Año 4 Número 35- Abril 2014

CULTURA BLUES

La revista electrónica

Un concepto distinto del blues y algo más...

JOHN MAYALL 80th Anniversary Tour

en Ojo al Blues

Y MUCHO MÁS DE LA CULTURA BLUES...

ÍNDICE

DIRECTORIO

Cultura Blues. La revista electrónica
"Un concepto distinto del blues y algo más…"

Esta revista es producida gracias al Programa "Edmundo Valadés" de Apoyo a la Edición de Revistas Independientes 2013 del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes

CONACULTA FONCA

Año 4 Núm. 35 – abril de 2014
Derechos Reservados 04 – 2013 – 042911362800 – 203
Registro ante INDAUTOR

Director general y editor:
José Luis García Fernández

Subdirector general:
José Alfredo Reyes Palacios

Programación y diseño:
José Luis García Vázquez
Aída Castillo Arroyo

Consejo Editorial:
Luis Eduardo Alcántara Cruz
Mario Martínez Valdez
María Luisa Méndez Flores

Colaboradores en este número:

1. **José Luis García Vázquez**
2. **José Luis García Fernández**
3. **Jesús Martín Camacho**
4. **Pablo Gómez Bañasco**
5. **José Cruz Camargo Zurita**
6. **Ma. Luisa Méndez Flores**
7. **Fernando Monroy Estrada**
8. **José Alfredo Reyes Palacios**
9. **Luis Eduardo Alcántara Cruz**
10. **Héctor Martínez González**
11. **Frino**
12. **Edgard Octavio Espinosa Cabrera**

Todos y cada uno de los artículos, son responsabilidad de quienes los firman.

PORTADA John Mayall Foto: Jesús Martín Camacho (1)..... **1**

ÍNDICE - DIRECTORIO **2**

EDITORIAL Misión y visión (2) **3**

OJO AL BLUES
Capítulo XI: Lo que significa ser un clásico. John Mayall, gira 80 Aniversario. Teatro Cervantes, Málaga (España), 5/III/2014 (3 y 4) ... **4**

BLUES A LA CARTA
José Cruz y Real de Catorce. Discografía y Canciones. Parte II (2 y 5) **10**

HUELLA AZUL Pierre Lacocque, líder de la banda Mississippi Heat (6 y 7) **18**

PROMO FONCA-CONACULTA **22**

LÍNEA A-DORADA Blues del tren (8) **24**

EL ESCAPE DEL CONVICTO
Little School Girl: Sonny Boy, Robert Lee y Big Joe (9) **28**

UNA EXPERIENCIA Sissy Man Blues. 2ª parte (10) **31**

PERSONAJES DEL BLUES XIII (2) **37**

CULTURA BLUES EN…
- Allende Red Coffee & Beer Room. Presentación del libro "Cuéntame un Blues. Antología de minificciones" (2) **38**
- Auditorio Nacional: Creedence Clearwater Revisited en Concierto (2) **40**
- Restaurante New Orleans: La Blues Band y Guillermo Briseño en Vivo (2) **41**

CORTANDO RÁBANOS El primero de Nevermile (11) **42**

COLABORACIÓN ESPECIAL Hounddog (12) **44**

DE COLECCIÓN Dos videos documentales y un disco orquestalmente bluesero (2) **48**

CARTELERA **50**

LO SUPE POR AHÍ
Captura del Chapo ¿sólo un golpe mediático? (9) **51**

FOTOS DE JOHN MAYALL (3) **55**

EDITORIAL

Cultura Blues. La revista electrónica
"Un concepto distinto del blues y algo más…"

Misión y visión

"El arte de la vida es ser feliz con poco"
Phil Bosmans

"Por más brillante que sea la idea que algún día puedas llegar a tener,
de nada servirá si no la llevas a cabo,
si no emprendes la acción,
será casi igual a no haber tenido nunca aquella gran idea."
Alejandro Ariza

A un mes de que la revista y el proyecto: Cultura Blues, cumpla su tercer aniversario, orgullosamente puedo decir que lo hecho al día de hoy, ha resultado a grandes luces satisfactorio y exitoso. El propósito primario de hacer con calidad y seriedad la difusión de nuestro querido y consentido género musical: el blues, a través de los diversos medios, incluyendo los electrónicos y redes sociales, se ha cumplido. El apoyo a la mayoría de los grupos y músicos mexicanos; el reconocimiento y respeto a los clásicos; la admiración e información de los extranjeros, viejos y nuevos; por supuesto teniendo como eje principal la música de blues tradicional y contemporáneo, así como los derivados y cercanos a él como el rock y el jazz; ha sido nuestra constante.

También hemos presentado a lo largo de éstas páginas o pantallas de lectura, temas aparentemente ajenos al blues, pero que al fin y al cabo tejen una red de contacto con él, en la parte artística, como lo es la pintura o la literatura; o con al análisis y opinión de lo social y político de nuestro país; en ocasiones con la seriedad que lo amerita o bien con la ironía característica del mexicano. Pero siempre sin perder de vista la calidad y respeto por la diversidad de opiniones. Los eventos y productos derivados de nuestra misión, es decir concretamente las tocadas y disco (próximamente estará listo el segundo), también llevan el sello y la clave del éxito, ya que hemos procurado que se realicen con la misma marca de calidad, seriedad y respeto en los proyectos presentados (que si son acústicos o eléctricos, o en inglés o español, o tradicional o contemporáneo, o purista o con fusiones, etc.); y eso también es motivo de orgullo.

Por último, quiero expresar que el gran trabajo y el compromiso del equipo editorial y de cada uno de los colaboradores, apegados a estos principios, ha sido el punto transcendental, un claro ejemplo es la calidad de sus textos, su originalidad que nos permite ahora, publicar más fotografías propias, entrevistas exclusivas, y mucho más, próximamente habrá sorpresas tanto en la revista, como en las presentaciones musicales y los productos.

Deseamos consolidar nuestra misión, deseamos seguir llevando un paso adelante en este circuito, deseamos continuar siendo ejemplo, deseamos seguir dejando el testimonio en México al respecto de esta exquisita música, que tanta falta ha hecho.

¡Que así sea!...
¡De poco a poco, pero bien hecho, es mucho!

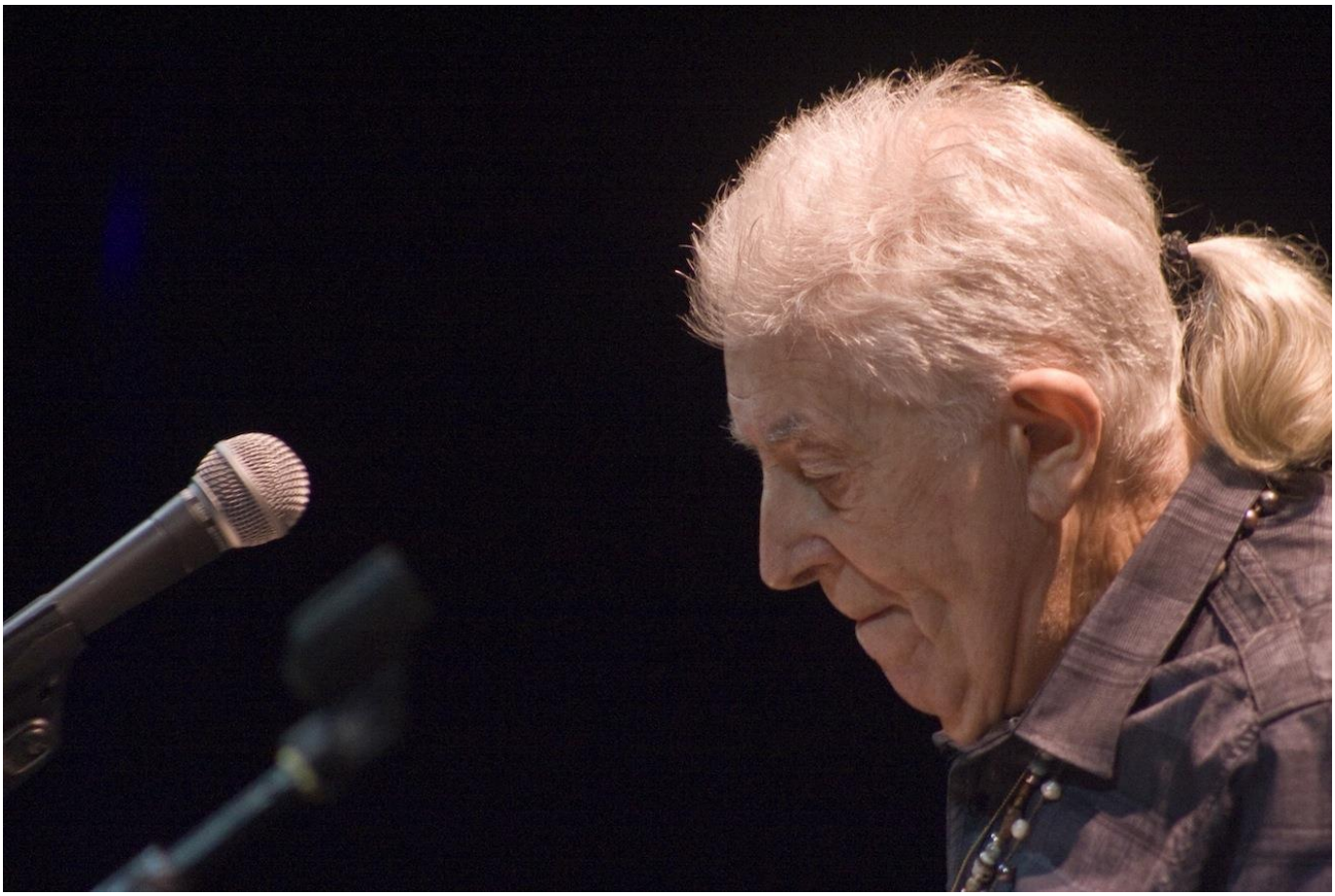
José Luis García Fernández
1 de abril de 2014

Capítulo XI: Lo que significa ser un clásico

John Mayall, gira 80 Aniversario. Teatro Cervantes, Málaga (España), 5/III/2014

Texto: Jesús Martín Camacho y Pablo Gómez Bañasco
Fotografía: Jesús Martín Camacho
jmartincamacho@yahoo.es

Agradecemos fervorosamente a Antonio M. Sánchez, responsable de Comunicación del Teatro Cervantes de Málaga, las facilidades dadas para que ***Cultura Blues. La Revista Electrónica*** *haya accedido al concierto.*



Son las cinco de la tarde. A Pablo la sonrisa le sale a gritos por los ojos cuando le anuncio que esa misma noche va a ver a John Mayall. Pablo es un joven estudiante apasionado por el blues y obsesionado con los Bluesbreakers y su versión del *Ramblin´on my mind*; la toca sin parar con su guitarra. Joven, guitarrista, enamorado del blues: Pablo es una *rara auis* (N. del Editor: persona poco común) en el sur de España, en toda España. El año que nació, John Mayall homenajeaba uno de sus primeros éxitos, *Chicago Line*, titulando así su trigésimo tercer disco; el año que nací yo, el mismo día que John Mayall pero 44 años más tarde, ya llevaba más de veinte discos. La diferencia de edad entre Mayall, Pablo y yo se nota; la semejanza en los gustos, también.

En el ambigú del Teatro Cervantes John Mayall en persona - espalda recta, manos enlazadas en su cintura, sonrisa inmaculada- monta guardia solo tras una mesa donde él mismo vende su último lp. Antes de empezar el concierto él es el encargado de recoger el tinglado, preparándose para pasar de soldado raso degradado a ventas, a teniente coronel al frente de la banda. Nos dirigimos al tenderete: saluda cortésmente, da la mano, pregunta con educación si no tengo un billete más pequeño para darme el cambio y me firma el cd; eso sí, mantiene las distancias y no se presta al juego de foto con el fan como si fuera colega suyo de toda la vida. Es un profesional, pero marca las distancias. La diferencia de edad y la profesionalidad se notan.

Hora y media más tarde Pablo y yo salimos del teatro. Tardamos en empezar a hablar.

Pablo: ¡He visto a John Mayall!

Jesús: ¿Cómo te sientes?

P: Creo que no podré responder a esa pregunta hasta dentro de varios días… no sé si podré responderla nunca.

J: Entonces disfruta del ensoñamiento.

P: Sí, puedo decir que la distancia que ha mostrado con nosotros a la hora de vender y firmar discos lamentablemente ha sido semejante a la del concierto.

J: Sí, da la sensación de que aunque lo primero que dijera al subir a los escenarios fuese invitar al público a dejar sus asientos y a colocarse en el espacio que hay entre la primera fila y el escenario, sus comentarios sonaban más a oficio que a deseo real.

P: De hecho, quizá lo que menos me haya gustado del concierto hayan sido los espacios entre canción y canción, dejando huecos en blanco, cambiando los *settings* de su teclado y alargando un silencio incómodo en el teatro sin sitio para la magia de la improvisación. Pero esto no es nuevo, ha sido siempre así.

J: Hay que tener en cuenta que son más de 60 años dando conciertos, casi una vida. Cientos de giras, miles de directos. No en todos se puede tener una conexión especial, aunque sí en todos da el máximo de profesionalidad. La última vez que vi a Mayall fue precisamente en otra gira de aniversario: hace diez años en el Festival de Bluescazorla. Se le podía notar más fuerte, más enérgico, con más conexión con el público si quieres, pero el *savoir faire* y el respeto a los que habíamos comprado la entrada era el mismo que hoy. Creo que eso tampoco ha cambiado en toda su carrera.

P: Tantos años, tantos discos, tantísimos temas propios y extraños, tantísimo vaivén en los registros... ¿cómo es posible solo elegir una docena de canciones para una concierto? Cada uno elegiríamos diez distintos por lo menos.

J: Venga, dilo, estás deseándolo: has echado en falta...

P: …más *Bluesbreakers*.

J: No, has echado en falta *Ramblin' on my mind….*

P: Y tanto, aunque llegan a tocarla y estaría ahora en el hospital con un infarto o en el cielo con un orgasmo por toda la eternidad.

J: Jajaja… el recorrido ha sido más que acertado. Ha habido *Bluesbreaker*s, de hecho el ochenta por ciento del *setlist* estaba formado por temas de sus primeros discos: *Chicago line, Oh pretty woman, So many roads, Walking on sunset, Checkin' up on my babe, Room to move.*

P: Hay que reconocer además que en la elección de los doce temas poco ha habido de casual. Piensa únicamente en que ha comenzado homenajeando a sus favoritos: Sonny Boy Williamson II, con *Checkin on my baby* para la armónica y *Early in the morning*, de Louis Jordan, para el teclado.

J: Y entre una y otra, una de sus favoritas, *Oh, Pretty Woman.*

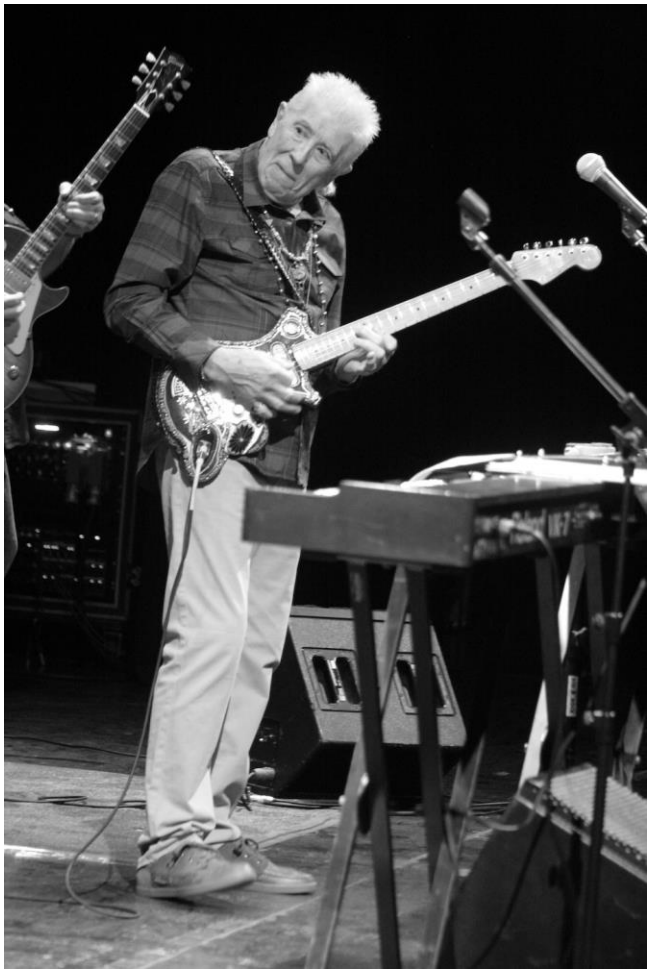
P: Efectivamente, ¿no habrá querido enlazar así a maestros y alumno?

J: En este caso, sólo había un maestro en el escenario, aunque con una clara devoción por sus influencias, de ahí el *That's all right*, de Jimmy Rodgers, y un auto reconocimiento a sus éxitos, como el *Room to move*.

P: Y *Chicago Line*. Puff, la veníamos escuchando en el coche en su versión del 64 y no sonaba…

J: ...con tanta fuerza como hace un par de horas, ¿eh?

P: Exactamente. Y no es por la magia de escucharla en directo, no: John Mayall está en muy buena forma.



J: Absolutamente. Hemos de reconocer que con el teclado no ha sudado mucho, menos aún con la guitarra, que al menos es bien hermosa.

P: ¿Para qué hacerlo él con el olfato que tiene para rodearse de guitarristas excelentes?

J: No tiraremos del tópico de la oportunidad y el sofá que le dio al imberbe Eric Clapton, ni de Peter Green o Mick Taylor, por nombrar únicamente a guitarristas.

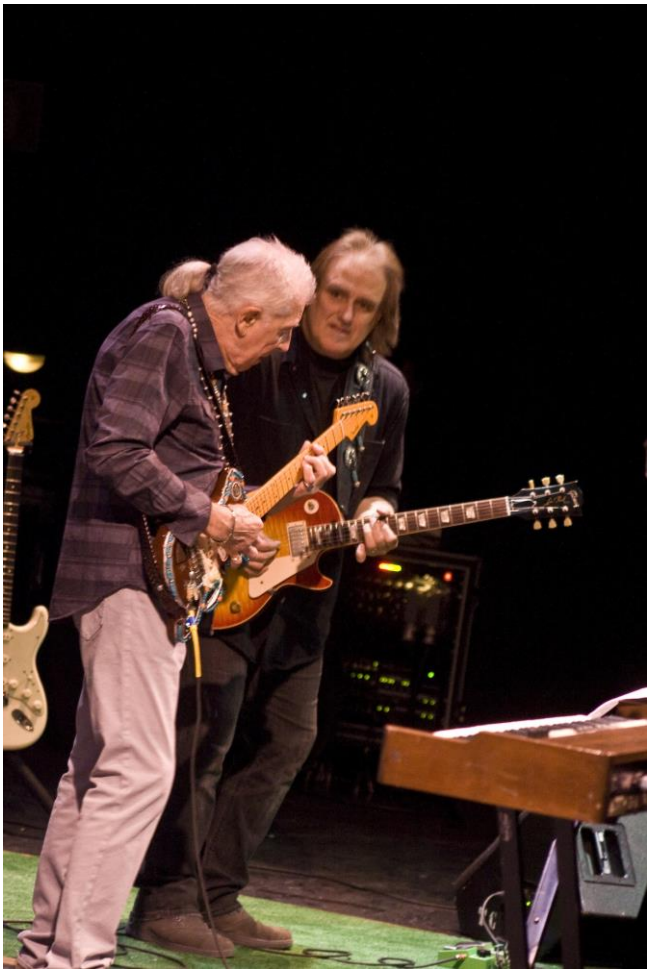
P: No, no hace falta. Tenemos un último ejemplo en Rocky Athas, el guitarrista que le sigue desde hace al menos cinco años.

J: Ha llevado todo el peso del ritmo del concierto. No han sido únicamente los solos; mejor dicho, casi lo de menos han sido los solos. Athas demuestra su maestría en cada parte de cada canción. ¿Has notado cómo lo miraba Mayall? Parecía decirle "yo soy la estrella, pero tú estás al mando".

P: O al contrario.

J: ¡Exactamente!

P: Admiración. No hay otra palabra. Impresionante que esa palabra la pongamos en el cuerpo de un clásico hacia su guitarrista acompañante, aunque éste sea un auténtico fuera de serie como Athas -recuerda que empezó de chaval tocando por los institutos tejanos con otro genio, Stevie Ray Vaughan, ¡palabras mayores!-.



J: Gran parte de la historia del blues ha sido eso, el espaldarazo que dan los bluesmen veteranos a los más jóvenes y la ayuda de los más jóvenes a los clásicos en horas bajas. Por más que se reconozca, nunca se le dará la suficiente importancia al papel de Mayall en la introducción y desarrollo del blues en Europa.

P: Volvamos al concierto: la actuación de Athas contrastaba un poco con la del bajista Greg Rzab y el batería Jay Davenport: correctos, muy bien, pero gélidos ante el público, incluso ante su instrumento, sobre todo Rzab; parecía en otro lugar hasta que le llegó su solo, donde, al igual que con Jay Davenport en el suyo, salió su buen hacer; pero únicamente ahí.

P: No uses el término *buen hacer* en vano. Deberíamos dejar esa expresión para la armónica de Mayall.

J: Temí lo peor cuando casi se queda sin fuelle al principio de *Chicago Line* ¿le fallarán los pulmones? No, estaba claro que una golondrina no hizo verano. Aún tiemblo con el único tema del bis, pedido además por gran parte del aforo.

P: ¿Suena así *Room to move* en su grabación original? ¿La misma fuerza en el soplo? ¿La misma rabia en el aire? ¿La misma rivalidad entre los balbuceos bucales y los agudos metálicos? ¿Suena así en el aparato de música?

J: No sabría decírtelo, como mínimo estuvo a la altura (y no es poco); en todo caso, la emoción que me arremetió fue la misma. La energía de la armónica iba directamente del instrumento al interior de cada uno de nosotros, como si no hubiera espacio entre ella y el público.

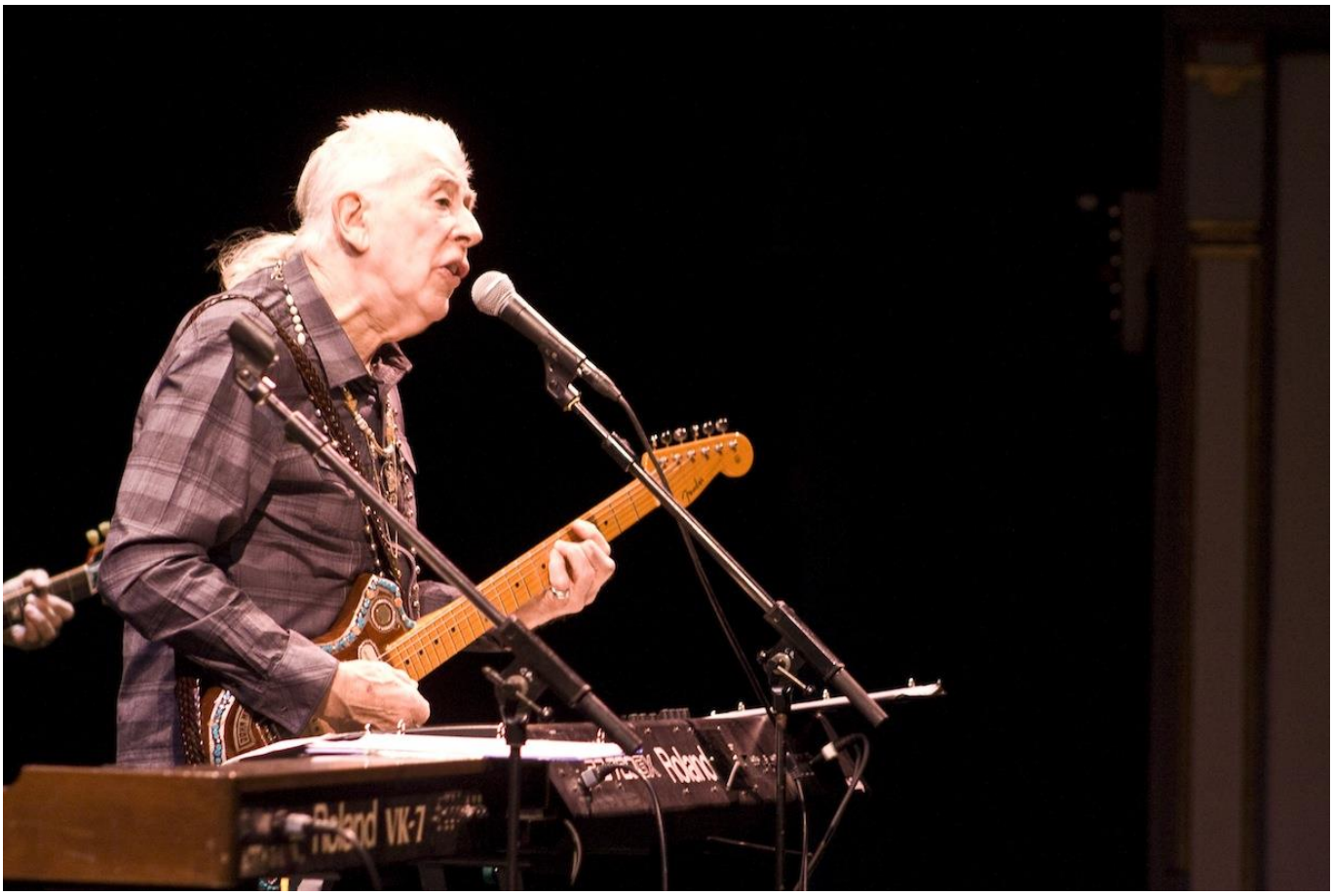
P: Es que la acústica del teatro ha sido inmejorable y el sonido ha sido llevado espectacularmente.

J: Ha sido una única canción en el bis, pero ha valido por unas cuantas más. De hecho, sin exagerar, habría pagado la entrada sólo para oír esa versión de *Room to move* y aun así, me habría ido extasiado.

P: Sí, John Mayall sonaba a John Mayall en voz, guitarra, teclados y armónica. Eso ya es un lujo.

J: John Mayall, Pablo... has visto a la leyenda, a un señor mayor, educado, también a un joven con energía a raudales, con fuerza arrolladora, a un músico experimentado, con seguridad, acostumbrado a todo tipo de escenarios, a un apasionado con ganas de mostrar lo mejor de sí, a un veterano con control de la situación, a un muchacho tímido que sale de gira por primera vez. En apenas hora y media has visto toda la gama de contrastes que puede dar una pasión por la música que dura ya ochenta años.

P: Realmente ahora sé lo que significa ser un clásico.



Ve aquí:

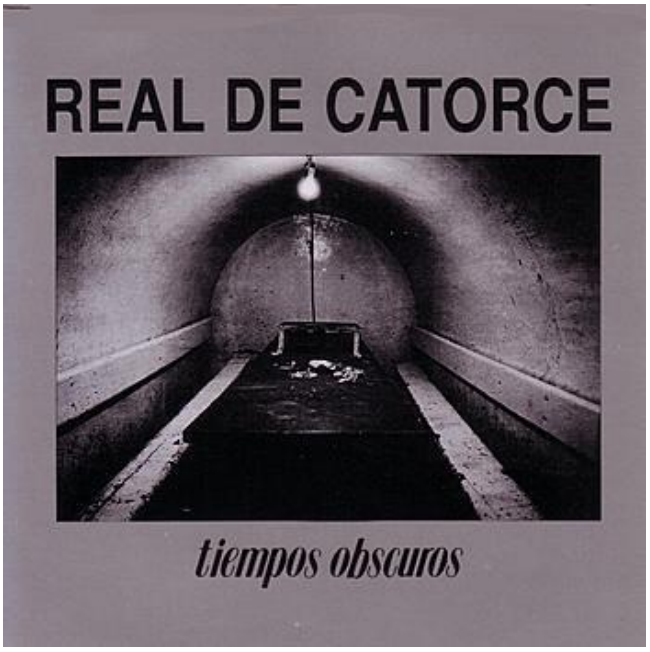
Room to Move - John Mayall, gira 80 aniversario. Teatro Cervantes, Málaga (España), 5/III/2014

José Cruz y Real de Catorce: Discografía y Canciones
Parte II

José Luis García Fernández
jlgf2@hotmail.com

Colaboración especial: José Cruz Camargo Zurita

2. Tiempos obscuros - 1988 (CDDP-1110)



1. Pájaro loco
2. El ángel
3. Un par de ojos
4. Un mediodía triste
5. Suena el viento *A la memoria de Manuel Buendia*
6. La medicina
7. Con el alma borracha
8. Al rojo de la tarde

Créditos:

Letras y música: José Cruz.
Real de Catorce: Fernando Abrego, batería y otras percusiones; José Cruz, voz, armónica y guitarra; José Iglesias, guitarra y flauta; Severo Viñas, bajo eléctrico y percusiones. Invitados: Carlos Nunez C., guitarra en 6 y 8, teclados en todo el disco; Renato Menconi, sax en 4 y 6; Baby Bátiz, Claudia Pizá y Marco Polo Garibay, coros en 3 y 8.

Texto en el disco:

"Marcha de tiempos trágicos en los patios y atajos, las aves encendidas se nos vuelven muertos y estallan por la boca más herida. DEJEMOS DE SER LOS NIÑOS, nadie puede desafiarnos. En la sombra impregnada, en la palabra que transcurre, en el beso aterido armamos el argüende para echarnos encima la rebeldía y encarar las calles que ayer temimos. Hay quien dice que es este otro país la nueva tierra despierta. Yo digo que es una fruta una nuez la luz todos los sueños."

Tiempos obscuros (Fonarte Latino).

El salinismo estaba en pleno apogeo criminal. Había privatizado la banca y devuelto los privilegios a la iglesia católica mexicana. El artero acribillamiento de jóvenes activistas perredistas, opositores a Salinas, desembocó en marchas de protesta casi diarias. Al interior de Real, el ambiente era armonioso y con un potencial político tremendo.
Compuse: "El pájaro loco", "El ángel", "Tiempos oscuros", "Un par de ojos ", "Un medio día triste", "Suena el viento", "La medicina", "Con el alma borracha" y "Al rojo de la tarde", para cerrar con una canción amorosa, toda la obscuridad ominosa de aquellos tiempos obscuros. Fue grabado en el 88 en un estudio austero. La fotografía de David Maawad, archivo Casasola, muestra un comedor ubicado a 15 kilómetros del subsuelo de una mina en Real de Catorce.

Blues y luz.
José Cruz. Copyright.

Pájaro loco, el disco inicia con una melodía en la armónica que hace recordar al famoso personaje de las caricaturas: el pájaro loco o loquillo, para que se siga de inmediato con el boogie boogie/rock & roll. Una estupenda pieza cuyo ritmo atrapa y envuelve junto con la letra de gran calidad, y que hace que se identifique gran parte del escucha con su verso… "*Puedo andar, sin una pizca de luz. Sin una luz andaré, pero nunca sin un blues".* Excelente número para abrir la obra.

El ángel, estupenda letra para una simple canción de rock/reggae, que a ratos suena latina, y en otros se fusiona al estilo progresivo de un Jethro Tull, por ese sintetizador/flauta incesante y machacante a lo largo de la pieza.

Un par de ojos, buen rock-blues con unos coros femeninos muy rocanroleros, que acentúan la respuesta a los versos de José, una armónica sensacional para el solo. De lo mejor del disco.

Un mediodía triste, al principio poesía exquisita, con un bajo machacante muy bluesero, con un sintetizador que acentúa espectacularmente la melodía, las guitarras en su mejor momento. Y de nuevo la poesía sin dejar el blues al fondo. Y para cerrar… un rasposo sax, que redondea la canción.

Suena el viento, rock latino con mucho influencia de las piezas ochenteras con muchos sintetizadores, secuencias y ritmos, el regular tema es rescatado por la armónica electrizante y la guitarra en la misma línea melódica. Una canción homenaje al periodista mexicano Manuel Buendia, asesinado en 1984, cuando estaba próximo a publicar un artículo sobre las conexiones del narcotráfico con políticos.

La medicina, una de las piezas clásicas de Real, con una gran influencia del jazz. Un piano excelso que mantiene el peso específico de la canción, una letra puntual para el caso. Una parte intermedia con un cálido saxofón que se sigue para la segunda parte y la hace más y más candente. ¡Fabulosa!

Con el alma borracha, los ritmos latinos de las congas abren la pieza para transformarse en una pieza de rock/reggae, por más que quiera no puedo dejar de pensar en momentos en el Maná de esos tiempos. Tal vez porque eran los sonidos de la época. Posiblemente la gran diferencia, únicamente está en el estilo letrístico. Que ya es mucho que decir.

Al rojo de la tarde, después de una mediana pieza, el final del disco se compone y convierte en algo sumamente exquisito. Un buen blues con una portentosa interpretación, que hubiera merecido un mejor tratamiento en el caso del solo de teclado. Pero en general, redondea a un gran disco, que siguió poniendo en alto el nombre de la banda, en cuánto a calidad interpretativa y originalidad de letra y música.

REAL DE CATORCE

Pájaro loco

Puedo estar, sin trabajo en la ciudad
Puedo estar, sin trabajo en la ciudad
Pero nunca me verás, un minuto sin tocar.

Puedo andar, sin una pizca de luz
Puedo andar, sin una pizca de luz
Sin una luz andaré, pero nunca sin un blues.

Deja que la tarde, se derrita en hilos
Y la luz helada, de un poste te siga.
Caminar llorando, luego de un arresto
Y la soledad como un perro atrás...

Puedo estar, sin trabajo en la ciudad
Puedo estar, sin trabajo en la ciudad
Pero nunca me verás, un minuto sin tocar.

Puedo estar, sin trabajo en la ciudad
Puedo estar, sin trabajo en la ciudad
Pero nunca me verás, un minuto sin tocar.

El ángel

Tiempos obscuros, un mar de gente
Sale a las calles, quema sus alas bajo la noche…
Ha muerto un ángel en la prisión.

Tiempos obscuros, llueve en torrente
Moja la tierra, mi voz enferma con este llanto…
Ha muerto un ángel en la prisión.

Tiempos obscuros, pasan los días
Cual novias tristes, novias usadas y rencorosas…
Ha muerto un ángel en la prisión.

Está en mis ojos, está en mi sangre.
Salgo a pintar un muro, salgo a morir sin miedo.

¿Qué hago afuera del Edén?
¿Quién armó este inmenso palomar?
¿Quién al hacerlo olvidó, que somos cuervos sin hogar?
¿O acaso le dejamos ciego?

¿Qué hago afuera del Edén?

Un par de ojos

Un par de ojos escarba la noche... Coros: Choclo y gabardina.
Estallan luces y pintan el vaho... Coros: Frío en el cigarrillo.
Pasos que quiebran cristales de fuego... Coros: Prismas en los labios.
La puerta abierta congela un disparo... Coros: Beso escarlata.

Amo el brillo de tu ojo quieto, porque alucina y veo otro mundo al morir… tú.

Un soplo necio que quema la aurora... Coros: Arden las ciudades.
Damas que danzan su roja velada... Coros: Pálidas de muerte.
La madrugada sofoca sus críos... Coros: Signos en el cielo.
Dos ojos llenos de noche se apagan... Coros: Duermen los sentidos.

Amo el brillo de tu ojo quieto, porque alucina y veo otro mundo al morir… tú.

Un par de ojos escarba la noche... Coros: Choclo y gabardina.
Estallan luces y pintan el vaho... Coros: Frío en el cigarrillo.
Pasos que quiebran cristales de fuego... Coros: Prismas en los labios.
La puerta abierta congela un disparo... Coros: Beso escarlata.

Amo el brillo de tu ojo quieto, porque alucina y veo otro mundo al morir… tú.

Al morir tú, al morir tú, al morir yo, al morir yo, al morir él, al morir él, al morir él, al morir él.

Un mediodía triste

Un mediodía triste viendo el lomo gris del Metro, aplanando la banqueta mientras derrite el asfalto un sol blanco y voraz. Pasan los "delfines" como almas en pena, consortes de la muerte que se sube al mundo sin pagar boleto. El viento aúlla canciones flacas. Gente: ¡Hay una peste!… como esperando a Cristo. Cristo está sentado seguramente, en la tercera fila de un burlesque.

Hay un bar pequeño, con la esquina verde, afuera dormita un organillero. Tiene espesas cejas, y babea alcohol, lo cubre la sombra de un ángel bluesero. Poco movimiento, es temprana hora, la ciudad no muestra su cara granosa, supurante y roja; sus pelos al pecho oh, oh, oh, ¡ni su carne floja!

La tarde se sienta en el centro viejo, se baja las medias corridas y sucias, menea sus pestañas de mujer nocturna, y deja caer la noche al abrir las piernas. Podrías morir de una enfermedad que usa placa y corriente eléctrica, o sumergido en una plácida niebla de opio, o montado en las cálidas carnes de una mujer fenicia. Podrías morir un día cualquiera, la hora poco importa, son tiempos obscuros. ¡Escucha atento a las sirenas!

De una madriguera, surge la pandilla, por usar espuelas todos son buscados. Como la marea, de un mar iracundo, van cubriendo tramos de calles ajenas. Embarran los muros, de pintura roja, hay una emoción que fricciona el aire, aún no crecen flores en el pavimento, la ciudad se ha vuelto una novia amarga.
Tengo tres preguntas… responda al primero: ¿Quién mató la noche? ¿Quién abrió la puerta?, ¿Quién descifró este sueño y se ocultó en el alba?

Suena el viento

Suena el viento, a la voz de un hombre muerto
A lamento de mujer, a perro herido
A tormenta en cada puerta, a vidrio roto.

Suena y llega, a volarme la cabeza
A morderme la razón, a enfriar mi cuarto
A inventar en qué mentirme, a ver si grito.

Puede ser un hombre, puede ser un tira
Puede hablar tranquilo, mientras te estrangula.

Puede andar de día, puede andar de noche
Puede ahogar tu coche, y ¡mira feliz!

Mes de viento, días de lluvia
Duermo con los dedos sobre el pecho
Quiero probar la felicidad
Quiero creer que se puede andar ¡libre!... por las calles.

La Medicina

Consígueme esa medicina, que me ayude a vivir
Tengo las manos más frías, que la cruel soledad.

Dame de esa ración, ven y acuéstate aquí
A la deriva, de los mares de la luz matinal.

Quiero probar la fantasía, que me ayude a vivir
Porque me muero día a día, y no me quiero morir.

Dame de esa ración, ven y acuéstate aquí
Ponme las venas, del color de las olas del mar.

Quiero probar la fantasía, que me ayude a vivir
Porque me muero día a día, y no me quiero morir.

Dame de esa ración, ven y acuéstate aquí
Ponme las venas, del color de las olas del mar…
A la deriva, de los mares de la luz matinal.

Con el alma borracha

Con el alma borracha de cerveza
Con el labio gris mordido por el humo
Busca un hotel cayéndose del uso, y ahí estaré.

Subiendo pasarelas de burlesque
Frotándome la pelvis en tu enojo
Págame un sueño en un congal de lujo, y ahí estaré.

Gusto en conocerte y evitarte
Dos prenden una hoguera al mundo
Dos hacen la guerra final
Dos son el juez y el verdugo
Dos son iluso y criminal y criminal y criminal
(Ten mi navaja), no está de menos suicidarse.

Durmiendo en permanencia voluntaria
Vendiendo en un billar filosofía
Si ofrecen recompensa por mi vida, ahí estaré.

Me enseñaron a estar afilado y ser puntual
Llevo tres citas incumplidas con la muerte
Fulminado por un toque debe ser
O bendecido por el alma de un mariachi...

Oh oh oh oh oh oh oh

Gusto en conocerte y evitarte
Dos prenden una hoguera al mundo
Dos hacen la guerra final
Dos son el juez y el verdugo
Dos son iluso y criminal y criminal y criminal.

Al rojo de la tarde

Al rojo de la tarde, se eleva una silueta
Murmura una tonada, la llave está en la puerta
Sentada y casi a oscuras, tocando el piano hasta el final...

De notas desgarradas, su sangre lleva ríos
El llanto se le escurre, sus manos son de vidrio
Sentada y casi a oscuras, tocando el piano hasta el final...

El moño azul, de un gato viejo oh, oh, oh
Le prende al pecho algún recuerdo
Rueda profundo, tocando un solo
Le pinta el pelo un muerto sol.

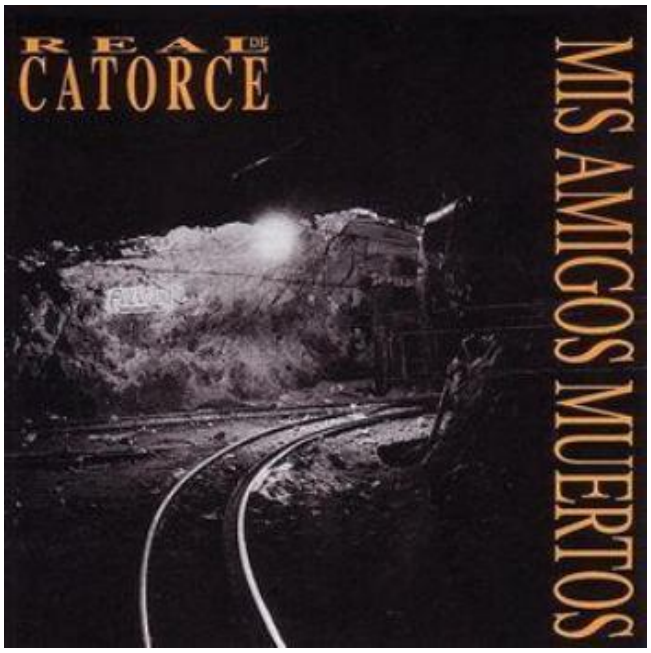
La noche se amortigua, al tibio de su cuerpo
Se hiela su cintura, la música huye lejos
Sentada y casi a oscuras, tocando el piano hacia el final...

El moño azul, de un gato viejo oh, oh, oh
Le prende al pecho algún recuerdo
Rueda profundo, tocando un solo
Le pinta el pelo un muerto sol.

Al rojo de la tarde, se eleva una silueta
Murmura una tonada, la llave está en la puerta
Sentada y casi a oscuras, tocando el piano hasta el final...

Yeh Yeh Yeh Yeh…

3. Mis amigos muertos – 1989 (CDDP-1111)



1. Radio morir
2. Patios de cristal
3. Recargado
4. Barcos
5. Malo
6. Polvo en los ojos
7. Llévate la historia
8. Botellas de mar

Créditos:

Letras y música: José Cruz
Real de Catorce: Fernando Abrego, batería y percusión; José Cruz, voz, armónica, guitarra acústica y eléctrica; José Iglesias, guitarra eléctrica; Severo Viñas, bajo eléctrico y congas. Invitados: Nathalie y Maribel Arriagada coros en 1, 3, 5 y 6; Armando Báez Pinal coros en 3, 6 y 7; Armando Montiel Silva percusión y congas en 1 y 5; Jorge Luis Gaitán Violín en 8; José Balloterúz sax en 1 y 4; Carlos Nunez C., guitarra en 3, 5 y 6, y teclados en todo el disco.

Texto en el disco:

"MANIFIESTO SOBRE LOS ÚLTIMOS MOVIMIENTOS DE UNA NUBE. Las nubes circulan libremente en los cielos. Aparentemente pastan, pero algunas suelen echar raíces. En nuestro país existen nubes inconvenientes para los fanáticos del tenis o del golf. Las nubes molestan, infringen, ¿Quién se queja de las nubes? ¡Los que usan paraguas! Las nubes no se venden. Las nubes no se alquilan. Las nubes son invaluables. Después de que las nubes fueron condenadas, ahora aparentemente se les deja tranquilas: pocos pueden tener una nube. En el pent-house; pero las nubes son de todos, son de nadie. PROCLAMACIÓN: ¡Las nubes escupen! ¡Son infinitamente imposibles! ¡Llenan un espacio y cumplen con su tiempo! ¡Las nubes son locura! ¡Las nubes son tóxicas para los idiotas! Las nubes cristalizan en el silencio, en la pausa, como los sueños. Las nubes son un navío cargado de… Su único negocio provocar lluvias, benéficas en estos tiempos de sequía. ¡Seamos rigurosamente objetivos! ¡Seamos rigurosamente subjetivos! ¡LAS NUBES SON NUESTRA FILOSOFÍA!"

Mis amigos muertos (Fonarte Latino)

Real grabó en el 89 "Mis amigos muertos". Canciones dedicadas a los amigos que no alcanzaron a arañar, ni con las uñas, la última década antes del 2000.
En realidad son esquelas de amigos que conocí en vida: "Patios de cristal", está dedicada a un valedor del barrio de Santa Fe que se mató en su motocicleta; "Polvo en los ojos", una amada amiga que se suicidó al arrojarse de un puente; "Radio morir" narra un encuentro personal con la muerte en un hotel de Guadalajara; "Recargado", dedicada a la generación "X", sin oficio ni beneficio; "Malo" que habla sobre mi infancia, profundamente depresiva; "Barcos", toca el tema de la gente del campo que busca oportunidades en la monstruosa ciudad capital de México; "Llévate la historia", sobre el autoritarismo imperialista de USA, en un micro cosmos familiar; cierra el disco una canción dedicada a mis amigos Panchitos de Santa Fe, "Botellas de mar", una canción inspiradora de buenos sentimientos y luminosa fraternidad.
Este disco ganó El Sol de Neón *a mejor disco en el 89, entregado en El Teatro de los Insurgentes, y en el remodelado Auditorio Nacional, a mejor compositor, en el 91.*
Portada de David Maawad (archivo Casasola, fotografía en blanco y negro, y sepia del Túnel de Ogarrio, Real de Catorce).

Blues y luz.
José Cruz. Copyright.

Radio morir, los tambores retumban al principio de este tercer disco de la banda, para dar paso a esta pieza de corte bolero, muy en el estilo de jazz latino. Algo diferente de lo grabado anteriormente por la banda, pero de gran calidad. Un grandioso sax para rematar el tema y encumbrarlo.

Patios de cristal, la segunda pieza nos vuelve al blues-rock de manera inmediata. Una rola que se hizo clásica por su gran ritmo, por momentos me recuerda al L.A. Woman de los Doors. Con una gran intensidad instrumental y letrística. Una obra maestra, nada más que decir.

Recargado, una rola de corte fino, un jazz-blues-balada que introduce a la poesía dedicada e inspirada a lo que ahora llamaríamos los nini (sector de la población que en la actualidad ni estudia ni trabaja).

Barcos, en el mismo corte de jazz suave, con arreglos de cuerdas en los teclados. De nuevo el sax se destaca en un breve solo. Pero de nuevo lo insuperable es la letra de la canción… un bello poema.

Malo, por primera vez una rola que inicia con una guitarra acústica en el estilo folk, y que se va transformando al estilo de las piezas del disco anterior. Con los teclados como principal argumento melódico, regresa la flauta en algunos momentos, pero de nuevo la letra, esta vez autobiográfica que rescata la canción.

Polvo en los ojos, espectacular inicio muy al estilo de Queen, pero no, es Real en su mejor manera de expresarse. Poesía musicalizada, con un gran piano y unas guitarras distorsionadas excelsas. Los coritos, insuperables. Una balada de alta calidad. De lo mejor del disco, en mi opición.

Llévate la historia, aquí regresan a la fórmula del reggae, con los ritmos latinos, no mucho de mi gusto, me parece que eran más intensos con el blues, con el rock, con el boogie, que con este estilo de canciones. Pero bueno ahí quedó.

Botellas de mar, para concluir una rolita country-folk, con un violín como novedad. Dice José que fue dedicada a sus amigos "Los Panchitos" de Santa Fe. Una pandilla que tenía como miembros tanto personas honestas como delicuentes, traficantes, asaltantes y drogadictos. Pero finalmente es una buena canción que redondea este tercer disco, lleno de originalidad, la característica que hacía a la banda muy especial.

Radio morir

En un hotel, a pocos días del invierno
Me enamoré de una mujer sin faz
Llegó en el mar eléctrico del viento
A media luz, sin darse a conocer.

Un mundo gris, de fábricas de paz y tedio
Radio morir, boleros de arrabal
Noches que van, a dar al tiradero
Y yo en verdad, a un párrafo de amar.

Ay, ay, ay, ay...

Me dio a probar, la luna tibia en una taza
Y me dejó, ardiendo de la piel
Se derrumbó, un polvo de silencio
En el metal, desnudo de su ser.

En un hotel, a pocos días del invierno
Me devolvió, la vida una mujer
Busqué la voz, melódica del viento
Y me dormí, oyéndola cantar...

Ay, ay, ay, ay...

Patios de cristal

Necesito otra calle para rocanrolear, una casa nueva donde pueda vivir, el brillo de banqueta ya me empieza a cegar, la mirada policíaca de los perros de aquí. En moto por carretera. En moto por carretera.
Me salí de la escuela por la falta de acción, y cambié mis materias por futbol de salón, en la tierra del ciego me topé con el Rey, ya no aguanto la deuda, ya no aguanto la ley. En moto por carretera. En moto por carretera.
Oigo voces de noche, la llamada de Dios, necesito una copa, necesito un doctor, mis amigos me aburren, siempre el mismo danzón, algo ocurre en la esquina de esta pobre nación. En moto por carretera. En moto por carretera.
Los muchachos rebeldes se murieron de alcohol, agarraron sus trapos y se fueron de aquí, no cambiaron el mundo, no incendiaron el sol, mucho menos ahora estos niños del PRI. En moto por carretera. En moto por carretera.
No me den los buenos días. Las paredes escapan, no se dejan pintar. Quiero verte rendida con las manos detrás. Tengo hijos locos, juegan al amor, sacan sus navajas, cortan sus juguetes pintan con su sangre el sol. En moto por carretera. En moto por carretera.
Hay violencia en las calles, hay violencia en la cama de mi padre y mi madre, hay violencia en tu crucifixión, hay violencia en tu violación, hay violencia en tu televisión. En moto por carretera.
Cuando yo nací esto ya era una prisión, cuando yo nací esto ya era una prisión. He vivido aquí en sus patios de cristal. He vivido aquí en sus patios de cristal.

Recargado

Recargado en un auto a la espera
De una razzia un misil o la luna
Derretida mi sombra de cera
Fuera de los aislados cafés.

En la jaula ciudades enteras
Para echarse a vagarlas sin fin
Con las llamas de un whisky en la boca
Extraviado en un metro de luz.

Desvelado por miedo a los sueños
Caminante a deshoras sin paz
Incrustado en un cine barato
Tras un perro de polvos de neón.

Sudando de las manos
Rebotando entre comercios
Prendido a los fanales de un tétrico camión
Pintando en los espejos
Buscando en otros ojos
Las gotas luminosas del amor.

Barcos

Barcos sin epitafio pueblan la carretera
Llenos de vagabundos de alma desafinada
Clavan un ancla aquí un ancla allá
Buscan una mujer un bar un tiempo para...

Rostros al viento urbano barcos en la marea
Niños en el desierto juegan ¡qué dulce error!
Clavan un ancla aquí un ancla allá
Buscan una mujer un bar un tiempo para...

Ciudad irreal: velos llegar, entre la niebla infernal.
Ciudad irreal: velos llegar, como la espuma del mar.

La calle es fea, dura como el hielo
Quien vive en ella, odia las palomas.

La calle es yugo, fuego sobre fuego
Los niños crecen, como flores de humo.

Barcos sin epitafio pueblan la carretera
¿Somos los vagabundos jueces o centinelas?
Clavan un ancla aquí un ancla allá
Buscan una mujer un bar un tiempo para...

Malo

Hoy, sentado a la orilla del mundo bebiendo un litro de oro licuado. Mañana cantando boleros sobre una cuerda tensada a diez metros del infierno... del infierno.
Malo, como dice una madre ofendida como el sorgo o la plaga que mata en cuaresma, siempre detrás de los ojos de un niño que se fuma un cigarro mientras arde su escuela destruida… aburrida.
Hoy, bordando las chambras del odio jalándose el labio inferior con los dedos mascando la rabia que escupen los mudos chamarra rasgada quemaduras de viento en el cuero...
en el cuero.

Su risa lacera la carne, la fe y la vibra de los perros
Su risa invisible viruela que marca las broncas en su cara.

Negro, de un pedazo de un planeta muerto como el centro mismo las sombras. Ojos que impresionan traspasan objetos descubren la muerte oculta que hay en ellos ojos bellos.
Caminando por lugares prohibidos atrapado en sus propios huesos malquerido, como hijo de cuervo despedido del nido de amor.
Sin miedo, o quizá sumergido en terrores viviendo del frío que corre en sus venas molido a las diez en las calles malditas
un "tiro" de a dientes un pleito a morir con su ángel, de la guarda-

Su risa lacera la carne, la fe y la vibra de los perros
Su risa invisible viruela que marca las broncas en su cara.

Polvo en los ojos

¿Fue el amor... o polvo en los ojos?
Esa noche yo no hacía nada.
Volaba hablando con las nubes blancas
En los linderos de una luna más.

Numeré, las estrellas nuevas
No noté, que una se apagaba: dime...
que te amó la noche, que no dudaste ni dos minutos
que no estaba el agua helada, que reíste para ti
que una flor siguió tu sombra, que soñaste cuando niña,
que nadabas y flotabas, que llegaste a salvo al fin.

¿Fue vivir a mil por hora… o esa forma de cruzar el fuego?
Dejaste cartas y nudos de nostalgia.
Pienso en tu alma corriendo calle abajo.

Numeré, las estrellas nuevas
No noté, que una se apagaba: dime...
que te amó la noche, que no dudaste ni dos minutos
que no estaba el agua helada, que reíste para ti
que una flor siguió tu sombra, que soñaste cuando niña,
que nadabas y flotabas, que llegaste a salvo al fin.

Vida mía, ¿qué día es hoy? ando sordo, mudo y triste
Recordando... tu luz.
Vida mía, ¿qué día es hoy? ando sordo, mudo y triste
Recordando... tu luz.
Vida mía.

Llévate la historia

Llévate la historia, donde yo no pueda encontrarla
Ahógala en las dunas, entiérrala en el mar
Bórrame las manos, sácame del miedo de esa calle
Véndame los ojos, tírame a matar.

Me he cansado de sangrar por ti, de lanzarme siempre desde el sol. Soy un niño armado hasta los dientes.
Juegas a tocar mi corazón, has rentado el cielo sólo para ti
Entre tus juguetes, el planeta.

Piensa que fue un sueño, que jamás pisé algún escalón
Ni besé las flores, ni probé el amor.
Préndete mis alas, quema cada esquina que te vio
Quédate con todo, todo es para ti.

Me he cansado de sangrar por ti, de lanzarme siempre desde el sol. Soy un niño armado hasta los dientes.
Juegas a tocar mi corazón, has rentado el cielo sólo para ti
Entre tus juguetes, el planeta.

Oh Oh Oh….. Yeh Yeh Yeh

Botellas de mar

En mi calle vive el príncipe del cáncer, una dama de negro y un viejo caza blues. Cada puerta es como un bálsamo bendito, para el miedo el amor y la piedad. En esta calle flotan botellas de mar.
En mi calle duerme el diablo en una estufa, corta cartuchos y mata a un violador. Una niña más de plata resplandece, como flor se le dobla la actitud. En esta calle flotan botellas de mar.
Pide un deseo en mi calle y verás la pasión de Jesús.
Pide un deseo en mi calle y tendrás el perdón de un ladrón.
En mi calle baila un ángel pandillero, en el pie de su tumba un chevy 5 6. De sus alas cuelgan timbres pequeños, y un tornado al este de su Edén: En esta calle flotan botellas de mar.
En mi calle nunca ha entrado un policía, es duro el sendero obscuro el callejón. Por el ojo de aguja de este reino, arde Roma en el trono del Señor. En esta calle flotan botellas de mar.
Pide un deseo en mi calle y verás la pasión de Jesús.
Pide un deseo en mi calle y tendrás el perdón de un ladrón.
En mi calle alumbran lunas bandoguianas, rojas de brandy y crudas de vermouth, una ráfaga de noche mexicana. Ante el labio de mi alma de norte a sur. En esta calle flotan botellas de mar.

Continuará en la siguiente edición con: *Voces interiores 1992 y Contraley 1994*

¡Hasta la próxima!

Pierre Lacocque, líder de la banda Mississippi Heat

María Luisa Méndez Flores mlmendez2001@hotmail.com
Fernando Monroy Estrada fdo.roy@gmail.com

Pierre Lacocque 2012 – Foto de Judy Weatherbee en el perfil de Facebook de Pierre Lacocque

Hoy tenemos una entrevista exclusiva más, para Cultura Blues desde Chicago con el estupendo armonicista y líder de la banda Mississippi Heat: Pierre Lacocque, que visitó México para el Festival Internacional Aguas-Blues 2006.

Veamos algo de ellos aquí… VIDEO 1: Heartbroken – VIDEO 2: 19 Years Old

CB: ¿Cómo surgió su inclinación por la música?

PL: mis padres nos enseñaron a mi hermano Michel, a Elisabeth mi hermana, y a mí, la música clásica y el Jazz de Nueva Orleans. J.S Bach, Mozart, Vivaldi (el favorito de mi madre por sus "Cuatro Estaciones"), y Beethoven; que a menudo era interpretado en casa.

Mis padres también disfrutaban de la música barroca (la trompeta de Henry Purcell, por ejemplo). Mi padre amaba el sonido de la Big Band de Lionel Hampton y Count Basie, y sobre todo el clarinete melódico de Sidney Bechet. Yo mismo fui motivado por Ray Charles, Otis Redding y Aretha Franklin.

CB: ¿Recuerda cuál fue el primer contacto que tuvo con el Blues?

PL: fue cuando mi familia se trasladó de Bruselas a Chicago, en 1969. Yo tenía 16 años y nunca antes había escuchado blues de Chicago. Comencé escuchando los sonidos de armónica de blues de Big Walter Horton, en una noche de verano en el Ida Noise Hall, ubicado en el Campus de la Universidad de Chicago.

Me transformé al oír su armónica a través de un amplificador (un amplificador Fender Princeton). Parecía mágico, como si estuviera tocando a través de un saxofón tenor. Me cambió la vida. Supe en ese momento que la armónica sería el instrumento que yo aprendería.

CB: ¿Cómo se da el encuentro con la armónica, cómo surge ese vínculo?

PL: mi padre me había comprado dos armónicas, una durante mi infancia y la otra en la adolescencia. La primera cuando yo tenía aproximadamente 3 años (una armónica de juguete, verde, plástica de 4 agujeros), y más tarde una Hohner Marine Band cuando tenía alrededor de 12 años.

La primera vez fue el encuentro más emotivo de los dos; soplé y dibujé las notas de esa armónica verde de juguete y me hizo llorar lágrimas de tristeza, pero también de sentir que la armónica era el medio perfecto para expresar lo que fue y sigue siendo mi alma.

Si bien siempre supe que la armónica fue "mi" instrumento de elección, no me atraía lo suficiente dedicarle mi energía y tiempo a ese maravilloso y versátil instrumento.

La segunda armónica que me dio mi padre también me agradó enormemente, pero no cambió el curso de mi vida. Fue cuando escuché tocar a Big Walter Horton, cuando ese aliento final del destino me golpeó. Me dije a mí mismo "Ya sé cuál es el propósito de mi vida".

Es un vínculo más personal e íntimo. Siento que la armónica refleja mejor lo que está en mi alma. Otros músicos dirán que es el acordeón, la tuba, la guitarra, el bajo o la voz de uno. Para mí, es la armónica.

CB: ¿Cuáles han sido los músicos que más han influido en su forma de interpretar el Blues?

PL: Little Walter es mi maestro. Ya no trato más de repetir sus “licks” (serie de notas cortas interpretadas por un músico), aunque al principio traté de imitarlo. Lo que me encanta de Little Walter es su estilo fresco y creativo. Sus hermosos sonidos amplificados y el tono, nunca se repite a sí mismo y siempre intenta nuevos fraseos y melodías. Otras leyendas de la armónica que también me han influido, son: James Cotton, Big Walter, Junior Wells, Paul Butterfield... y desde el principio John Mayall. El bluesman británico es uno de los compositores más creativos que conozco. Hasta el día de hoy sigo su música. Él no para de reinventarse. ¡Incluso a los 80 años de edad!

Junior Wells también ha influido en mi estilo de interpretar la armónica. Para él, el uso del silencio me dice que "menos notas son más". Su estilo de música me da tiempo para sentir.

Disfruto de numerosos intérpretes de clase mundial, y admiro sus habilidades técnicas, pero cuando escucho Blues, cualquier música, siempre deseo estremecerme. Feliz, triste, lo que sea. Quiero emocionarme, Junior Wells tenía ese impacto en mí. Jugó un papel decisivo en animarme a convertirme en un músico profesional. Sentía un vínculo personal y musical muy fuerte con él. Llegué a conocerlo. Él me tomó aprecio tan pronto como nos conocimos. Él nunca dejó de animarme, de darme elogios y apoyo. Sentí su bendición.

Mississippi Heat – Foto del perfil de Facebook de Pierre Lacocque

CB: ¿Cuál es la historia de Mississippi Heat, con qué fines surgió el grupo?

PR: soy un hombre de conjunto. Disfruto de la armonía musical, y del sonido completo de una banda. Cada quién tiene un papel único para hacer un hermoso sonido integral. Por ejemplo, en las grabaciones del Mississippi Heat escucharás detalles musicales en canciones que atesoro.

Cuando el Mississippi Heat viaja, somos una unidad. Una familia. Presto atención extrema a la moral de mi banda. Es importante para mí que todo el mundo se sienta bienvenido como parte del grupo. A menudo me dicen que tocamos bien juntos, y eso es porque al parecer tocamos como una unidad. Ese es uno de los mejores elogios que pueda recibir.

CB: ¿De qué manera ha vivido, estos más de 20 años que tiene la banda?

PR: como dijo B.B. King, hay un costo en ser el jefe. Sin embargo, también hay enormes recompensas. Tienes que amar lo que haces. También estar dispuesto a tolerar las desilusiones y los tiempos complicados. La fe de mi familia en mí, me ha impulsado a través de tiempos difíciles, tanto económica como emocionalmente. Mi hermano es el manager de la banda y el más ferviente partidario del Mississippi Heat. Él es también mi mejor amigo. También puedo contar con mi familia en tiempos buenos y malos.

Yo sigo trabajando duro para mejorar mis habilidades con la armónica, y escribir nuevo material para el próximo CD. Me gusta viajar y conocer gente hermosa que nunca habría conocido de otra manera, en lugares como México, Venezuela, Túnez, Francia, Inglaterra, Suiza o Canadá.

Es una vida gratificante, pero me parece que sin amigos y seres queridos, hubiera sido casi imposible para mí seguir adelante profesionalmente.

CB: Sabemos que antes de ser un gran músico obtuvo un doctorado en psicología, ¿cómo compagina ambas profesiones, existe algún lazo entre estas disciplinas?

PL: música y psicología trata con los mismos problemas existenciales. Ellos hablan de la naturaleza humana, el sufrimiento, el sentido y la profundidad del alma. Ellos son parte de la misma moneda. Algunas canciones mías se basan en historias reales que he escuchado como psicólogo: "Ghost Daddy" (Handyman),"What Kind of Man is That?" (Footprints on the ceiling), "Working Man" and "Too Sad To Wipe My tears" (ambos de nuestro próximo CD), son sólo algunos ejemplos de esto. El desafío es encontrar la forma de trabajar a través de lo que nos está preocupando. A veces una melodía lo hará, a veces conmovedoras letras, a veces un gran libro de filosofía o una novela.

CB: En algunas entrevistas refirió que gusta de escribir, ¿de dónde surge esta afición, ha publicado alguno de sus escritos?

PL: he publicado artículos sobre Psicología Existencial, así como co-autor de un libro con mi querido padre (Erudición Teológica del Antiguo Testamento; de renombre mundial) sobre el profeta Jonás. Desde hace décadas no he tenido el tiempo para dedicarme a intereses intelectuales, la música y la familia han toma todo mi tiempo. He vivido y sigo viviendo una vida bendecida.

CB: ¿Cuál es su opinión del Blues que se hace en Latinoamérica, tiene alguna referencia?

PL: estoy sobre todo informado del Blues en Brasil y Argentina. Nos hemos presentado en Venezuela y México antes, y hemos sido invitados a tocar en Uruguay y en los países antes mencionados. Se suponía que íbamos a ir a Sao Paulo el año pasado, por ejemplo. Espero que podamos visitar muy pronto Sudamérica.

CB: ¿Qué planes tiene para Mississippi Heat?

PL: Estamos grabando nuestro 11 º CD en este mes de abril para que se publique en Delmark Records. También estamos contactando a los publicistas y agencias de promoción en el extranjero, para que nos lleven hacia América del Sur, Europa, Japón... Vamos a viajar dos veces a Europa este año, así como a Hawái.

Tenemos numerosas giras programadas para Canadá también. Mississippi Heat está en un buen momento, con una formación estable. Además de ***Inetta Visor*** que se integró desde el 2001, tenemos a ***Michael Dotson*** en la guitarra (que tiene dos años con el Mississippi Heat), tocó antes con Magic Slim por 6 años. ***Kenny Smith*** sigue siendo el miembro más antiguo de la banda, que no sea yo (entró desde principios de 1997). En el bajo tenemos al músico de clase mundial, ***Brian Quinn*** (con 3 años en MH). Tenemos la esperanza de que el nuevo CD contribuya a consolidar nuestra reputación en todo el mundo.

CB: ¿Desea regalarnos algunas palabras para los lectores de Cultura Blues?

PL: Gracias a todos por darle un significado a nuestras vidas. Sin su pasión no podríamos concebir lo que estamos llamados a hacer. Nos encantaría regresar a su país y llevar a cabo alguna presentación para ustedes.

¡Esperemos que pronto se cruce nuestro camino!

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CONACULTA
FONCA

#convocatoriasFONCA

Conoce los programas de estímulo a la creación artística que ofrece el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes y sé parte de ellos.

Artes Aplicadas

Beca "María Grever" para Composición de Canción Popular Mexicana

Cátedra Cultura de México

Centro de Experimentación y Producción de Música Contemporánea (Cepromusic)

Centro de Producción de Danza Contemporánea (Ceprodac)

Compañía Nacional de Teatro

Creadores Escénicos

Estudio de Ópera de Bellas Artes

Jóvenes Creadores

México: Encuentro de las Artes Escénicas

Músicos Tradicionales

Programa "Edmundo Valadés" de Apoyo a la Edición de Revistas Independientes

Programa de Apoyo a Grupos Artísticos Profesionales de Artes Escénicas "México en Escena"

Programa de Apoyo a la Traducción (PROTRAD)

Programa de Becas para Estudios en el Extranjero

Programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones Culturales

Programa de Residencias Artísticas para Creadores de Iberoamérica y de Haití en México

Programa Nacional de Fomento y Estímulo a las Industrias Creativas y a Empresas Culturales

Programa para la Promoción Internacional de Artistas Visuales Mexicanos

Programa de Residencias Artísticas

Rutas Escénicas: Programa de Apoyo a las Artes Escénicas México - Unión Europea

Sistema Nacional de Creadores de Arte

Teatros para la Comunidad Teatral

Consulta fechas y bases de participación en: fonca.conaculta.gob.mx

FONCA @FONCAENLINEA

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

www.conaculta.gob.mx | http://fonca.conaculta.gob.mx

Blues del tren

L y M: Adrián Otero Intérprete: Memphis la Blusera
Nunca Tuve Tanto Blues, (Trípoli Discos, 1992)

Alfredo "Freddy" Reyes
areyes_p@hotmail.com

Este es el blues del tren
del tren que se va
este es el blues del tren
del tren que se va
lo espero en el andén
listo para viajar.

Como consecuencia de las conquistas españolas (la de los jitomatazos y la espiritual) nuestro pueblo panbolero sucumbió a la influencia de la moda y desde aquellos lejanos días optó por adoptar las tendencias "Trendy" que le marcaban los latigazos ibéricos, es así que encontramos hoy en día enormes coincidencias que van de lo sublime a lo francamente ridículo, si tecleamos la palabra "Santiago" nos aparecen algo así como 130 millones de coincidencias de búsqueda o "San Lorenzo" nos arroja 30 millones cien mil coincidencias, así que no es casualidad que si tecleamos la palabra "CAF" nos revele que tanto en España como aquí tengan la manota metida en el gran negocio que es la trasportación férrea.

La firma española provee a la Ciudad de México de los trenes o convoyes de la línea 12 del Metro, sí, la llamada línea "Dorada", joya de la corona de oropel que durante un tiempo utilizó el "Tlatoani" líder de "Vanguardiópolis".

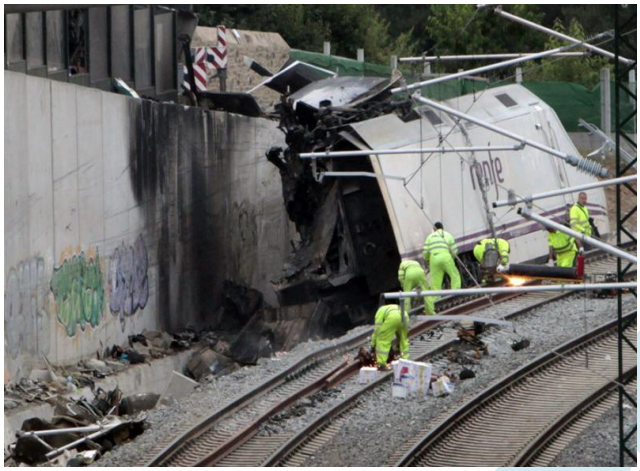
Pero vayamos "por partes" dijo Jack el destripador, resulta que después de apurarle a las compañías encargadas de la construcción de la mentada "Línea Dorada" y para cerrar con broche de oro su mandato el mandamás de la capirucha organizó tremendo "tour" –selfie incluída- con invitados de lujo con los que antes ni el saludo se daba (al menos en público).

Una vez que se fueron loa mariachis y se dio fin a la “Tornaboda” nos enfrentamos a la realidad desnuda y fría.

Hablábamos de la coincidencias entre países, sus costumbres y semejanzas; y aquí viene a mi mente aquél lamentable descarrilamiento ocurrido en Santiago de Compostela en Julio del 2013 y que costó la vida de 70 personas, siendo una de las causas probables la incompatibilidad entre las vías y el tren que circulaba -como junior ebrio en coche nuevo- a más de 190 kms/hr, en una curva diseñada para tomarse a 80 –selfie incluída- ¿le suena familiar el tema?

¿Qué pasaba por la cabeza del operador aquella tarde? Quizá ni él mismo lo sepa, lo cierto es que existió una cadena de errores y omisiones graves que propiciaron la tragedia, misma que se pudo haber evitado si se hubieran seguido las instrucciones que marca el empaque y que por lo regular nadie lee, ¿Cuántas veces hemos leído en el sobre algo así como: “Nunca abra éste sobre sin haber leído antes el manual”, claro, con el sobre ya abierto, verdad? En fin, hasta en eso nos parecemos.

Llevo poco equipaje
y plata para un mes
llevo poco equipaje
y plata para un mes
después trabajaré duro para poder comer.



En la ciudad en donde “todos decidimos juntos” se trató de evitar una desgracia similar y para ello se decidió cerrar 11 de las 20 estaciones de la mentada “Línea Dorada”, poniendo en jaque a la zona oriente de la ciudad, una región que desde tiempos inmemoriales necesita vialidades de primer mundo (me conformo con unas del segundo mundo) y no un armatoste que de entrada les robó un carril y medio a la de por sí estrecha avenida Tláhuac y que con la decisión que tomamos juntos, pierde otro carril más al confinarlo para el servicio emergente que prestan 300 camiones de RTP con el fin de ayudar a salir rumbo a sus actividades a la población de la zona.

Basta ya de la ciudad
me cansé de verdad
Ustedes están muy locos
si se quedan acá..

Se viene, el sonido del tren
se acerca, el sonido del tren
el camino es muy largo
hay mucho para ver.

“La tragedia pudo ser de funestas consecuencias si no hubiéramos actuado a tiempo”, dijeron los sabios en el Templo Mayor y vaya que lo pudo ser, imagínense que un tren de la línea en cuestión pudo haber descarrilado en una curva semejante a la de Santiago de Compostela tan sólo con acelerar a 40 kms/hr. -sólo que al ser elevado el tren, lo de menos es salirse de la curva, sino el zapotazo al aterrizar- y todo por la misma incompatibilidad de las vías con los trenecitos, aparte del sobrepeso de los convoyes, enfermos de obesidad para estar a tono con los mexicanos compradores- usuarios, la humedad en las paredes (vicios ocultos le llaman hoy) y lo más “pior” es que alguien por ahí dijo enseñando las manitas limpias al más puro estilo azul-añejo: “A mí que me esculquen, nadie nuuuuunca me dijo nada, deveritas deveritas”

Me voy de aquí
me voy adonde sea
voy a levantar cosechas
aunque el cuerpo me duela
detrás del horizonte
la felicidad se esconde
me voy ahora mismo
me voy para allá…

Se viene el sonido del tren
se acerca el sonido del tren
el camino es muy largo
hay mucho para ver.

Hay trenes que se hacen obsoletos por el desgaste del tiempo o de los materiales chafas con los que se fabricaron, hay trenes que siguen ahí como monumento a su desaparición, pero hay trenes políticos que al acelerar antes de tiempo alcanzan peligrosas velocidades que hay que frenar a tiempo a riesgo que de no hacerlo, terminen por descarrilar proyectos de mayor peso y tamaño.

¿Lo malo de todo el show? Pues, que nos hemos acostumbrado a que tristemente ¡No pase nada!
Corregirán por encimita las fallas, caerán dos o tres changuitos flacos al bote y ustedes y yo a pagar tributo que por eso no nacimos nobles ni de alcurnia.

Por lo pronto ésta columna corre el riesgo de perder hasta el nombre por seguridad de los usuarios, así que me despido como en los viejos tiempos: ¡¡¡Súbalee , súbaleeeee hay lugareeeees Tláhuac-Atlalilcooooo!!!

¡¡¡Y todo por un blues!!!

Ver video aquí… BLUES DEL TREN, MEMPHIS LA BLUESERA

Bibliografía y links:

http://www.rock.com.ar/letras/2/2793.shtmlhttp://www.rock.com.ar/letras/2/2793.shtml

http://www.animalpolitico.com/2012/10/millonarios-politicos-y-ciudadanos-de-a-pie-todos-caben-en-la-linea-12/#axzz2w8oo5RPk

http://www.clarin.com/mundo/Madrid-Ferrol-Santiago-Compostela-EFE_CLAIMA20130724_0147_14.jpg

http://www.lapatilla.com/site/wp-content/uploads/2013/07/Tren-descarrilado.jpg

http://www.coveralia.com/caratulas/Memphis-La-Blusera-Nunca-Tuve-Tanto-Blues-Frontal.php

http://www.youtube.com/watch?v=3Wvl8Ex1WgI

http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/suspenden-servicio-tramo-elevado-994160.html

Little School Girl: Sonny Boy, Robert Lee y Big Joe

Luis Eduardo Alcántara
cannedluis@yahoo.com

John Lee, el primer Sonny Boy Williamson: rapidez, efectividad y un swing cautivador.

El 5 de mayo de 1937, se llevó a cabo en la ciudad de Aurora Illinois, una sesión memorable de blues. En los estudios del sello Bluebird, de la RCA, se dieron cita tres notables personajes: John Lee Sonny Boy Williamson, armonicista y cantante; Big Joe Williams, rudo vocalista e inventor de la guitarra de nueve cuerdas; y Robert Lee McCoy, mejor conocido como Robert Nighthawk, un hombre de penetrante voz y acompasado estilo en la guitarra.

La sesión contaba con el visto bueno del manejador y representante de los espectáculos de la ciudad de los vientos, Lester Melrose, magnate de las grabaciones.

Tanto Williams, como McCoy ya tenían experiencia en salas de grabación. El primero era un hombre itinerante, grababa en calidad de solista pero también le gustaba ser acompañado. Aunque había nacido en la ciudad de Crawford, Mississippi, desde muy joven viajó por todas partes y se le vio junto a mucha gente de blues.

A menudo pasaba largas temporadas en ciudades como San Luis y Chicago, pero si en cualquier otra parte solicitaban su presencia, no se hacía del rogar. Era famoso por ser una especie de "directorio ambulante", pues sabía de memoria en donde se localizaban los músicos, conocía sus biografías y sus estilos.

Robert Lee McCoy, por su parte, pertenecía a una excepcional familia de músicos en Mississippi. Sus primos más famosos eran Charlie y Joe McCoy, y precisamente con éste último, cuando dio vida a una street band a principios de los años treinta, le acompañó pero soplando la armónica, en una serie de temas en realidad fantásticos. Si las expectativas de Robert hubieran sido otras, hubiera pasado a la posteridad como un excelente armonicista, sin embargo, su futuro estaba en la guitarra, y por ello recibió clases particulares nada menos que de su primo Houston Stackhouse, un fino exponente y gran amigo de Tommy Johnson.

En la época en que se llevaron a cabo las grabaciones en la ciudad de Aurora, Robert no incorporaba aún la técnica del slide a su guitarra. Se escucha un estilo convencional, a la manera en que se tocaba el blues por esos años. Su gran acierto fue incorporar el tema *Prowling Nighthawk*, ya que alcanzó buenas ventas en las listas de Race records, y le sirvió justamente para tomar el mote de Nighthawk. El más bisoño de este peculiar grupo era John Lee Sonny Boy Williamson, un hombre que había absorbido la tradición de la armónica que distinguía a la ciudad de Jackson, Tennesse.

Estilista de la guitarra, Robert Nighthawk fue un gran exponente del estilo down home

Desde muy joven quedó impactado por un recital que presenció en su localidad, la actuación de Sleepy John Estes en la guitarra y voz, y de Hammie Nixon en la armónica. Precisamente el estilo que desarrollaría Sonny Boy estaba inspirado en la manera de tocar de Nixon, dentro de una base rítmica de guitarra y armónica, al menos en esos primeros años.

Si escuchamos por primera vez la armónica de Sonny Boy, nos damos cuenta de los guiños del estilo de Hammie Nixon, aunque justo es decir que John Lee rebasó este corsé y le imprimió una vitalidad mucho más amplia, una rapidez y una riqueza rítmica, que muy pronto él mismo se convirtió en un músico influyente para los que entonces comenzaban, y cuya temprana muerte ya no le permitió encabezar el nuevo sonido del rhythm and blues que entonces se perfilaba, y que encontró en otro joven rebelde, Little Walter Jacobs, al principal exponente.

Así pues, la importante sesión que estamos comentando, es muy rica pues combina la sensualidad de los temas en estilo campirano o country, con otros en los que ya es posible disfrutar un swing muy temprano, con las extraordinarias intervenciones de John Lee Sonny Boy Williamson, Big Joe Williams y Robert Nightwak:

A).- SONNY BOY WILLIAMSON Armónica y voz. Big Joe Williams y Robert Nighthawk, guitarras de acompañamiento (en algunas partes se escucha la voz de Big Joe diciendo frases y comentarios).

1.- **Good Morning Little School Girl**
2.- Blue Bird Blues
3.- Jackson Blues
4.- Got the bottle up and gone
5.- Sugar Mama Blues
6.- Skinny Woman

B) ROBERT LEE McCOY Guitarra principal y voz. Sonny Boy armónica y Big Joe Williams en la segunda guitarra.

7.- **Tough Luck**
8.- Prowling Nighthawk
9.- Sweet Peper Mama

C) BIG JOE WILLIAMS Voz y guitarra de nueve cuerdas. Sonny Boy Williamson armónica. Robert Nightwak acompañamiento.

10.- **I know you gonna miss me**
11.- Rootin' Ground Hog
12.- Brother James
13.- I won´t be in hard luck no more.

Al poco tiempo se percibieron resultados alentadores de esta sesión. Todos los temas de Sonny Boy fueron éxitos pero particularmente el single que incluía Good Morning Little School Girl y Sugar Mama Blues, fue un verdadero cañonazo. El tema Prowling Nighthawk alcanzó gran popularidad y le sirvió a Robert para pedir prestado el mote del pajarraco. Finalmente Big Joe Williams vio incrementados sus éxitos con temas como Brother James y Rootin' Ground Hog, piezas muy frecuentes en su vasto repertorio.

El sonido único de Big Joe Williams consistía en la guitarra de nueve cuerdas, fruto de su invención.

Héctor Martínez González
hertormenta@hotmail.com
http://www.thefortynighters.com

SISSY MAN BLUES 2ª parte

No siempre las fiestas a las que acudía **Bessie Smith** eran *buffet flats* salvajes, con todo tipo de drogas y espectáculos sexuales. Normalmente, las fiestas que se celebraban en Harlem eran las llamadas *rent parties*3, en las que corría el alcohol y no faltaba la música:

Rent party: fiesta que se celebraba en un domicilio con el objetivo de conseguir dinero para pagar el alquiler del piso, de ahí el nombre. La entrada a estas fiestas podía ser previo pago de una entrada o gratuita, en cuyo caso, el dinero se obtenía de la venta de bebidas alcohólicas, prohibidas por aquel entonces en los EEUU.

***Pigfoot*:** canuto, porro (*reefer*).

Gimme a Pigfoot, de **Bessie Smith** (1933)

Up in Harlem every Saturday night
When the highbrows get together it's just so right
They all congregate at an all night hop
And what they do is Oo Bop Bee Dap
Oh Hannah Brown from way cross town
Gets full of coin and starts breaking 'em down
And at the break of day
You can hear ol' Hannah say
'Gimme a pigfoot and a bottle of beer.
Send me again. I don't care. I feel just like I wanna clown.
Give the piano player a drink because he's bringing me down!
He's gotta rhyme, yeah!
When he stomps his feet.
He sends me right off to sleep.
Check all your razors and your guns.
We gonna be arrested when the wagon comes.
I wanna pigfoot and a bottle of beer.
Send me cause I don't care.
Blame me cause I don't care.
Gimme a pigfoot and a bottle of beer.
Send me again, I don't care.
I feel just like I wanna clown.
Give the piano player a drink because he's bringing me down.
He's got rhyme, Yeah, when he stomps his feet.
He sends me right off to sleep.
Check all your razors and your guns.
Do the Shim-Sham Shimmy 'til the rising sun.
Give me a reefer and a gang of gin.
Play me cause I'm in my sin.
Blame me cause I'm full of gin.

En estas fiestas tanto gays como lesbianas estaban perfectamente integrados y participaban de la jarana y baile hasta el amanecer como el resto de los asistentes. Sin embargo, a veces se producían altercados por culpa de los celos, unas veces entre parejas heterosexuales y otras veces, como la narrada a continuación en un periódico de 1926, entre lesbianas:

One of these rent parties a few weeks ago was the scene of a tragic crime in which one jealous woman cut the throat of another, because the two were rivals for the affections of a third woman. The whole situation was on a par with the recent Broadway play [about lesbianism, The Captive], imported from Paris, although the underworld tragedy took place in this locality. In the meantime, the combination of bad gin, jealous women, a carving knife, and a rent party is dangerous to the health of all concerned.

["Una de estas *rent parties*, hace unas pocas semanas, fue el escenario de un trágico crimen en el que una mujer celosa le cortó la garganta a otra, debido a que ambas eran rivales de las atenciones de una tercera mujer. Esta situación se ha dado a la par que la reciente obra estrenada en Broadway (sobre lesbianismo, El Cautivo), importada de París, aunque la tragedia se ha dado en los barrios bajos de esta localidad. La combinación de mala ginebra, mujeres celosas, un cuchillo de carnicero, y una *rent party* es peligrosa para la salud de todos los interesados."]

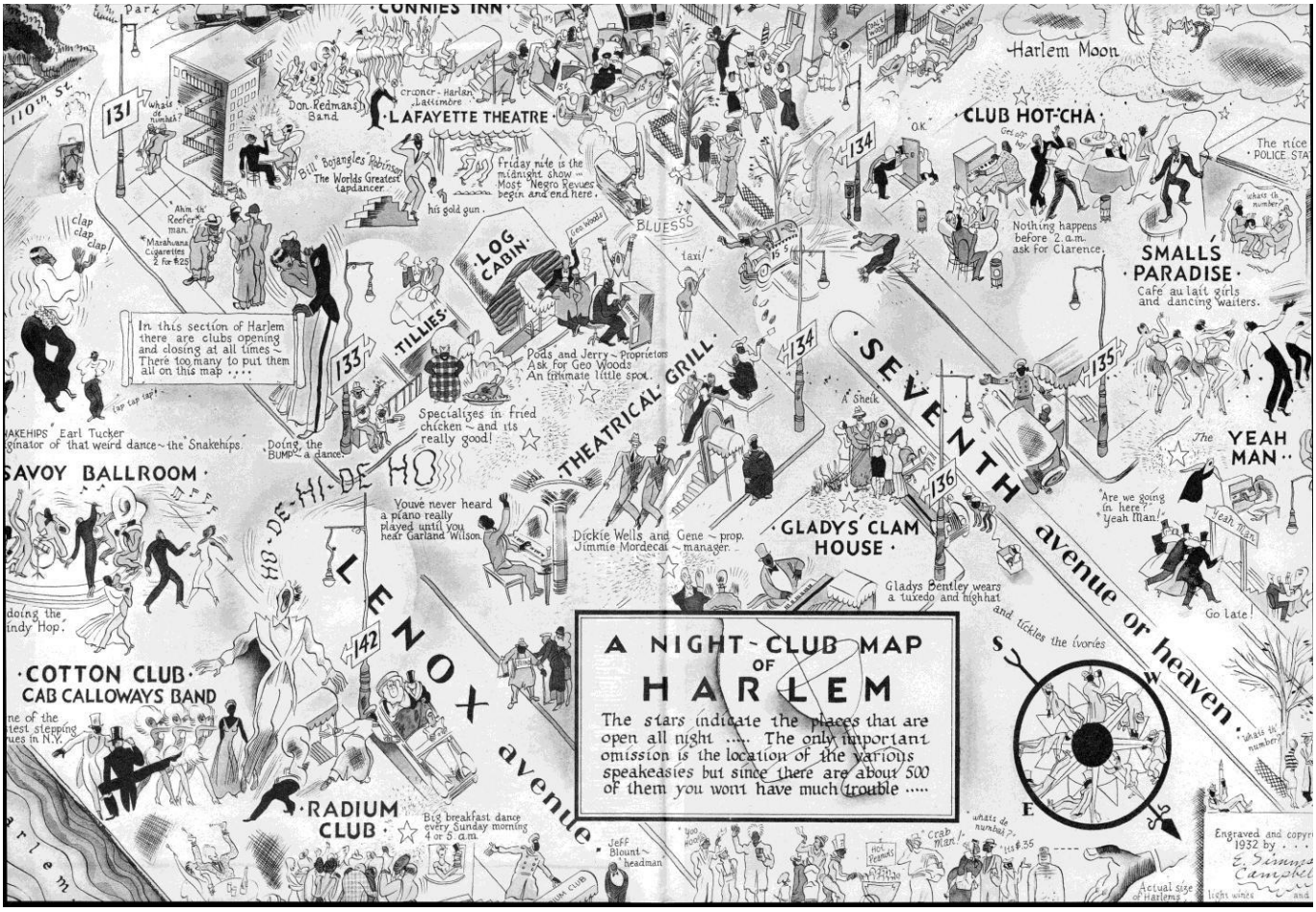
Ejemplo de tarjetas de invitación a *rent parties*

Otro tipo de locales clandestinos eran los *speakeasies*, que al ser mucho más públicos y reconocidos, obligaban a los clientes homosexuales a ocultar su orientación sexual con el fin de no ofender a los clientes decentes. Esta situación se daba principalmente en los locales sólo para blancos (entrada sólo de blancos aunque los espectáculos musicales los llevaban músicos y artistas afroamericanos), como el *Cotton Club* o el *Stork Club*, pues su clientela incluía a personajes públicos de las altas esferas que estaban siempre bajo la atenta mirada de los fotógrafos de los periódicos y magazines sociales.

Speakeasy: local clandestino donde se servía alcohol. Según una publicación de 1889 del periódico *Cheney Sentinel* de Washington, los locales sin licencia recibían este nombre en Pensilvania debido a que los clientes tenían que hablar bajo (*speak easy*) para no levantar la atención de los vecinos y policías.

Cab Calloway dirige la banda en la Celebración del Año Nuevo de 1937 en el Cotton Club

En los *speakeasies* del Harlem *open* (abiertos), es decir, que no tenían portero y dejaban entrar a cualquier persona, el ambiente era mucho más relajado, siendo habitual que jóvenes gays fuesen a estos locales en busca de una pareja para esa noche. Uno de los locales orientados al ambiente gay más famosos era el *Hot Cha* donde actuaba el cantante **Jimmie Daniels**, acompañado al piano por **Garland Wilson,** hasta que aquel dejó el club para conocer la escena europea en Monte Carlo y Londres.



Mapa de los clubes nocturnos de Harlem, 1932

O el *Clam House*, cuya atracción principal era la actuación de **Gladys Bentley**, una mujer enorme, de más de 110 kilogramos de peso, que cantaba y tocaba el piano vestida con un *tuxedo* y sombrero de copa. El repertorio de **Gladys Bentley** solía incluir canciones de gran éxito, interpretadas con variaciones subidas de tono de las letras. Era un espectáculo que unía la gran calidad interpretativa de **Gladys** y un toque de humor picante.

Tuxedo: denominación norteamericana del esmoquin.

A mediados de los años 30, **Gladys** estuvo al frente de un espectáculo en el *Ubangi Club*, también en Harlem, cuyas coristas eran un grupo de *drag queens*. En aquellos años, **Langston Hughes**, líder del *Harlem Renaissance*, la definió como "una asombrosa exhibición de energía musical" (*an amazing exhibition of musical energy*).

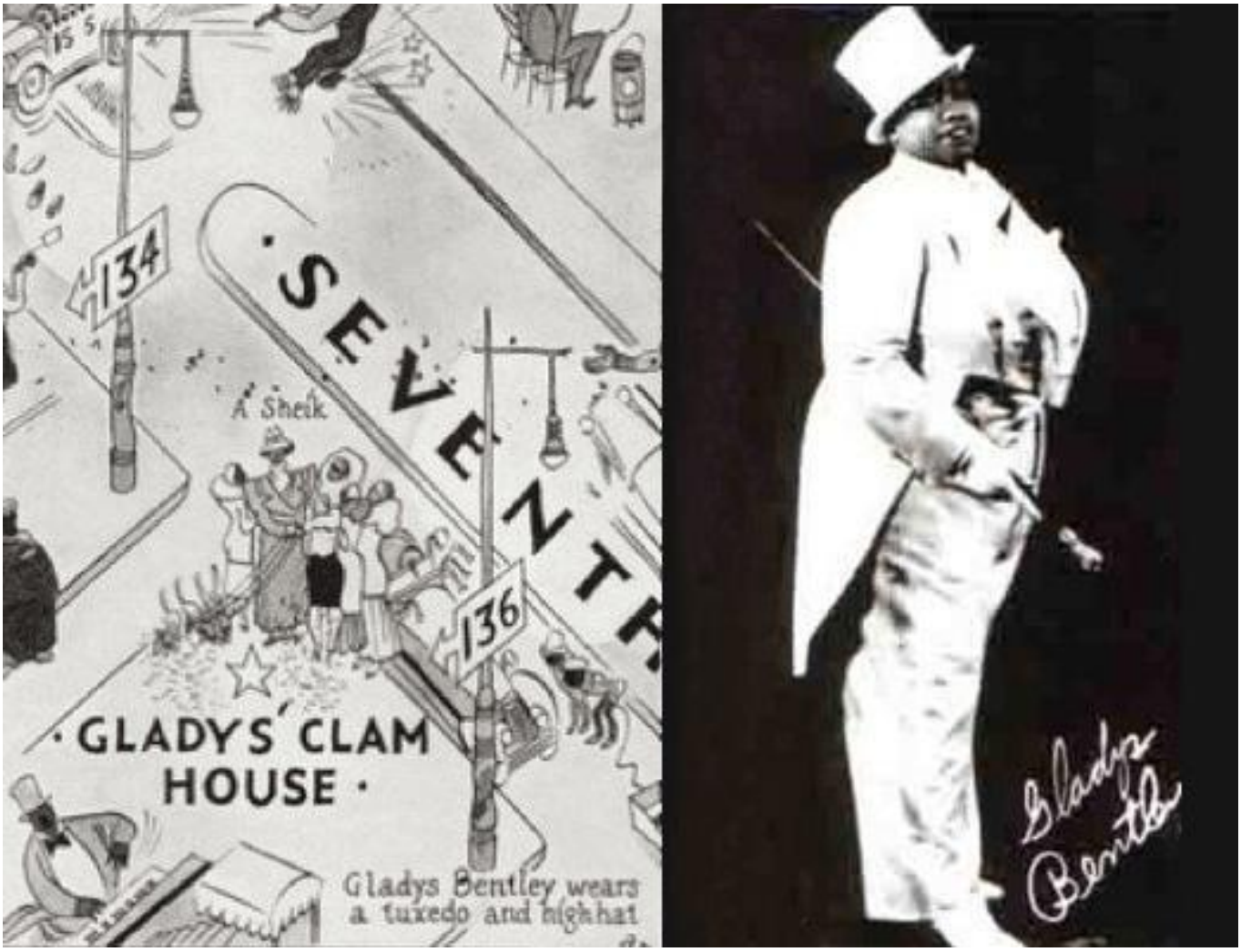
Juneteenth Jamboree, de **Gladys Bentley** (1966)

If you really plan a plate,
Please set aside a date
Grab you duds and come with me
To the Juneteenth Jamboree

Man they really pitch a ball
Lot of wigs, jive and all
Everything is strictly free
At the Juneteenth Jamboree

There's no shirking, no-one's working
Everybody's stopped
Gums are chompin', corks are poppin'
Doing the Texas hop If you really wanna spree
Chicks galore I guarantee
Grab you duds and come with me T
o the Juneteenth Jamboree …

Harlem Renaissance: movimiento cultural que, durante los años 20 y primeros años 30, supuso la expresión artística de los emigrantes afro-americanos en Harlem a través de la literatura, la pintura y la música. Por este motivo, también fue llamado *New Negro Movement*.



Detalle del mapa de Harlem y foto de Gladys Bentley (con tuxedo y highhat)

Años después, **Gladys** se desplazó a California, donde siguió trabajando en clubes de ambiente, como el *Mona"s Club 440*, donde se la presentaba como "la más grande pianista sepia de América" (*America's Greatest Sepia Piano Player*) y la "bomba marrón de sofisticadas canciones" (*Brown Bomber of Sophisticated Songs*).

Sepia: término eufemístico, al estilo de grabaciones raciales (*race records*), para referirse a que un músico era negro: *sepia Sinatras* o *ebony Garlands*.

Anuncios del Mona's Club 440, 1942

Gladys reconocía abiertamente su lesbianismo, no en sus canciones, pero sí en su vida pública, afirmando estar casada con una mujer blanca. Sin embargo, hacia el final de sus días, **Gladys** cedió ante la presión del *macartismo* y su caza de brujas contra los homosexuales, comenzó a llevar vestidos de mujer, se casó con un hombre, el periodista **J. T. Gibson**, quién posteriormente negó que la boda se hubiese llevado a cabo, y aseguró estar curada de su homosexualidad gracias a un tratamiento con hormonas femeninas.

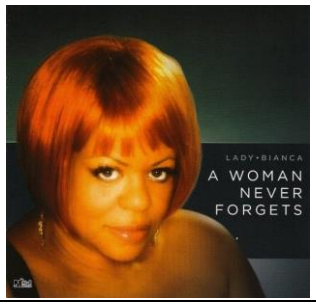
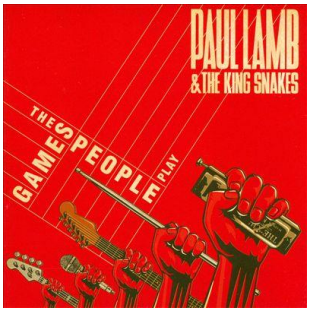
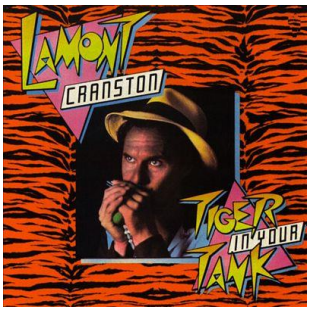
A pesar de esto, **Gladys** puede considerarse una pionera de la declaración pública de su condición de homosexual.

Algo parecido podría decirse de **Gertrude 'Ma' Rainey** quien, a pesar de estar casada con **Will 'Pa' Rainey**, no escondía su atracción por otras mujeres. Prueba de ello es su detención en Chicago en 1925 cuando la policía, atendiendo a una llamada por exceso de ruido, la encontró en una habitación llena de mujeres desnudas en "situación íntima". **Ma Rainey** pasó la noche en prisión acusada de conducta indecente, saliendo a la mañana siguiente gracias a que su amiga y discípula, **Bessie Smith**, se hizo cargo de la fianza.

Tres años después, **Ma Rainey** grabó la canción *Prove It On Me*, una canción que parecía una respuesta a aquella detención…

Continuará…

José Luis García Fernández

87. Lady Bianca - Voz y piano (1953)  	Nacida el 8 de agosto en Kansas City, Missouri, es una mujer de las más creativas y talentosas en el blues de hoy. Su talento se magnifica como una cantante de soul-blues y pianista de boogie, blues y góspel. Sus habilidades como compositora y arreglista son excelentes, su estilo es una mezcla de blues, boogie, soul, latin, góspel y comedia. Comenzó su carrera como corista en el campo del rock con artistas como Frank Zappa, Sly Stone y Van Morrison; ha grabado numerosos discos con artistas como Taj Mahal. A la mitad de su carrera, abandonó el mundo del rock para dedicarse a su pasión por el blues, soul y góspel. Formó una empresa próspera que consiste en su propio sello discográfico Magic-O Records, Ha lanzado seis CD, tres de ellos han sido nominados para Grammys de Blues contemporáneo. **Discografía:** *Best Kept Secret 1995, Rollin' 2001, All By Myself 2004, Let Love Have It's Way 2005, Through a Woman's Eyes 2007, A Woman Never Forgets 2009.*
88. Paul Lamb - Armónica (1955)  	Nació el 9 de julio de 1955 en Blyth, Northumberland, Inglaterra. Ha sido armonicista y líder de la banda The King Snakes durante cuatro décadas. Su interés inicial por el blues viene por haber escuchado discos de John Mayall; después descubrió la música de Sonny Terry, en cuyo estilo se quedó inmerso desde hace 12 años. Tocó en clubes de folk y en 1975, tuvo una presentación exitosa en un campeonato de armónica celebrado en Alemania. Alrededor de 1980, comenzó a tocar la armónica amplificada, inicialmente en el estilo de Walter Horton. Poco después se trasladó a Londres y formó su propia banda. En 1990, 1991 y 1992 Paul Lamb y su banda fueron la banda de blues del año en el Reino Unido, y Lamb recibió el premio al instrumentista del año y lo ganó por otros cinco años, en los 90. La formación clásica de los King Snakes se formó en 1992: Martin Deegan (batería), Chad Strentz (voz/guitarra), Jim Mercer (bajo) y el guitarrista John Whitehill. **Discografía**: *Fine Condition 1995, She's a Killer 1996, Shifting into Gear 1997, John Henry Jumps In 1998, The Blue Album 1999, Blues Burglars Whoopin' 1999, Take Your Time and Get It Right 2000, I'm on a Roll 2005, Snakes and Ladders Live 2007, The Games People Play 2012.*
89. Lamont Cranston Blues Band - Grupo  	Esta banda, lidereada por Pat Hayes, ha tocado por mucho tiempo en el área de Minneapolis – St. Paul, Minnesota, desde mediados de los 70, acompañando a muchos artistas invitados. **Discografía:** *Lamont Cranston Band 1976, Specials Lit 1977, El Cee Notes 1978, Up from the Alley 1980, Bar Wars 1981, Shakedown 1981, Last Call 1984, A Measure of Time 1986, Lamont Cranston Blues Band Featuring Pat Hayes 1996, Roll with Me 1997, Tiger in Your Tank 1999, Lamont Live 2001.*
90. Ernest Lane – Voz y piano (1931) 	El padre de Lane era un pianista en Clarksdale, y él comenzó con el piano siendo un estudiante aprendiendo de Pinetop Perkins y al lado de Ike Turner. Hizo equipo con Robert Nighthawk y grabó con él en 1949, se movían entre Chicago y el Mississippi. Después trabajó con Earl Hooker y Houston Stackhouse entre otros antes de formar su propia banda en Little Rock en 1952. Cuatro años más tarde se trasladó a California tocando los fines de semana con varios músicos hasta que fue reclutado por Ike Turner a principios de los 60. Entre otros trabajos estuvo en el grupo de apoyo a The Monkees. Discografía: The Blues Is Back! 2004, Born with the Blues 2008.

José Luis García Fernández

Allende Red Coffee & Beer Room

Presentación del libro "Cuéntame un Blues. Antología de minificciones"

Luis Flores Ramos – Cartel de la presentación

Un jueves por la tarde-noche, en pleno centro histórico de la ciudad de México, a unos pasos del Teatro de la Ciudad, se presentó el libro de bolsillo: *Cuéntame un Blues. Antología de minificciones.*

El lugar con una elevada y juvenil concurrencia, esperaba el momento crucial, en dónde Anaïs Blues y Luis Flores Ramos, que llevaron a cabo la edición y diseño, dieran inicio a las actividades. El pequeño libro que inicia la colección Gato Azul para la editorial La Tinta del Silencio, contiene 21 cuentos de igual número de jóvenes y talentosos escritores, que en tan sólo 44 páginas (incluyendo la breve semblanza de cada uno de ellos), expresan algunas letras relacionadas con la *gama de sentimientos que el blues puede generar*.

Luis Flores, inició leyendo su *Presentación*, la cual dice textualmente:

"Cuando suena un blues uno es un héroe desdichado. Existe un orgullo indescriptible en contar con franqueza los infortunios, cantar estando vencido, aullar cínicamente que nos lleva el diablo.
Así es el blues, canto que celebra la liberación de la esclavitud y a su vez lamenta y condena la denigración social y cultural de la que han sido objeto los negros del sur de los Estados Unidos.

En sus letras están las vivencias de la marginación, sin embargo, hay una actitud desenfadada en sus intérpretes, toman la vida como viene, sin falsas esperanzas, con la sinceridad de quien ya no tiene nada que perder. La ironía prevalece por sobre la tristeza y la desolación.

Los autores captan la esencia del blues, en la brevedad de los cuentos aquí reunidos, cada historia se desenvuelve en los acordes de un blues que suena de fondo. En las anécdotas de sus desdichados personajes encontramos la traición, la miseria, los ambientes sórdidos, la muerte, sin dejar la ironía y el humor negro, el desahogo del canto y el cinismo de quien vende su alma y ha estafado al diablo.

Después de la lectura de inicio y de un par de cuentos más, la velada siguió con una pausa musical bluesera que adornó el momento, y así sucesivamente para dar a paso a la mayoría de los autores que se reunieron con beneplácito para dar a conocer sus aportaciones a la obra.

¡Felicidades a todos ellos!... y aquí les dejo un par de las minificciones incluidas:

Desvelado Blues

David Ramírez Figueroa

Yo me sentía un completo extraño, un taciturno viajero bajo el helado manto de la noche, mientras me consumía con un cigarro, algo inesperado tocó a mi puerta con el misticismo de los chamanes, con el erotismo de una mujer pasional y la sinceridad de un niño.
Al abrir, acarició mis mejillas y enamoró mis oídos.
Petrificado por tan hermosa sensación, pregunté: -¿Quién eres tú?
Con tres acordes de guitarra y un solo de armónica, me respondió: -Yo, soy Blues.

Echando a perder se aprende

TeMoK

Prometí escribirte 1 blues triste de amor,
pero estaba feliz.
Así que imaginé que me engañabas… me salió 1 bolero.
Encabronado maté a quienes imaginé podrían ser tus 3 amantes… salió 1 tango.

Ahora oigo patrullas.
Tal vez cuando sepas lo que hice me abandones y ya,
solo y encarcelado, pueda escribir el blues triste que te prometí…
eso me alegra tanto que tal vez no me salga triste.

Auditorio Nacional

Creedence Clearwater Revisited en Concierto

Fue una noche llena de nostalgia, la del pasado 19 de marzo, cuando se presentó una vez más en México la banda de rock, blues & country: Creedence Clearwater Revisited. Interpretando muchos de sus clásicos, que de toda la vida nos han emocionado.

Tres generaciones reunidas para el ritual de casi dos horas de duración, y que sirvieron para dar un paseo por una veintena de sus éxitos: *Born On The Bayou, Green River, Lodi, Commotion, Who'll Stop The Rain,* una estupenda versión de *Susie Q, Hey Tonight, Long As I Can See The Light, I Put A Spell On You, Down On The Corner, Lookin' Out My Back Door,* la kilométrica, pero sensacional *I Heard It Through The Grapevine,* el blues presente con *Midnight Special* que causó sensación*, Bad Moon Rising, Proud Mary y Fortunate Son.* Pero aquí por fortuna no terminó, sino que tenían preparadas unas cuatro más para el encore, que nos puso de pie y a bailar: *Have You Ever See The Rain?, Travelin' Band, Molina y Up Around The Bend*.

¡Qué noche de grandes recuerdos! Cuando a principios de los setentas adquirí el recién publicado disco de vinil de la banda llamado: *Pendulum (1970)*. Cuando escuchaba la hora de Los Creedence a través de Radio Capital en un pequeño radio de transistores, junto a mi apreciado amigo de siempre: Octavio Espinosa. Cuando en una de esas tardes caía la primera lluvia de primavera, que entre otras cosas, provocaba generalmente la suspensión del juego inaugural del béisbol de la liga mexicana, y que yo seguía por la tradición inculcada por mi padre, que me enseñó los secretos del llamado “rey de los deportes”. Cuando en ese entonces, me llevaba a ver a muchas de las estrellas de la pelota, en el vetusto Parque del Seguro Social, que se ubicaba justo en donde ahora se localiza la grandiosa plaza comercial Parque Delta… ¡Qué tiempos aquéllos! ¡Qué noche de grandes recuerdos!

Restaurante New Orleans

La Blues Band & Guillermo Briseño en Vivo

El día de una noche difícil, se le podía haber llamado fácilmente a este artículo. Sin embargo, el show debió continuar hasta el final… y así fue.

Una presentación más del nuevo cd "*Suena la Sombra*" de Memo Briseño y el Glorioso Magisterio, se llevó a cabo, ahora en la Catedral del Jazz, en rumbos del sur de la Ciudad de México.

Lo primero, una pertinaz lluvia en el camino que se transformó por momentos en una furiosa granizada, pero finalmente la libramos y estuvimos a tiempo para saludar a los protagonistas y cerrar acuerdos, que pronto estarán reflejados en una agradable sorpresa que les tenemos preparada, para todos nuestros seguidores y amables lectores de Cultura Blues.

La Blues Band

Memo Briseño, Juan Carlos Márquez y Christian Rodríguez

Felipe Souza, Federico Luna, J. Carlos Novelo, Felipe Souza Jr.

Victorian, Verónica y Nayeli con el Glorioso Magisterio

Lo segundo sucedió durante la estupenda actuación de La Blues Band, un pequeño incidente que por fortuna no pasó a más: una fuerte descarga eléctrica en el micro de Geo, pero eso no detuvo a la novel banda, que anda estrenando tema propio recién grabado y que confirma el gran momento por el que atraviesa en la escena bluesera de México.

Lo tercero, durante la presentación del disco, algunas fallas en el micro de Memo, que batalló y batalló para hacerse escuchar y de qué manera, con temple y calidad interpretativa. Estas fallas en la consola de sonido, provocaron un alza en el volumen, que para algunos resulto molesto, pero bueno al final se impuso la música, las letras, las voces, y el mejor ambiente que culminó con temas clásicos del repertorio de Briseño. Buen *final feliz*, como el título de una de sus nuevas canciones.

El primero de Nevermile

Frino
frinoblues@gmail.com

NEVERMILE
Fernando Lluck (Voz), Fer Diablo (Guitarrra), Hoogie Boogie (Batería), Dëa Mêsìc (Bajo), Ivan the assesin (Guitarra)
Foto: Facebook Nevermile

Llegó a mis manos el disco de Nevermile, banda mexicana que con rapidez de carterista va abriéndose paso en el gusto de los adolescentes. Muy buenas referencias tenía ya de esta banda por mi talentosa amiga Dëa Mêsic, que es la joven bajista de la agrupación.

El disco, de producción independiente y grabado en el transcurso de 2013, está compuesto por siete cortes: "Love Machine", "Do you remember", "Dont let me down", "In the night she cries", Blood on the rain", "Fallin' apart" y un bonus track titulado "Take me home".

A los veinte segundos de iniciado el disco nos percatamos de que estamos frente una muy buena grabación, cuidada en todos sus detalles, del registro a la mezcla, y que ha sido distribuida en México por el sello independiente Flying Dog Records. Además de los graves riffs que corren por parte de Dëa Mêsic, los implicados en esta travesura son Fernando Ríos en la guitarra, Fernando Lluck en la voz y la guitarra, Hugo Rojas en la batería e Iván Gómez en la tercer guitarra.

Así, a diez manos, logran un sonido cálido que recuerda mucho las producciones de bandas como Green Day o My Chemical Romance: melodías pegajosas sostenidas por una voz de registro agradable, powerchords distorsionados y tarolazos decididos que dan lugar a un disco muy disfrutable.

Rocanrol cuidando en todos los detalles, estas rolas tienen mucho de lo que los gringos llamarían hook, gancho, anzuelo. Es justo también decir que la producción hizo un buen trabajo tanto en lo visible como en lo escuchable: nunca se exceden en efectos de sonido —ni en la voz ni en los instrumentos— y si algún desafine asoma por sus compases se entiende que es a favor de conservar la calidez y la fuerza que la banda ofrece en vivo. Además, con gusto me he enterado de que, como parte de un premio de una "guerra de bandas" y en recompensa a su esfuerzo, Nevermile iniciará muy pronto una gira por el sur, arrancando en Cancún y visitando varias ciudades mexicanas.

Aprovecho el rábano para felicitar a estos jóvenes músicos: no es frecuente encontrar bandas que empollen así, tan amorosamente, a sus polluelos.

Sólo me gustaría añadir algo. Un "algo" que no quisiera obviar y que trataré de decir de la forma más suave que mi tacto de cangrejo me permita. Desde mi perspectiva, y a pesar de las canciones con hook, el disco es muy condescendiente con los parámetros que marca el mercado internacional. Ese mercado que, desde los lentes oscuros a la distorsión, ha terminado por homologar la voz y la imagen de miles de bandas por todo el mundo: de Tokio a Buenos Aires, de Moscú a Bogotá, muchas bandas son un espejo de la industria.

Y eso puede ser muy bueno o muy malo, dependiendo de los objetivos que ellos mismos se hayan planteado al componer sus temas y grabarlos. Aclaro que por condescendencia no me refiero al idioma, sino al resultado general, una concepción "global" del rock que no pertenece a ningún lugar en específico sino que es llevada y traída por la televisión, esa maestra ubicua y omnipresente que siempre intenta decirnos de que lado masca Godzilla.

Confieso que en el fondo me gustaría escucharles algo más desafiante, más en desacuerdo con MTV, pero eso, claro está, es sólo mi deseo. En fin que no es este un argumento para la descalificación. Insisto, se trata de un gran primer disco, grabado y producido profesionalmente por músicos muy jóvenes. Nadie madura en la cuna. Festejemos y sigamos pendientes de los próximos movimientos de este quinteto que sin duda dará mucho de qué hablar en los próximos años.

Hounddog (Vidas Maltratadas)

Edgard Octavio Espinosa Cabrera
edgard.espinosa@cns.gob.mx

Ficha Técnica

Dirección: Deborah Kampmeier
Producción: Robin Wright
Guión: Deborah Kampmeier

Protagonistas

Dakota Fanning:	Lewellen
Isabelle Fuhrman:	Wendy "Grasshopper"
Piper Laurie:	Grannie
Jill Scott:	Big Mama Thornton
David Morse:	Lou
Robin Wright Penn:	Ellen
Christoph Sanders:	Wooden's Boy
Cody Hanford:	Buddy
Afemo Omilami:	Charles
Ryan Pelton:	Elvis Presley
Sean A. Wallace:	Boy

Productora
Full Moon Films / Deerjen Films / The Motion Picture Group

Datos y cifras
País: Estados Unidos - Año: 2007 - Duración: 98 minutos
Género: Drama - Nominación: Sundance Film Festival

Introducción

El título, *Hounddog*, proviene del blues compuesto por Jerry Leiber y Mike Stoller que grabó Willie Mae "Big Mama" Thornton en 1953 y es una de las canciones más famosas de Elvis la cual aparece en el tráiler promocional.

VER EL TRÁILER DE HOUNDOG AQUÍ

Hounddog es una película de época del género dramático, la cual compitió en el *Festival de Sundance* de 2007 y fue presentada de manera limitada en 11 salas del norte de los Estados Unidos el 19 de septiembre del 2008.
Rodada cerca de Wilmington, Carolina del Norte y ubicada a finales de los años 1950's en el sur de Estados Unidos, estelarizado por Dakota Fanning como Lewellen, una atribulada niña de 12 años supervisada muy poco por su padre desobligado y su abuela alcohólica; que encuentra solaz de su complicada vida a través de la música de Elvis Presley.

Sinopsis

Lewellen vive con su estricta y religiosa abuela, Grannie, quien se ha impuesto criar a la niña, ya que tampoco su padre puede proveerle un hogar estable. Lou, su padre, la ama y trata de complacerla dándole regalos, como discos de Elvis Presley, mientras libra una batalla con una adicción al alcohol, intenta dar a Lewellen un hogar estable; incluso trata de proporcionarle una figura maternal y mantiene una relación con una misteriosa novia, Ellen; quien, espontáneamente, muestra una gran simpatía por la niña y le promete rescatarla del ambiente y modo de vida que lleva en el Sur, la relación no prospera porque Ellen debe alejarse debido al maltrato que recibe de Lou, posteriormente sabremos que Ellen es tía de Lewellen, hermana de su madre.

Lewellen logra mantener su inocencia y sacar adelante su infancia encontrando solaz en los juegos con su mejor amigo, Buddy, disfrutando ociosamente sus últimas vacaciones de verano como preadolescentes, con pasatiempos al aire libre: nadar en un estanque, explorar el bosque e iniciar inocentes juegos eróticos, que inquietan particularmente a Buddy. Simultáneamente conocen a una nueva amiga, Grasshopper, mientras pasa las vacaciones con sus abuelos.

Lewellen idolatra a Elvis Presley, quien realiza una gira por el Sur y el pueblo de Lewellen es una de las paradas; Lewellen descubre que cantando la música de Elvis es el camino para canalizar sus angustias hacia algo constructivo y creativo, su canción favorita es *Hound dog*.

Paralelamente su amigo Charles, un caballerango de la finca cercana, que funge como preceptor, insiste en que conozca el Blues para que comprenda que la música que le gusta es originalmente negra, mientras que la posición de Lewellen es que ellos “cantan mal” Hound dog por no cantarla como Elvis, a pesar de que Charles la invita a una Jam Session en un granero en la cual está presente “Big Mama Thornton”; al mismo tiempo el afecto de Charles hacia Lewellen le permite servir como maestro en la religión “manejo de serpientes” (snake handler) o como crear algo positivo de algo venenoso y mortal.

Snake handler: religión que toma un pasaje de la vida de San Pablo en el cual él es atacado por serpientes y resulta ileso.

Lewellen es agobiada por muchos problemas además de vivir en un hogar disfuncional, Ellen la abandona rompiendo el corazón de Lewellen dejándola con la carga de hacerse responsable y “madre” a pesar de no tener una para sí misma; Lou, sufre un terrible accidente (lo parte un rayo) que lo discapacita al punto de causarle retardo a un estadio infantiloide; ante este caos la mera idea de la llegada de Elvis al pueblo le infunde valor a la niña para enfrentar las nuevas situaciones traumáticas.

El discurso machacón y fanático de Grannie, su abuela: cargado de moralina, amenazas de castigo a los pecadores en el infierno, en combinación con la discapacidad de su padre, generan el Lewellen un profundo sentimiento de culpa e imagina que todos estos males son producto de sus pecados, en particular los sexuales (los inocentes besos que le ha dado a Buddy y solicitarle que le muestre su pene), por lo que, ante la sorpresa y decepción de Buddy, evita besarlo nuevamente.

Buddy le relata a Lewellwen que el chico Wooden (repartidor de leche en la casa de Lewellen), tiene boletos para el espectáculo de Elvis y que desea regalárselos si le hace la representación de Elvis, ella accede y al empezar el chico Wooden le exige que se desnude, ella acepta, creyendo que sólo será por un momento; una vez que se ha desnudado el chico Wooden la viola.

El ataque sexual causa un trauma emocional en Lewellen que se manifiesta como enfermedad. Charles y Grannie se encuentran desconcertados ante el súbito declive de la salud de la niña, que se manifiesta en fiebres, pesadillas, alucinaciones de ataques de serpientes venenosas, vómito al salir de la iglesia. Simultáneamente Lewellen sufre el desprecio de su amigo Buddy, que prefiere la compañía de su nueva amiga Grasshopper, que es virgen y adinerada; por su parte el chico Wooden se vanagloria de su "hazaña", hasta que Lewellen lo enfrenta valerosamente cuando trata de humillar a Lou.

Enfurecido al escuchar la causa del descenso de Lewellen al "infierno", Charles decide rescatar a su amiga de la desesperación y la ayuda a recuperar su voz robada animándola a que cante "Hound Dog", no sin antes enfrentar la resistencia de la niña, quien lo insulta llamándolo ***nigger*** y Charles le replica diciéndole que ella también es una ***nigger***. No obstante Lewellen resignifica la canción y del Rock and Roll vuelve espontáneamente al Blues, para recuperar su salud. Ellen regresa al pueblo para cumplir su promesa, Lewellen se despide de su padre y su abuela y parte a una nueva vida con su nueva madre.

Reacción

El filme fue vapuleado por la crítica, incluso antes de su estreno en el *Festival de Sundance*, debido a la controversial escena en la cual la personaje interpretada por Fanning es violada por un adolescente. Por su parte Dakota manifestó su malestar por los ataques de que fueron objeto sus padres por haber permitido que filmara esta película en particular por la escena en la que es violada, durante la escena sólo se muestra el rostro de Fanning gesticulando. También fue un fracaso económico, recaudando tan sólo $131,961 dólares, contra el presupuesto de producción de $3.75 millones de dólares.

Tres reflexiones tres

1. Blues is a healer

La enfermedad del alma se cura mediante el conjuro de la música, es a través de una canción y el juego de las representaciones ligadas a emociones en la letra de Hound Dog, que nuestro personaje forja y fortalece un espíritu indomable gracias al poder del Blues.

Es así que una niña con todo en contra encuentra una y otra vez la fuerza para superar los obstáculos y la resiliencia para salir al encuentro de un destino.

Esta es una de las actuaciones con más retos que puede enfrentar una actriz y más si tiene doce años, Dakota Fanning sacó adelante exitosamente un personaje con numerosas complicaciones internas y tribulaciones que intimidarían a numerosas actrices, es notable su interpretación.

2. Woman is the nigger of the world

Las adversas condiciones de la mujer en los años 50's y 60's en las que su valor como ser se basa en características físicas y no cognitivas, morales, profesionales o artísticas.

Lewellen huérfana, violada, no tiene más valor que un negro menospreciados los valores humanos inherentes del personaje que busca encajar en un medio hostil, tiene pocas opciones y oportunidades para sobrevivir en una sociedad rígida que no ofrece cabida a personajes atípicos, Lewellen es precoz, sensible a lo bello, solitaria, enfrentada a responsabilidades superiores a sus fuerzas de niña de 12 años, expuesta a todos los males. No obstante se impone sortear todo lo que enfrenta con un solo fin, ser feliz. Digámoslo de otro modo Lewellen es, a final de cuentas, Una Mujer.

3. The Blues had a baby and named it Rock and Roll

Para los fanáticos de Elvis el Rock and Roll se popularizó con él, el Blues pasaba a formar parte de una memoria curiosa en la que los artistas negros no tienen cabida a menos que hagan el tránsito a la nueva moda (V.gr. Little Richard, Chuck Berry) con mayor o menor éxito, y no fue sino hasta mediados de los 60's que el Blues volvió a ser objeto de culto gracias a los admiradores ingleses y alemanes.

En los 50's la tolerancia se vuelve tangible pero en tanto lo que el blanco tolera del negro se mantenga en lo meramente curioso, divertido o turístico es aceptable; queda desplazado y rechazado todo lo que pueda devenir en una declaración de principios o una demanda de justicia social. Lo mismo reza actualmente para los musulmanes, latinos, católicos, e incontables etcéteras.

Por eso, esto ya no causó buen efecto en 1963:
"I have a dream that my four children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character…
… we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, 'Free at last! free at last! thank God Almighty, we are free at last!'"

Fragmentos del discurso del Reverendo Martin Luther King "I Have a Dream", 28 de agosto de 1963:

"Tengo un sueño: que mis cuatro hijos vivan algún día en una nación donde no sean juzgados por el color de su piel sino por su carácter…"
"… seremos capaces de alcanzar ese día cuando todos los hijos de Dios, hombres negros y blancos, judíos y gentiles, protestantes y católicos, sean capaces de unir sus manos y cantar el viejo Spiritual: "¡libres al fin! ¡libres al fin! ¡Gracias Dios Todopoderoso, somos libres al fin!"

Yo agregaría al discurso del Reverendo King*: hombres y mujeres*…

Diría un tolerante: "Mientras las minorías no molesten mis creencias o certidumbres es tolerable, no necesariamente respetable". Aquel que deja de serlo es repudiado y puede ser castigado no yendo a ver su película. En contraparte el Blues une; cualquier sensibilidad lo disfruta sin importar el punto geográfico nivel socioeconómico o cultural que sea.

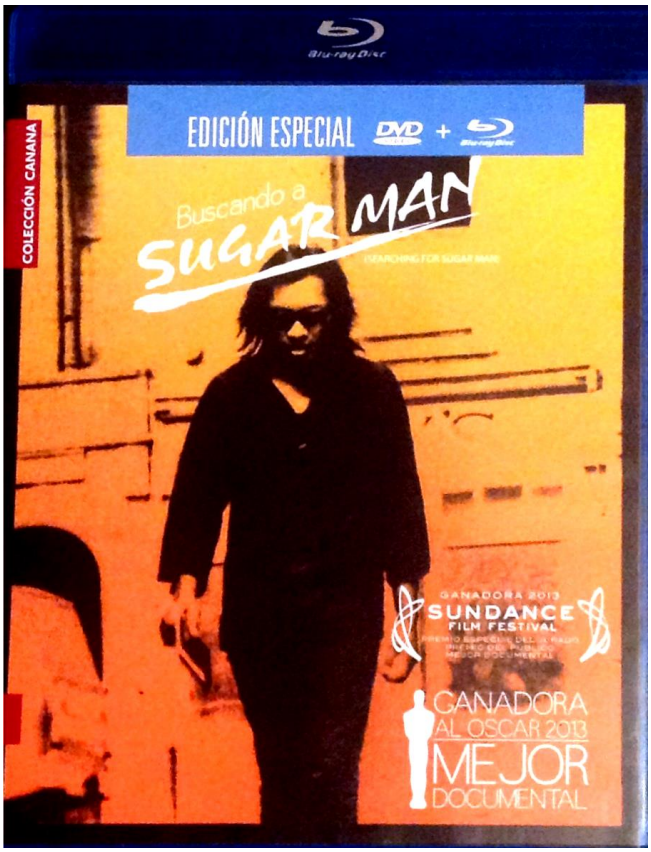
"The blue line was my blues and
The red line was my mind"

Dos videos documentales y un disco orquestalmente bluesero

José Luis García Fernández
jlgf2@hotmail.com

Siempre es gratificante ir aumentando la colección video-musical. Para esta ocasión mi recomendación es de dos videos documentales y un disco de una banda mexicana.
En relación a los documentales, primero está uno del que ya habíamos reseñado en el número de julio de 2013: *Searching to Sugar Man (Buscando a Sugar Man),* cuando me llegó una buena copia pirata y que coincidió con su periodo de exhibición en México; pero ahora es la oportunidad de contar con ella en una calidad de imagen y sonido impecable. La segunda recomendación visual es para una colección de excelentes videos de la legendaria banda The Doors, igual con una calidad de audio y video estupenda. La tercera reseña recomendable es para un cd de nueva manufactura, proveniente de la banda de la huasteca potosina (con residencia en Ciudad Valles), Monroy Blues. *Orquestalmente* es un disco que reúne varios de sus temas contenidos en otros de sus 11 discos publicados, principalmente de los primeros, con nuevos arreglos y lo más importante con la participación de la sección de orquesta que fue conformada por diferentes músicos con quien Monroy Blues ha participado.

***Buscando a Sugar Man* - 2012**

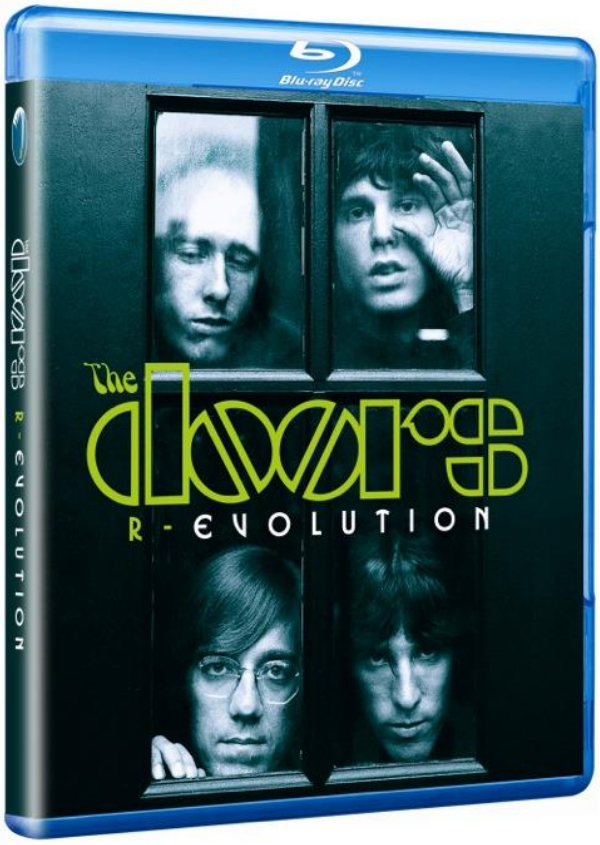


La película ganadora de premios, como el Oscar al mejor documental en el 2013: *Searching to Sugar Man*, ya está disponible México. Una estupenda oportunidad de agregarla a la colección después de haber pasado su temporada de exhibición en la Cineteca Nacional.
"A finales de los 60, un misterioso músico y sus productores grabaron dos discos que creían que harían del artista uno de los más grandes de su generación. Sin embargo, el éxito nunca llegó. De hecho, el cantante despareció tras una serie de rumores sobre su suicidio en el escenario. Mientras se perdía en el olvido, uno de sus vinilos llegó a la Sudáfrica del Apartheid, multiplicándose ilegalmente por todo el país, y así fue como durante las dos siguientes décadas se convirtió en un icono de la libertad y el 'antiestablishment'. Mucho tiempo después, dos fans sudafricanos investigaron que pasó realmente con su héroe. Esto los llevó a una historia extraordinaria sobre el mito del artista conocido como 'Rodríguez'."
Ver más acerca de esta película en Cultura Blues. La Revista Electrónica. Número 26 de julio de 2013.

Ver película completa aquí… **BUSCANDO A SUGAR MAN**

Calificación: 9.5

***The Doors R-Evolution* - 2013**



Contenido:

1. Enero 1967 - Break On Through To The Other Side Music Film
2. Marzo 6, 1967 - Break On Through en Shebang
3. Julio 22, 1967 - The Crystal Ship en American Bandstand
4. Julio 22, 1967 - Light My Fire en American Bandstand
5. Agosto 25, 1967 - Light My Fire en Malibu U
6. Septiembre 22, 1967 - People Are Strange en Murray The K in New York
7. Diciembre 27, 1967 - Moonlight Drive en The Jonathan Winters Show
8. Febrero 1968 - The Unknown Soldier Music Film
9. Septiembre 13, 1968 - Hello I Love You on Musik Fur Junge Leute: 4-3-2-1-Hot & Sweet
10. Diciembre 15, 1968 - Touch Me on The Smothers Brothers Comedy Hour
11. Julio 1969 - Wild Child Music Film
12. Febrero 1970 - Roadhouse Blues Music Film
13. Diciembre 1970 - Crawling King Snake on Get To Know (GTK)
14. Abril 1971 - The Changeling Music Film
15. Octubre 1983 - Gloria Music Film
16. 1980's - People Are Strange Music Film
17. 1984 - Strange Days Music Film
18. 1985 - L.A. Woman Music Film
19. 1995 - Ghost Song Music Film

El video reúne una buena cantidad de imágenes inéditas de The Doors. Combinando escenas de sus primeras apariciones en televisión con la música de sus propias películas, que ilustran cómo evolucionaron de las limitaciones de la televisión de finales de los años sesenta, a un punto donde tuvieron el aporte creativo para demostrarlo en la pantalla. A lo largo del film se muestra el carisma y el talento original de la banda. La edición Deluxe contiene un librillo con 40 páginas que relata recuerdos de cada canción, incluyendo letras, información, trivia y fotos inéditas.

Ver película completa aquí… **THE DOORS R - EVOLUTION**

Calificación: 9.0

***Monroy Blues Orquestálmente* - 2013**

El disco que se consigue entre otros medios en Itunes, contiene 11 temas con las características musicales y letrísticas de Luis Monroy y la fuerza de interpretación de Martha Monroy en la voz, y de la banda completa; por supuesto incluyendo los arreglos originales para la orquesta.

Habrá seguramente opiniones encontradas en cuánto a la incursión de la instrumentación orquestal a temas de blues y rock, y otras fusiones, que son características de Monroy Blues, pero para mí es un gran ejemplo de profundizar y experimentar en otros terrenos musicales que apuestan por nuevas propuestas, además muy bien hechas y que son una pequeña muestra de que en México también existe gran calidad en los músicos y buen gusto en sus propuestas.

1. **Cuarto no. 11**
2. **Corazón**
3. **Un no sé qué, que qué se yo**
4. **Jardín del Amor**
5. **Cosas perdidas**
6. **Viejo trovador**
7. **La puerta astral**
8. **Tienes que irte**
9. **Lamento**
10. **No pasa nada**
11. **Lo que esta historia provocó**

Ver video aquí…

HISTORIA DE LOS TEMAS DE ORQUESTÁLMENTE

Calificación: 9.0

CARTELERA

Captura del Chapo ¿solo un golpe mediático?

• En su caso, brillan por su ausencia cargos duros

Luis Eduardo Alcántara
cannedluis@yahoo.com

El escepticismo del pueblo mexicano, indica cualquier cosa le puede suceder a Joaquín Guzmán Loera. El Chapo, ahora que ha sido nuevamente capturado por el gobierno federal. El escenario que indican los abogados especializados en narcotráfico, es de risa: los únicos cargos que se le pueden imputar, de nuevo, son: daños a la salud, delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del ejército, nada más. No se pueden utilizar, como cargos adicionales, los 60 mil muertos que ha promovido en su guerra con los cárteles rivales (el de los Beltrán Leyva, por ejemplo), los sobornos con autoridades diversas para utilizar puertos y espacios aéreo, el millonario lucro con la venta de la mariguana y coca, todavía ilegales, y ni siquiera su fuga anterior es imputable de algún castigo.

Tampoco será deportado a Estados Unidos, al menos no por el momento. En casos como éste, otra vez salen a relucir las lagunas de nuestro sistema judicial, para no castigar como se debe a los que agreden de forma impune a la sociedad, y hasta es posible que muchos de los cargos que se le han fincado al Chapo Guzmán, se vayan desmoronando uno a uno. Lo que no se puede negar, es que su captura constituye un gran impacto informativo (solo detrás, al menos en cuanto al interés o indignación de los usuarios en las redes sociales, como la portada de la revista **Time** en la que aparece el presidente Enrique Peña Nieto, “el salvador de México” en lo que hoy se puede leer como el elogio de un acto que aún no realizaba).

Joaquín Guzmán Loera fue encontrado tranquilamente en un hotel de Mazatlán, después de más de una década de una, supuestamente incesante investigación, luego de su fuga en aquel penal mexiquense.

Numerosos presidentes han felicitado a Peña Nieto por dicha acción, incluyendo al ex presidente de las botas, señalado como el culpable de que el Chapo se fugara, haciendo hincapié en que por fin, se detuvo a un narcotraficante que era una de las grandes amenazas mundiales contra el orden establecido. Se cosechan los beneficios de haber podido detener a un prófugo de la ley que dos sexenios panistas no lograron hacer. De manera similar Barack Obama, quien visitó México esta semana, logró cosechar los beneficios políticos de haber acabado con Osama Bin Laden, algo que George W. Bush no pudo hacer en sus dos periodos, (el mismo funcionario que reveló a AP la captura del Chapo lo comparó con Bin Laden).

Los efectos

Rompiendo con el protocolo que había iniciado para quitarle notoriedad a los narcos y afectar el aura de (anti)héroes que tienen en algunas partes del país, el gobierno de Peña Nieto decidió poner otra vez en práctica todo el ritual que se utiliza cuando se captura un capo. Sin dejar de lado la oportunidad de colgarse la medalla con foto incluida.

Lo primero que comentó La Jornada fue: Con esos antecedentes resulta inevitable que la captura anunciada se vea envuelta en la suspicacia y que la opinión pública encuentre inconsistencias que deben ser explicadas: la más obvia es que quien es descrito como jefe máximo de una organización delictiva que mueve miles de millones de dólares haya podido ser capturado sin resistencia significativa y carente de un dispositivo de seguridad numeroso y bien armado.

Debe mencionarse, asimismo, las coincidencias insoslayables de que Guzmán Loera haya sido detenido a menos de 48 horas de la visita a México del presidente estadounidense, Barack Obama, y que su libertad haya coincidido de manera casi exacta con el periodo en el que la Presidencia de la República fue ocupada por políticos procedentes del Partido Acción Nacional.

Los antecedentes que cita son el hecho de que El Chapo Guzmán lograra tender una red de negocios ilícitos que permea todo el país y varias partes del mundo sin ser detenido. En muchas ocasiones diversas voces autorizadas señalaron la falta de voluntad política para recapturar al **Chapo** y el hecho es que en la segunda y muy próspera fase de su carrera delictiva, el capo oriundo de La Tuna, Badiraguato, Sinaloa, recibió ayudas tan insospechadas como las armas que la oficina gubernamental de control del alcohol, tabaco y armas de fuego (ATF, por sus siglas en inglés), envió a su organización en el contexto de una supuesta operación encubierta y como los movimientos de lavado de dinero que la agencia antidrogas del país vecino (DEA) realizó para el **cártel** del Pacífico, encabezado por **El Chapo**.

La participación de agencias del gobierno de Estados Unidos en la política contra el narco en México ya quedó demostrada en diferentes cables, mostrando la gran injerencia que tuvo (o tiene) Estados Unidos en la guerra contra las drogas en México. Anteriormente la CIA, ya sea para infiltrar al narco o por cobrar parte del negocio, ha realizado prácticas en las que agentes suyos han vendido drogas a gran escala o han colaborado con el mismo narco, como una forma de seguir documentando la manera en que trabajan estos emporios, por citar sólo un ejemplo).

Espaldarazo oficial

Ocurre la detención del narcotraficante, por coincidencia, en un momento complicado para el país, cuando nuestra economía no levanta y exhibe poca movilidad; cuando existe un creciente descontento social contra las decisiones del gobierno de Enrique Peña Nieto, hay una inseguridad permanente, hay alzas a los productos y servicios (en especial las gasolinas) y, como si algo más fuese necesario, está la entrada de las reformas estructurales aprobadas por el Congreso el pasado mes de diciembre.

Indudablemente, es muy oportuno un "campanazo" mediático de esta dimensión, porque proporciona un poco de oxígeno a un régimen que se mantiene navegando en aguas turbulentas y no logra la estabilidad deseada. En este contexto político, resulta muy simplón clasificar la captura del "Chapo" Guzmán como un asunto de exclusiva competencia policiaca. La reciente visita a México de Barack Obama, así como la difícil situación que vive Michoacán, con el riesgo de contagio a otros estados del país, entre otros elementos, dan una relevancia mayor a la noticia que ayer sacudió al país y allende las fronteras, porque ninguna decisión del gobierno es aislada y siempre se conecta con otras áreas.

Sin embargo, pese al evidente beneficio que le causa este hecho al gobierno federal y la medalla de victoria que le pone al cuello a EPN, un deficiente manejo y seguimiento del caso puede propiciar también un efecto contrario que no sólo le restaría ganancias, sino lo confrontaría con una sociedad insatisfecha con la sola captura de un capo mayor, sin que problemas inmediatos se resuelvan.

Y es que ahora la sociedad mexicana está mejor informada, lo cual la volvió más exigente. Atrapar a Guzmán Loera implica cerrar un capítulo sin haber dicho una palabra sobre lo que sucedió en todos los demás, porque, en este punto, ya son años de huecos informativos y sospechas no confirmadas sobre un caso que aún tiene muchas implicaciones.

Así las cosas, se tendrá que aclarar ahora su extraña fuga del penal de Puente Grande "en un carrito de lavandería"; necesariamente tendrán que ser denunciados y aprehendidos no pocos cómplices que le ayudaron a elaborar una amplia red de corrupción que penetró diferentes instancias de gobierno.

Finalmente, por lo que respecta a la opinión de la gente sobre este hecho, diversas casas encuestadoras han indicado que, poco más de la mitad (51%) de los ciudadanos quiere ver al narcotraficante frente a un juez en México, mientras que 43% piensa que es mejor que sea juzgado en Estados Unidos.

Curiosamente al preguntar si “El Chapo” debe ser extraditado a Estados Unidos, donde pesan sobre él varias acusaciones graves, 55 de cada ciento de personas está de acuerdo con que sea mandado a la Unión Americana, entrega que no desean 31.

Su espectacular fuga, en 2001, sigue en el imaginario mexicano y 68.8% de la gente encuestada por Gabinete de Comunicación Estratégica dijo que “El Chapo” Guzmán podría escapar nuevamente de la Justicia. 27.7% piensa que no. Los encuestadores de Gabinete preguntaron a sus 600 entrevistados dónde surgió la protección en sus años de fugitivo: 52.7% piensa que los protegieron autoridades federales, 21.2% que “todas”, 9.6% señala a las estatales y 8% a las municipales. 8.5% no respondió o dijo que no sabe.

Sobre qué reacción tendrá la gente de Joaquín Guzmán tras su caída, 44% mencionó que “se va a quedar tranquila por el momento”, pero 41% piensa que “se va a poner violenta de inmediato”.