo somos el enemigo para Frank. Una pena, me hubiera gustado conocerlo en mejores circunstancias".

Pasemos al otro artista más importante de tu vida: Jeff Buckley. ¿Cómo empezó vuestra relación? "Sí. Conocer a trabajar con Don y Jeff he sido lo más importante de mi vida. Mi amigo, el productor Hal Wilner, me llamó para participar en el que era el primer concierto temático que producía, a Tim Buckley, en la St. Ann's Church en Brooklyn, 1991. A mí me encanta Tim así que acepté de inmediato, y así me conocí a que quedé estando bien invitado al hijo de Tim, que vivía en Los Angeles, y estaba tratando de hacerse hueco en la música. Yo le

dije que no tenía ni idea de que Tim tuviera un hijo, y Hal me dijo que él se acababa de enterar (Risas). OK, un par de días antes del evento, fui a ensayar a la iglesia y cuando estaba recopilando mi material llegó corriendo un chico que era la viva imagen de Tim, todo excitado, y me dijo: '¡Tú eres Gary Lucas! ¡Me flipa cómo tocas la guitarra! ¡conozco tu trabajo con Captain Beethoven y te he visto en la revista Guitar Player!'. Me sentí muy halagado, así que le invité a que viniera a mi apartamento al día siguiente a ensayar la canción de su padre 'The King's Chain'. Fue ponerte delante el micro y entonces escuché la más frágil, mágica y atrevida voz que jamás había oído, como si se tratara de un chico de coro, mezclado con un viejo bluesman con sensibilidad pop. Ahí supe que ese chico sería una estrella, y así se lo dije, y comenzamos una relación de gran amistad y colaboración musical. Cuando Columbia recibió el disco que estaba preparando con una cantante, le ofrecí a Jeff convertirse en el cantante de Gods & Monsters, y aceptó, pero como todavía no se había mudado a NY a tiempo completo, solo podía venir a veces. Estubo entrando y saliendo de la banda durante un año, de hecho lo dejó definitivamente el mismo día que se publicó el álbum 'Good & Beautiful' en el que finalmente participó. En ese año trabajamos juntos en dos piezas instrumentales que le entregué en un cassette, y cuando volvió de L.A. las traje con letra. Se llamaban 'And You Will' y 'Rise Up To Be', y Jeff las regrabó, respectivamente, 'Waltz For' y 'Grace'... Las conoces, ¿verdad? (Risas). Ahora, en 'The Essential', he incluido la maqueta original de 'Grace'. Era muy fácil trabajar con él, tenía un talento increíble, es, sin duda alguna, el mejor colaborador y el músico más genial con el que he trabajado, compar-

siendo incluso con Don, claro. Yo hice en esas dos canciones en el álbum 'Grace'... Me invitó a alguna de sus shows, teníamos más canciones terminadas... y lo siguiente que supe fue que había desaparecido y la trágica noticia de su fallecimiento se confirmó unos días después. Qué pena tan grande... Fue bonito publicar en 2002 el álbum 'Songs to No One' con esas tomas de directo en Koffing Factory y nuestras canciones grabadas moderadamente un año más. En 'The Essential' está también esta canción inédita que escribimos juntos, 'Story Without Words', cantada por Joanne Grunberg. Pudimos haber hecho muchas más cosas juntos... teníamos planes... De verdad, es hablar de él y ponarme a llorar".

También has trabajado con un amigo y admirador suyo, que tristemente ya no está tampoco con nosotros: Chris Cornell. "Conoció a Chris en el funeral de Jeff en Brooklyn. Poco después, se organizó un acto en su memoria al que acudí la gente más cercana a Jeff, unas 50 personas más o menos, ahí estuvieron Marianna Fialkoff, que dijo unas palabras muy emocionantes... y varias de sus ex novias, como Rebecca Moore, y Chris, por supuesto, pero no actuó ese día. Charlamos un rato, nos conocimos mejor y le ofrecí mi colaboración, y me dijo que estaríamos en contacto. Un tiempo más tarde, le envié una carta ofreciéndole si le apetecía colaborar conmigo y me respondió que estaba preparando un álbum que producía un amigo común, Steve Lillywhite, y así había tocado en casi todo el álbum 'Crazy On'".



CON NICK CAVE

Hiciermos de otras de tus grandes colaboraciones. Sería genial hacerlo una por una, pero no acabamos nunca (Risas). A ver, por ejemplo, ¿qué nos cuentas acerca de Iggy Pop? "Conoció con él en un disco tributo a Don Covay en 1983, con quién Jimi Hendrix había tocado, y fue auspiciado por el propio Noel Redding, que también tocó junto a Jimi en un par de canciones de Don ahí por 1964. Yo participé en la versión de 'Society Soul' junto a Iggy, Vernon Reid y Howie. Pero a Iggy ya le había conocido en persona durante los últimos días de Stogoes, un día que abríamos para Blue Oyster Cult, en invierno de 1974, creo recor-



■■■■■ GARY LUCAS

dar. Yo acababa de descubrirlos con 'Raw Power' y me encantaba ese disco. En aquellos momentos, Iggy estaba atravesando una etapa super-depresiva, se pasaba el día fumando cocaína y quaaludes. Yo le veía como un suicida en potencia. Estaba muy de moda en aquellos tiempos esa combinación de fármacos legales e ilegales, y a muchos músicos les destruyó la carrera y la vida. Afortunadamente, Iggy supo salir de todo eso".

¿Qué tal con Nick Cave?  
"Sucedió en 1988. Nick estaba en New York y le conocí porque vino a verme actuar a una tienda de discos, sabía quién era yo -gracias a que es muy fan de Captain Beefheart- y se presentó. Él iba a presentar su primera novela, 'And The Ass Saw The Angel' y me sugirió que podíamos hacer una jam juntos en su presentación. Acudieron gente de Pirón, Sonic Youth... mucha de la plana mayor del Rock Alternativo, no más de 200 personas. Y para ayudarme a que se me conociera en Europa, me invitó a un festival en Holanda a una lectura de fragmentos del libro, el recitando y yo tocando la guitarra, como dijo, conmeigo a la National steel-guitar. Fue emitido por la radio y esa grabación la incluí yo después en mi álbum 'Improve The Shining Hour'. También está en mi SoundCloud y en CD en mi web". (Risas)

También colaboraste con Lou Reed...  
"¡Oh!... Lou fue uno de los mejores. Nos conocimos en junio de 1982 en el John Zorn's First Festival of Radical Jewish Culture en Munich, donde yo actuaba con el film 'El Odium'. También sabían Marc Ribot, John Lurie... Algunas veces he dicho que mi

solo de guitarra favorito es el de 'I Heard Her Call My Name' de The Velvet Underground, una locura, atonal, alucinante... Incluso se ha dicho que es el más divino que existe para el oído humano. Éhm, pues en el aeropuerto ya coincidí con Lou, nos vimos recogiendo el equipaje, y me saludó muy afectuosamente y me agradeció mis palabras hacia él, que había leído en alguna revista... ¡me quedó alucinado! Uno a ver mi performance con el film y al terminar me comentó: 'podría pasarme horas escuchándote, Gary', y quedamos de vernos en NY cuando pudiéramos. Y así fue, quedamos unas cuantas veces, fumamos juntos a varios opioidéuticos, típicos jama... La última vez que le vi fue poco antes de morir, en el Carnegie Hall, donde por casualidad coincidimos sentados al lado para ver la obra de David Byrne sobre Imelda Marcos".

►► "IGGY ESTABA ATRAVESANDO UNA ETAPA SUPER-DEPRESIVA, SE PASABA EL DÍA TOMANDO COCAÍNA Y QUAALUDES. YO LE VEÍA COMO UN SUICIDA EN POTENCIA".

Una pena que no grabarais nada juntos. ¿Qué nos cuentas de Bryan Ferry?  
"Le conocí en 1989 en un concierto tributo a Harry Smith, gracias a Hal Willner, y fue muy familiar conmigo, parecía que nos conocieramos de toda la vida. Y le confesé que yo fui el primer DJ que pinchó a Roxy Music en Norteamérica. Compré el primer disco de Roxy el mismo día que salió". (Risas)

También fuiste colaborador de Joan Gaberme.  
"Ah, Joan, qué maravillosa ar-



►► STEVE LILLYWHITE, GARY LUCAS & CHRIS CORNELL

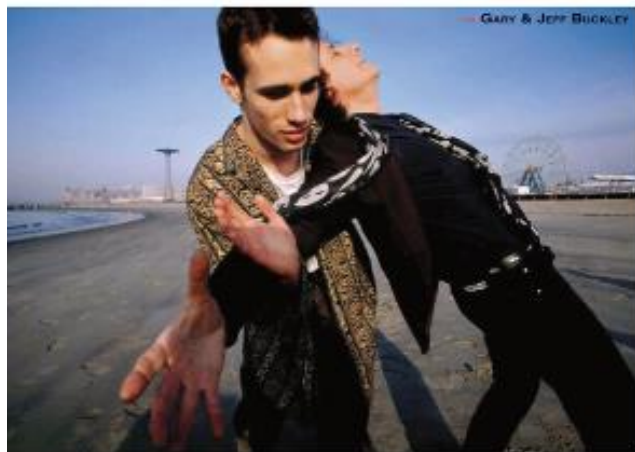
tista! Co-escribí 'Spider Web' con ella, para su álbum 'Falah', que fue un gran éxito. Incluso estuvo nominada a un Grammy. Fue el productor del disco, Rick Chertoff, quién me llamó porque sabía de mi amor por Captain Beefheart, igual que él y Joan". Bueno, y de entre todas las colaboraciones, ¿cuál eligiría como la más soñada, inesperada... que has hecho? Algo que nos pueda sorprender. (Risas)

"Pues... ya está! ¿Conoces a Mark Sinclair?"  
No oigo...  
(Risas) "Pero sí te digo Vin Diesel, sí".

Pero, pero... ¿cómo me estás contando? (Risas) Alas me asena de haber leído que quería grabar, o grabó algo, pero ni idea, no le he seguido.

"Sí, creo que ha vuelto a grabar alguna cosa, pero yo te hablo de 1985. Lleva viviendo en el West Village desde 1977 y cerca de mí casa había una heladería llamada Minlers, en la que trabajaba un chaval de unos 18 años muy divertido. Batía brooklandeo delante de la tienda, hacía imitaciones... tenía un talento innato para el espectáculo. Un día que yo había tomado helado -la única vez en mi vida que lo hice- llamé a Minlers para ver si Mark nos podía traer algo de helado. Por entonces, yo trabajaba de redactor, colaboraba con Upside Records, Rough Trade, y otros sitios, y estaba produciendo a Peter Gordon, un amigo de Arthur Russell. Mark me había dicho que quería hacer rap, y poco después empezó a trabajar en un gimnasio... OK, pues se me ocurrió que juntar a Arthur y a Mark podría ser interesante. Y así fue, arreglé la sesión y Mark rapeó, Arthur tocó el bajo y yo la guitarra. Lo que ocurre es que a Arthur no le gustó nada y al cabo de un rato dio por terminado el experimento (Risas). Mark siguió con el culturismo y el resto yo lo sé, se convirtió en una estrella de cine. Me alegro mucho por él, es un gran tipo".

Gary también es muy activo en las RR.SS. y todos los martes hace un streaming en directo desde su página de Facebook. Se recomienda seguirlo. ■



►► GARY & JEFF BUCKLEY