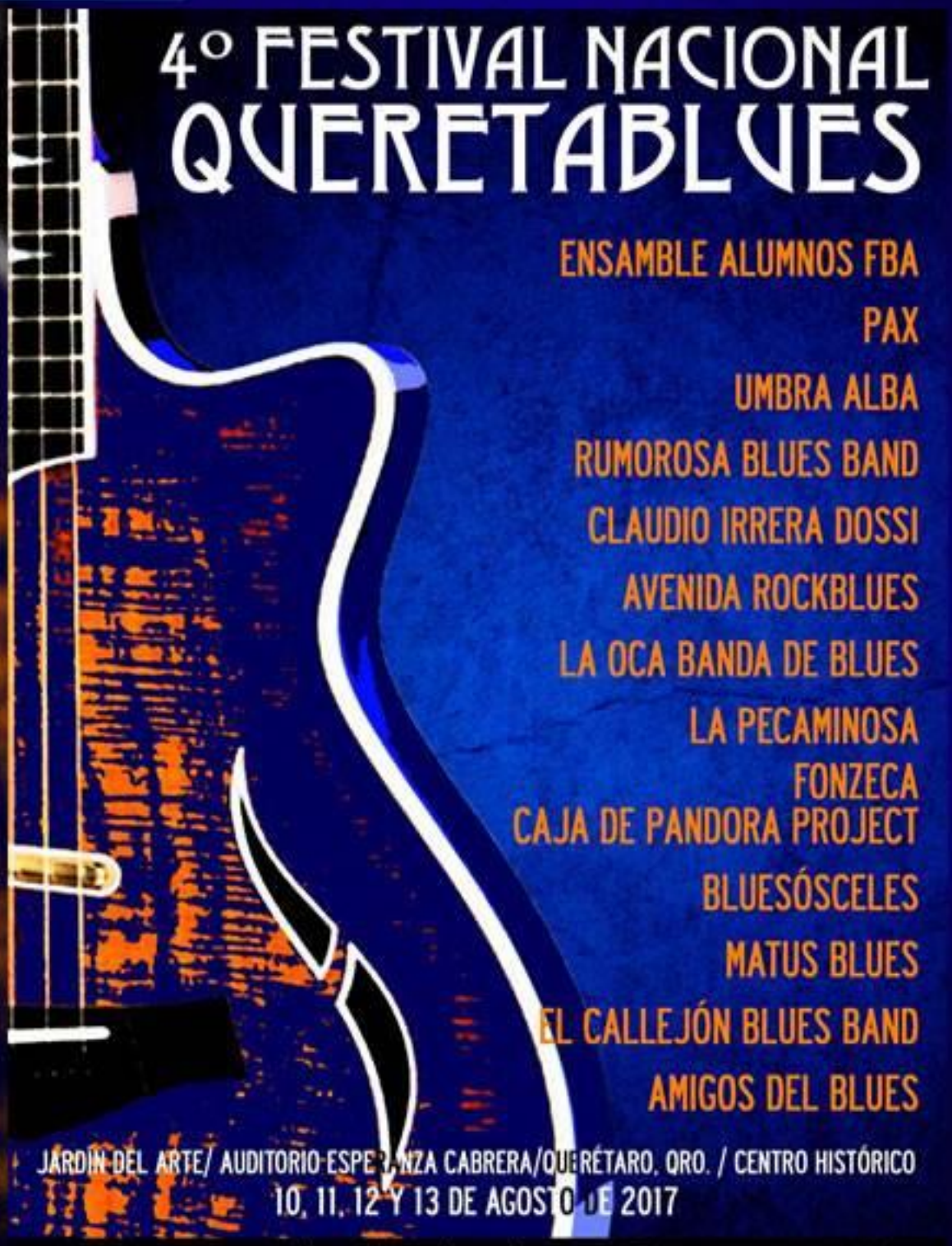
Nº 75 Agosto 2017

Cultura Blues.

La Revista Electrónica



Y MUCHO MÁS DE LA CULTURA BLUES...

Contenido

Directorio

Cultura Blues. La Revista Electrónica

www.culturablues.com

Número 75 – agosto de 2017
Derechos Reservados 04 – 2013 – 042911362800 – 203
Registro ante INDAUTOR

Director general y editor:
José Luis García Fernández

Subdirector general:
José Luis García Vázquez

Diseño:
Aida Castillo Arroyo

Consejo Editorial:
María Luisa Méndez Flores
Mario Martínez Valdez
Edgard Octavio Espinosa Cabrera

Colaboradores en este número:

1. José Luis García Vázquez
2. Edgard Octavio Espinosa Cabrera
3. José Luis García Fernández
4. Michael Limnios
5. María Luisa Méndez
6. Rafael Arriaga Zazueta
7. Luis Eduardo Alcántara
8. Yonathan Amador Gómez
9. Juan Carlos Oblea
10. Norma Yim

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

PORTADA Cartel 4º Festival Nacional Queretablues 2017 (1) **1**

CONTENIDO - DIRECTORIO **2**

EDITORIAL El bajo… está en las venas (2 y 3) **3**

BLUES A LA CARTA Festival Nacional Queretablues 2017 (3) .. **5**

PLANETA BLUES Benny Turner: El Superviviente del Blues (4) **12**

¿QUIÉN LO HIZO? Nathan East (3) **19**

HUELLA AZUL Entrevistas:
Alfonso Robledo "El Krusty"
Enrique Nájera
Francisco Malagón (5) **22**

CULTURA BLUES DE VISITA
En el Seminario de Cultura Mexicana con La Mula de Sietes (6)
En el 61 con Jimena Segovia y Big Danny (6)
En el 5º aniversario de Las Musas de PapáSibarita (6)
En el 61 con Dauma (6)
En el 8º Salvabluesjazz Festival 2017 (3) **34**

DE COLECCIÓN Hola Soy Lola de gira (3) **54**

COLABORACIÓN ESPECIAL Perikles y La Impredecible Blues (3) **58**

ESPECIAL DE MEDIANOCHE Mayall y Clapton, sus primeras grabaciones (7) **61**

SESIONES DESDE LA CABINA The Hook, cien años de leyenda (8) **66**

LADO B A 100 años del padre del "Boogie Chillen" (9) **69**

EN VIDEO Martin Scorsese, musical. Parte 2 (3) **75**

COLABORACIÓN ESPECIAL Avery's Blues (3) **79**

SUPLEMENTO Blues contemporáneo julio 2017 (3) **82**

SUPLEMENTO 100 temas de blues fundamentales 2ª parte (3) **84**

LA POESÍA TIENE SU NORMA Quiero (10) 8**5**

AGENDA 8**6**

Editorial

El bajo… está en las venas

Edgar Octavio Espinosa Cabrera

"La mayoría de los instrumentos están en el corazón o el plexo solar.
La batería está siempre en el cerebro.
El bajo te atraviesa todo el cuerpo, está en las venas."
Enia, estudiante de arte

El bajo eléctrico es similar a la guitarra eléctrica en apariencia y operación, pero desciende directamente del contrabajo, que durante mucho tiempo había sido integrante de la sección rítmica de los combos de blues y jazz, pero la creciente necesidad de competir con los instrumentos amplificados, además de la dificultad para transportarlo, obligaron a los ejecutantes y fabricantes a buscar opciones amplificadas.

En 1935 surgió el primer ejemplo de bajo eléctrico de cuerpo sólido, era un instrumento vertical diseñado por el músico y fabricante de amplificadores Paul H. Tutmarc, para Audiovox de Seattle; La misma compañía diseñaría un bajo que se tocaría atravesado sobre el cuerpo, como una guitarra, el modelo 736, como sería conocido, no sólo innovó en eso sino en que contaba con trastes que permitía alcanzar mayor precisión en la entonación. Está idea fue incorporada al primer bajo producido masivamente por Fender, el *Precision Bass* de 1951, el cual evolucionó con un mínimo de cambios desde 1957; otro clásico de este periodo fue el *Jazz Master* de 1960.

El bajo tiene un cuerpo más grande y un brazo más largo que la guitarra y usualmente cuenta con cuatro cuerdas afinadas en E, A, D y G, existen versiones de más cuerdas, una quinta cuerda afinada en el B, los modelos fretless (sin trastes), producen un sonido más dulce y son muy útiles para los glissandi. Usualmente es pulsado con los dedos índice y medio o pulgar e incluso con una plumilla, una técnica muy espectacular es el slap.

Un hermoso antecedente es el *washtub bass*, el cual fue usado por las jug bands que se hicieron muy populares durante el inicio del siglo XX, en los 50 por las bandas de skiffle en Inglaterra, y en las bandas de música folk al inicio de los 60.

El *washtub bass* o *gutbucket*, es un instrumento de cuerda que usa una tina para lavar como caja de resonancia, el más usual tiene una sola cuerda cuya afinación se logra empujando y jalando un palo para cambiar la tensión. La simplicidad, el bajo costo, el "hágalo usted mismo" y su vínculo con los artistas de bajos recursos económicos son los rasgos distintivos del washtub bass.

De festivales, bajistas, Hooker y más

El número especial 75 de agosto de 2017, se destaca por contener amplios artículos dedicados a cinco bajistas, al centenario de John Lee Hooker, y a dos distinguidos festivales en México; entre muchas y variadas cosas más.

En la *Portada* se presenta el cartel oficial del Festival Nacional Queretablues 2017, a llevarse a cabo del 10 al 13 de agosto del año en curso. Asimismo, en *Blues a la Carta*, se desglosa la programación del festival, día por día, con una breve semblanza de cada uno de los artistas y agrupaciones participantes. En el renglón de eventos, tenemos la reseña de lo recientemente ocurrido durante el Salvabluesjazz Festival 2017, con su correspondiente reporte gráfico original.

Desde el *Editorial* comienza el tema del bajo, para desarrollarse a continuación artículos relacionados con 5 bajistas, dos del terreno internacional, con Benny Turner en *Planeta Blues*, y Nathan East en *¿Quién lo Hizo?*; y tres de la escena del circuito bluesero nacional en *Huella Azul* con: Alfonso Robledo, Enrique Nájera y Francisco Malagón.

El centenario del nacimiento del legendario John Lee Hooker es comentado desde dos diferentes puntos de vista en *Sesiones desde la Cabina* y en *Lado B*. Para complementar temas de carácter internacional tenemos en la edición a Mayall y Clapton en el *Especial de Medianoche*. *En video*, a tres documentales más de Martin Scorsese. En *Suplementos*: Blues contemporáneo julio 2017, y 100 temas de blues fundamentales de Ted Gioia 2ª parte.

Para el testimonio del blues hecho en México, tenemos a Hola Soy Lola en *De Colección*, a Perikles y La Impredecible Blues en una *Colaboración Especial,* y la galería fotográfica del 61 con Jimena Segovia, Big Danny y de Dauma. También fotos del 5º aniversario de Las Musas de PapáSibarita, y del 7º aniversario de La Mula de Sietes.

La edición se complementa con la breve reseña del libro de comics español, Avery's Blues; y la poesía erótica-sensual en voz de su autora en *La poesía tienen una Norma*. En la *Agenda*, se presenta el cartel del Primer Festival Internacional de Jazz en la Huasteca, a llevarse a cabo en el mes de septiembre. ¡Eso es todo, hasta la próxima!

José Luis García Fernández
1 de agosto de 2017

Blues a la Carta

Festival Nacional Queretablues 2017

José Luis García Fernández

Del 10 al 13 de agosto se llevará a cabo el 4º Encuentro Queretablues, ahora bajo la denominación de *4º Festival Nacional Queretablues 2017*, con la participación de más de 10 agrupaciones musicales. Aquí les presento la programación de conciertos y actividades alternas, cartel del evento y semblanzas de los artistas seleccionados.

Pax (Querétaro)

Agrupación musical formada originalmente como dueto en el 2015, con Pao Singer (Paola Justo) en la voz, y Vicente Osorio en la guitarra. Ha buscado conformar su repertorio con base en canciones populares mexicanas y en composiciones propias, todas ellas fusionadas con giros rítmicos y armónicos derivados del blues, el rock y el jazz.

Se ha presentado en foros como La Antigua Estación del Ferrocarril, el Auditorio Esperanza Cabrera, el Jardín del Arte, La Capilla de Maximilano y el Cineteatro Rosalío Solano. Entre sus planes se encuentra realizar un recital de poemas musicalizados de poetas queretanos o que mencionen a Querétaro.

Para este Festival presentará parte de ese trabajo, añadiendo algunas piezas del repertorio clásico del blues y de blues - jazz; para lo cual crecerá en su dotación instrumental, integrando batería, bajo y algún instrumento melódico.

Pax – Umbra Alba

Umbra Alba (CDMX - Querétaro)

Umbra Alba Rock Machine es una agrupación de rock formada a finales del 2011 en la ciudad de Querétaro, México. Umbra Alba (del latín Sombra Blanca o Amanecer Oscuro), era una conocida banda de Heavy Metal de la ciudad de México con 15 años de trayectoria.

Cuenta con 2 discos de su propia autoría: Umbra Alba "Sombra Blanca" y Umbra Alba "Amanecer Oscuro"; y varias presentaciones, entrevistas, y apariciones en radio y televisión. Después de 5 años de ausencia en los escenarios, los integrantes originales de UA; Raymundo Sánchez (guitarra) y Aarón Sánchez (batería), integran a Camilo García (bajo) y Pablo García (voz), para formar la banda actual.

Rumorosa Blues Band (Querétaro)

Es un ensamble musical originario del estado de Querétaro, fundado en 2010, que se ha dedicado a la composición, interpretación, difusión y experimentación del blues.

Se define como una propuesta orientada a la exploración del blues en sus fronteras rítmicas, melódicas, armónicas y líricas, con la fusión de varios subgéneros del mismo como el Texas Blues, Chicago Blues, Hard Rock, Funk y Delta Blues. Su estilo bautizado como "*Rocknblues*", funciona como una alternativa que rehabilita el alma o provoca catarsis para quien viaja y vive el momento del "*Blues a la Rumorosa*".

Junto con *El Callejón Blues Band*, son los pilares en la realización, dirección y gestión, del *Encuentro Anual Queretablues*, hoy llamado, Festival Nacional Queretablues. Sus integrantes son: Poncho Ortíz – guitarra; Julio César Cervantes "El Diablo" – armónica: Israel González "Pek Santiago" - voz y guitarra; Jorge Mejía – batería; Jorge Cuenca – bajo; y Favio Olvera – teclados.

Claudio Irrera Dossi (Querétaro)

Nace en Buenos Aires, Argentina en 1960. En 1984 inicia su carrera como músico profesional en la ciudad de México, desempeñándose como guitarrista, tecladista y bajista en diversas agrupaciones, haciendo circuitos culturales por todo el país.

Su trayectoria pasa por diversos géneros como el folk, afroantillano, samba, rock, blues, tango, flamenco y desemboca inevitablemente en el jazz, máxima espresión de la música popular. Fundamentalmente autodidacta, ha participado en talleres y clínicas con grandes maestros como Abraham Laboriel, Popo Sánchez, Niccole Henry, Margie Bermejo, Enrique Nery, Agustín Bernal y Eugenio Toussaint. Actualmente dirige un trío de jazz (Jazzsession), un cuarteto de blues (NLP La Banda), integra además con Fausto Sanabria (guitarra eléctrica), el dueto JazZTán.

Desde la fundación de la compañía teatral, Sabandijas de Palacio (2003), se desempeña como su músico, en donde ha encontrado un campo muy extenso donde ejercer la composición, ejecución e improvisación, con retos constantes y crecientes, demandados por los nuevos proyectos de la compañía.

Rumorosa Blues Band – Claudio Irrera Dossi

Avenida Rockblues (Querétaro)

Banda que nace a mediados del 2015, conformada por 4 integrantes con influencias de rock, blues, jazz, funk, y otros géneros, éstas fundidas en el escenario, tratan de demostrar a las generaciones nuevas que el rock y el blues aún no han muerto.

Francisco y Andrés, bajo y batería respectivamente, son los pilares de la banda, pues generan una base fuerte y sólida que envuelve y atrapa la atención de quien los escucha. Martín en las armónicas con una influencia blues muy marcada, le da ese toque a las melodías que con la rítmica y solos de guitarra de Héctor, generan un ambiente de euforia que al mezclarse con los demás instrumentos, se trasmite de manera firme al público.

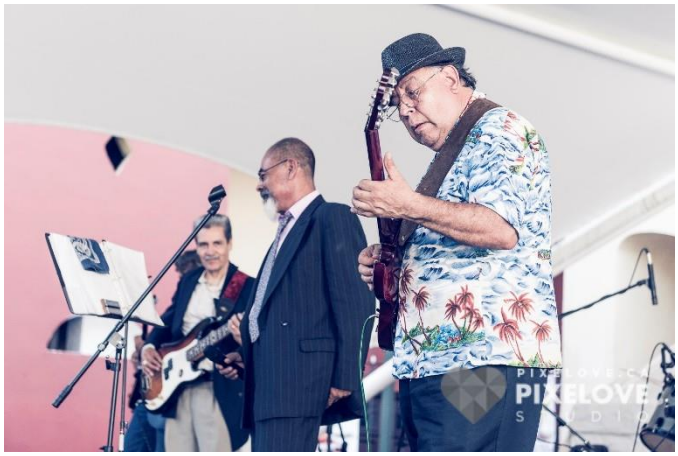
Las letras con sentimiento tratan de reflejar la vida del día a día de todos los mexicanos. Cuando se encuentran en el escenario el objetivo principal de la banda es divertirse con su música y disfrutar lo que se está ejecutando para así transmitirlo al público.

La Oca Banda de Blues (Querétaro)

Agrupación con 9 años de trayectoria, los cuales han sido de un trabajo arduo pero divertido, menciona Roberto Ochoa Granados, miembro fundador y líder de la agrupación, actualmente se dedican a interpretar temas clásicos de los grandes del blues y composiciones propias.

En su primera producción discográfica, *Caminando Sin Rumbo* se destacan temas como, *Amigo*, La Floresta y Contaminación Blues, entre otras. Fueron organizadores del 1er. Festival de Blues en Hércules Querétaro, y se han presentado en diversos foros de relevancia. La banda se conforma con: Martín Ortiz Miranda – batería; Francisco Malagón Orozco – bajo; Juan Manuel Cárdenas "Petras" – guitarra, y Roberto Ochoa Granados - voz y armónica.

Se considera junto a El Callejón Blues Band, como de las primeras "*escuelas de blues*" en Querétaro, a partir de estas agrupaciones, diversos integrantes que han emigrado tienen ahora bases firmes para interpretar el género, además de servir como influencia importante para las nuevas generaciones de bandas en el estado.



Avenida Rockblues – La Oca Banda de Blues

La Pecaminosa Blues Band (Veracruz)

Nace en el año 2013 como un proyecto musico–cultural por medio del cual se pretende promover el género blues en las nuevas generaciones con un estilo muy particular. Ha encontrado en sí misma, en sus letras y en su música un modo propio de contar historias, vivencias, y sus experiencias. Aunado a esto, la diversidad en la formación musical de cada uno de sus integrantes es una de sus principales características, lo cual ha dado como resultado la fusión de géneros como el blues, jazz, rock, latin, en la creación musical de sus canciones enriqueciendo de esta manera el material que produce; sobre todo, logrando un estilo distintivo.

En sus letras La Pecaminosa Blues Band exterioriza su esencia (en la cual está inmersa también la raíz de su nombre), al contar pasajes e historias concernientes a la infidelidad y el pecado en las relaciones amorosas y, también narra historias de personajes urbanos y vivencias propias que cobran vida bajo la composición lírica de Aldo Bluesman.

Actualmente La Pecaminosa Blues Band se encuentra en etapa de producción de su nuevo material discográfico, el cual denota el incremento del entendimiento y madurez musical adquiridos durante el tiempo de trabajo desde que se formó la agrupación. Es una banda orgullosamente de Río Blanco, Veracruz, bajo la dirección y "composición lírica" de Aldo Bluesman (guitarra), altamente enriquecida por la "aportación musical" de Lupita Herrera (voz), Axel Tlapalcoyoa (batería), Carlos Xocua (bajo) y Josué Cruz (piano).

Fonzeca-Caja de Pandora Project (Nuevo León)

Fonzeca es un músico muy activo, cantantante súper destacado que junto con la banda *Fonzeca-Caja de Pandora Project*; se ha dedicado a enfocar el blues desde diversos ángulos, creando una fusión muy interesante de blues/rock/jazz. En la guitarra está el experimentado músico Kukin Carmona, arreglista, director musical, compositor y productor para artistas tanto nacionales como internacionales; en el bajo se presenta Carlos Urrutia, y en la batería Cheko Urrutia, base rítmica quiénes a pesar de su joven edad, cuentan con una buena experiencia como músicos de sesión para varios proyectos y que han estado, igual que Kukin Carmona, tocando en los últimos años en los diversos festivales con la banda.

Presenciar un concierto o recital de Fonzeca- Caja de Pandora Project es abrir una puerta a nuevas experiencias sonoras, ya que continuamente buscan, exploran, redescubren diferentes maneras de contarnos lo que aman y lo que los apasiona; compartiéndolas abiertamente con quienes se aventuran con ellos en terrenos no transitados, ya sea como músicos o como espectadores-testigos de esos momentos electrizantes, donde se abre el espacio a la libre improvisación.

La Pecaminosa Blues Band – Fonzeca-Caja de Pandora Project

Bluesósceles (Querétaro)

Isósceles es una banda de rock queretana nacida en el 2016, dedicada a hacer homenaje a lo más representativo del rock clásico y contemporáneo. Uniendo su talento para crear una banda de calidad y con gran experiencia, sus integrantes son apasionados de la música y que han formado parte de la escena local por años a través del trabajo en distintos proyectos y escenarios.

Bluesósceles, nace como un proyecto lateral con la misma formación de integrantes y constituye el inicio de un trabajo artístico en una de las expresiones madre de la música popular contemporánea: el blues. Motivados por la inquietud de expandir los horizontes de su quehacer musical, la banda busca, en principio, rendir homenaje a los grandes del género para establecer un punto de partida que permita la consolidación de una propuesta artística que favorezca la experimentación creativa dentro del género y llegar así al público no sólo como una banda homenaje sino a través de trabajo propio.

Matus Blues (Guanajuato)

Matus Blues nace en 2010 como una propuesta original de blues hecho en México. Su música es una mezcla entre blues y diferentes estilos musicales como el rock, funk, latin y jazz; buscando una identidad y una voz propia dentro de la escena del blues nacional.

Este proyecto, inició como Diablo Blues, tocando piezas clásicas de blues, en algunos lugares de la ciudad de Celaya, Guanajuato. El nombre de Matus Blues aparece como una forma de homenaje al mundo de los chamanes, en especial al personaje de Don Juan Matus, del cual habla el escritor Carlos Castañeda en varios de sus libros. Aunque se dice que la música de blues es vista como una música pagana, su influencia primaria viene de los cantos espirituales de los afroamericanos. De ahí la relación de este estilo de música con el mundo espiritual de los chamanes mexicanos.

En 2015 su fundador, Antonio Valdez integra la banda con músicos celayenses, formación con la cual permanece con presentaciones hasta la fecha: Héctor Romero (bajo y coros); Osvaldo Cruz (guitarra); Perla Olivares (armónica y coros); Marco de Arco (batería); Arturo Lugo (percusiones); y Antonio Valdez (guitarra, voz y teclado).

Bluesósceles – Matus Blues

El Callejón Blues Band (Querétaro)

Es la banda decana del blues queretano. La primera agrupación dedicada al género en la ciudad de Querétaro inició formalmente su andar en agosto de 1994, compuesta entonces por Mauricio Ávila en la guitarra, José María Cabrera en el bajo, Roberto Ochoa en la armónica y Armando Aguilar en la batería. A partir de entonces, y con distintas alineaciones, la banda se ha dedicado tanto a la interpretación de temas del blues clásico como a la creación de temas propios, en los que fusiona blues con funk, jazz y reggae.

Tiene en su haber tres álbumes grabados en su estudio: ("Julio de Génova", "10 años de Blues", "Retrospectiva") y un EP ("Minutos Más"). Ha recibido el apoyo del PACMYC, así como el reconocimiento de la Revista Rola como una de las 12 bandas más influyentes de la escena contracultural queretana. Junto con Rumorosa Blues Band, son los pilares en la realización, dirección y gestión, del Encuentro Anual Queretablues, hoy llamado, Festival Nacional Queretablues.

La agrupación actualmente está conformada por: Ana Laura Cabrera (voz), José María Cabrera (voz y bajo), Roberto Lechuga (voz y guitarra), Armando Aguilar (batería y percusiones), David Gudiño (guitarra) Ulises Bravo (teclados y armónica), Edmundo Adrián Herrera (batería suplente).

Amigos del Blues (Aguascalientes)

Grupo formado en el año 2003. Originarios de Aguascalientes, *Amigos del Blues* se integra por algunos de los organizadores del Festival Internacional Aguas-Blues, quienes quisieron participar activamente en el Festival, no sólo con la organización, sino también en la interpretación del blues. Tuvo cuatro participaciones en dicho Festival, en la ciudad de Aguascalientes.

El grupo funciona como un taller de blues, en el cual no sólo se interpretan temas clásicos del blues, sino que también se cuenta con temas del grupo, fomentando la creación de blues original. Las diferentes influencias musicales de sus integrantes se hacen notar en las composiciones del grupo, con toques de rock, jazz o música latina, pero siempre con la base de blues.

Al momento han publicado su primer disco, homónimo, el cual contiene 10 temas originales y 4 clásicos. Se promueve en las presentaciones del grupo, y se encuentra también disponible en los portales de música online como Spotify, Amazon o ITunes.

El Callejón Blues Band – Amigos del Blues

Benny Turner: El Superviviente del Blues

Michael Limnios

Entrevista con el legendario bluesman Benny Turner, hermano de Freddie King, quien ha establecido un groove y estilo único.

"Mi temor es que el auténtico blues auténtico,
que es música pura estadounidense,
se pierda completamente en las generaciones futuras,
ya que ha comenzado a perderse hoy en día"
Benny Turner

Benny Turner

Benny Turner nació en Gilmer, Texas y creció en el blues con su famoso hermano, Freddie King, que siempre soñó con convertirse en un gran guitarrista. Freddie y su hermano menor Benny escuchaban durante varias horas al día viejos programas de radio como "In the Groove". Benny y Freddie, cuando crecieron, escucharon blues y swing de artistas como Louis Jordan, Charles Brown y más tarde, T-Bone Walker. Estos grandes del blues se convirtieron en la influencia de la música que Freddie King comenzó a tocar y que Benny Turner continúa haciendo hasta hoy en día. Más tarde, la familia de Freddie y Benny se mudaron a Chicago donde Freddie se convirtió en un gran artista de blues.

En aquel momento Benny no tenía intención de convertirse en una estrella, sino simplemente disfrutar de participar en el éxito de su hermano. Después de que el tema *Hideaway* se convirtió en un éxito, Benny se unió a su hermano Freddie y se fueron de gira. Ellos tocaron juntos en el Teatro Apollo de Nueva York, en el Teatro Howard de Washington, D.C. y en el Teatro Regal en Chicago.

Benny Turner y Freddie King

Ellos estaban en la cima del mundo, tocando en el mismo proyecto compartiendo cartel con Dionne Warwick, B.B. King, Solomon Burke, Eric Clapton, y muchos otros. El sueño llegó a su fin en diciembre de 1976, cuando Freddie King falleció inesperadamente con tan sólo 42 años. Benny, devastado por la muerte de su hermano, literalmente se convirtió en un recluso durante 2 años. Casualmente, el gran bluesista Joe Young, consiguió que Benny tocara con él. Benny tocó con Mighty Joe durante aproximadamente 8 años hasta que Joe se vio obligado a dejar de trabajar por un tiempo debido a razones médicas.

Benny decidió comenzar de nuevo y se mudó a Nueva Orleans donde conoció a Marva Wright (Reina del blues en New Orleans, fallecida en marzo de 2010). Una amistad y relación de trabajo que ha apreciado por el resto de su vida. Freddie King siempre reconoció el potencial de su hermano pequeño para ser un legendario intérprete de blues por su cuenta. Hoy en día, el cuarto disco de Benny, "*When She's Gone*" (2016), es una fiesta musical con seis temas originales y cuatro estándares de blues, contando con invitados especiales como Marva Wright, Bob Margolin y Charles Brown. En cada canción se muestra la voz suave y conmovedora de Benny, y su sello en el estilo de tocar el bajo. Esta obra está inspirada en el amoroso recuerdo de Ella Mae, la madre que crió a dos leyendas del blues.

La autobiografía de Benny, *Survivor: The Benny Turner Story*, publicada en julio de 2017 es la historia de su vida, desde su nacimiento y primera infancia en Gilmer, Texas, hasta el traslado de la familia a Chicago, Illinois, y el surgimiento definitivo de su carrera en los géneros del góspel, rhythm & blues y blues.

(Agradecimientos especiales a Betsie Brown & Sallie A. Bengtson).

La entrevista.

ML: ¿Qué aprendizaje te ha dejado el blues y qué significa para ti?

Benny: La música de blues es parte de una tradición familiar para mí; algo que recuerdo desde mi juventud. Mi madre y sus hermanos solían cantar y tocar blues juntos, a menudo como un cuarteto. El blues es la expresión musical de un pueblo oprimido, que me vincula a mis ancestros y su sufrimiento.

ML: ¿Cómo describe su sonido y el progreso de Benny Turner?, ¿Qué caracteriza su filosofía musical?

Benny: Mi estilo y sonido es completamente autodidacta. Es una expresión de sentimientos reales que vienen de mi corazón y alma. No tenía mentores que no fueran mi madre y mis tíos, que era música country de la vieja escuela de blues. A medida que la música avanzaba, tuve que cambiar y hacer algunas cosas nuevas para actualizar mi estilo y sin embargo seguir siendo fiel a mis raíces. En cierto modo, me considero afortunado, porque esto me obligó a desarrollar mi propio estilo en lugar de imitar lo que había aprendido.

Esto también sucedió a otros músicos de blues durante ese tiempo, incluyendo a mi hermano Freddie King. Todos tocaron incorrectamente "según las reglas" pero eran grandes intérpretes con un sonido distinto. Siempre tocaba bajo con una plumilla, y más tarde empecé a hacer bending con las cuerdas. Después de que Freddie falleció, siento que perdí los sonidos que conocía, pero amé crecer en ese sentido. No pude encontrar a otros músicos para imitar los sonidos que recordaba, así que empecé a tocarlos yo mismo. Todo se reduce a una sensación. No puedo tocarlo a menos que lo sienta.

ML: ¿Cuál es el período más interesante de tu vida? ¿Cuál fue el mejor y el peor momento de tu carrera?
Benny: Sin duda, los años que compartí en la banda con Freddie King fueron los más interesantes para mí. Realmente crecimos juntos musicalmente experimentando cosas nuevas casi al mismo tiempo. He sido bendecido con tantos aspectos destacados de la carrera a través de los años, pero uno de mis recuerdos más queridos está tocando en la cárcel del condado de Travis (Texas) con Freddie, (se puede ver un fragmento de video, así como otros videos en mi sitio web). Cuando Freddie murió inesperadamente justo después de la Navidad de 1976, fue realmente mi peor momento de mi carrera y mi día personal más oscuro. Me tomó años para poder enfrentarme a la nueva etapa sin él.

Freddie King - Let the Good Times Roll - Extracto
https://youtu.be/XAXTa381bes

ML: ¿Cuáles son algunos de los más memorables conciertos y jams que has tenido? ¿Qué recuerdos te hacen sonreír?
Benny: Tengo muchos recuerdos musicales maravillosos, empezando por el de mi primer concierto en el Teatro Apollo, donde toqué con Dee Clark. Ese fue un verdadero hito para mí en muchos aspectos. Poco después, tuve la oportunidad de hacer una gira con los Soul Stirrers. Siempre había esperado tener la oportunidad de tocar con un grupo de góspel de primera categoría, ¡y fueron los mejores! Recientemente visité a mi viejo amigo Leroy Crume, y compartimos muchas sonrisas y risas recordando esos días. ¡Él y yo somos ahora los dos últimos miembros vivos del grupo original!

Una vez, cuando la banda de Freddie King tocó en The Starwood Club en West Hollywood, un grupo de leyendas musicales salió a escuchar nuestro show, y los invitamos a todos a subir al escenario para lo que luego llamamos "The Superjam". Puedo decirte que *Hideaway*, nunca sonó exactamente igual que esa noche cuando tuvimos a nuestra banda más Eric Clapton a la guitarra, Noel Redding en el bajo y Buddy Miles en la batería. Joe Cocker también se unió a todos en el escenario para cantar algunas canciones.

Cuando Paul McCartney quería celebrar su cumpleaños, él y su esposa Linda volaron a Dallas, reservaron en el Whiskey River Club y Freddie tocó en el evento. Después del show, Paul me dijo: "*¡Pensé que era el único que tocaba el bajo con plumilla!*"

ML: ¿Qué reuniones han sido las más importantes para ti? ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
Benny: En 1996, tuve la oportunidad de conocer a uno de mis héroes musicales, el tecladista Charles Brown. Charles estaba en Nueva Orleans, y Eugene Carrier, tecladista de B.B. King, hizo arreglos para que nos conociéramos. Freddie y yo corríamos a casa desde la escuela para escuchar a Charles Brown y a Louis Jordan en la radio; Éramos grandes fans.

No sólo pude conocer a Charles Brown, sino que hicimos planes para trabajar en el estudio para mi primer CD, "*Blue and Not So Blue*". Estoy muy orgulloso de haber lanzado recientemente mi grabación de su exitosa canción, "Black Night "con Charles en el piano. Este es un logro orgulloso y sentimental que atesoro. Howlin' Wolf me dio un gran consejo que todavía pienso funciona hoy. Dijo: "*No puedes agradar a todo el mundo, pero toca chingón para la gente, ¡por favor!*"

ML: ¿Hay algún buen recuerdo de los tiempos de las grabaciones y sesiones de estudio que te gustaría compartir con nosotros?

Benny: Éramos cinco en un grupo de doo-wop de la escuela llamado The Chanters. Un día al salir de la escuela, habíamos estado cantando y vagabundeado hasta llegar a Chess Records para mirar por las ventanas y soñar con ser estrellas. Sonny Boy Williamson estaba en nuestro camino y dijo: "Hey chicos! ¿Qué están haciendo? ¿Quieren venir a ver cómo se hacen los discos? ¡Vamos! "Y nos invitó a ver su sesión de grabación. Estábamos asombrados. ¡Fue una experiencia genial!

Mi amigo Paul Serrano me contactó para grabar en su estudio con el actor Stepin Fetchit. Grabamos *"¿How Much is that Hound Dog in the Window?*" y su tradicional "*Uncle Tom*". Esa oportunidad fue única y la disfruté mucho.

Además, escribí una canción para una sesión de grabación con Freddie en el Skyhill Studio de Leon Russell en Hollywood, pero no creo que la sesión haya sido lanzada. El experimentado JJ Cale era el ingeniero.

ML: ¿Qué es lo que más extrañas hoy en día, del pasado? ¿Cuáles son tus esperanzas y temores para el futuro de la música?

Benny: Realmente extraño a mi familia cantando y tocando el blues; esto incluye escuchar a mi madre y sus hermanos, así como tocar el blues con mi hermano Freddie. Últimamente he estado pensando en los primeros días mucho, y estoy trabajando en volver a crear ese sonido familiar King. He estado practicando la guitarra (como me enseñó mi madre), y también estoy trabajando en un kazoo hecho en casa.

Actualmente estoy trabajando en un nuevo CD, y rendiré tributo a mi tío Leon King con una de sus canciones, y rendiré homenaje a mi madre con otra canción. Eran la fuente de la influencia más temprana del blues de Freddie, así como la mía, y quiero honrarlos en consecuencia.

Mi esperanza es que cada vez más gente abrace el blues y lo apoye. Mi miedo es que el blues auténtico, que es pura música norteamericana, se pierda completamente en las generaciones futuras, ya que siento que ha empezado a perderse hoy.

ML: ¿Crees en la existencia del blues real hoy en día? ¿Qué significa ser un bluesman?
Benny: Creo en la existencia de blues real, tanto, que he llamado a mi banda "Real Blues" Es uno de los más altos honores para mí tocar el tipo de música que se inspiró en las espaldas rotas de un pueblo oprimido. Como he tocado el blues en los últimos años a través de mis propios altibajos personales, me ha ayudado a entender por qué el blues nació. Puedo relacionarme con esas emociones dolorosas, y tomo muy en serio mi entrega musical de esos poderosos sentimientos.

Desafortunadamente, dedicar mi carrera al blues a veces significó ser ignorado por conciertos en favor de bandas que tocan estilos musicales más populares, pero sigo siendo fiel a mi herencia y a la tradición de mi familia. Estoy tan orgulloso de que Freddie King haya sido incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2012, en la categoría "Influencias". Por fin, ha tomado su lugar junto a muchos gigantes cuyas carreras fueron moldeadas por su influencia. Del mismo modo, en 2013 Albert King fue incorporado y Harry Belafonte habló sobre la importancia de la música de blues. Ese reconosimiento me dio una mejor perspectiva y espero que los futuros músicos sigan manteniendo el blues vivo.

ML: Si pudieras cambiar una cosa en el mundo musical y que se convierta en una realidad, ¿Cuál sería?
Benny: Me encantaría ver al fin un completo Salón de la Fama del Blues, que reconociera no sólo a los "grandes nombres" de la historia del blues, sino también a los que estuvieron a un lado, (¡yo incluido!). Que apoyaron y ayudaron a definir el estilo cuando fue compartido en directo, noche tras noche y año tras año durante los primeros días.

ML: ¿Cuáles son las líneas que conectan el blues con el soul, y a continuación con la música de jazz y swing?
Benny: El shuffle (el ritmo), tal como fue introducido por primera vez por Louis Jordan, une todos los estilos musicales juntos; Desde el blues al rock, hasta el rhythm & blues y soul, así como el jazz y swing. Louis fue un precursor del rock and roll, y una influencia musical gigante para muchos, incluyéndonos a mi hermano Freddie y a mi.

ML: ¿Cuál es el legado de Freddie King a la música de hoy? ¿Cuáles son los secretos del blues de Freddie King?
Benny: Freddie King continúa influenciando a nuevas generaciones de guitarristas, tanto directamente como a través de quienes han imitado su estilo. Técnicamente, utilizó una sección de metales para conseguir su sonido, pero el secreto de su éxito es mucho más profundo que eso. Cada vez que subía al escenario, Freddie tocaba directamente desde su alma. Él nunca ensayó un espectáculo de antemano, sino que tocó lo que estaba sintiendo, por lo que fue dinámico y nunca se sintió "enlatado". Este enfoque vive en mí hoy con mis shows. Cuando escuchas a *Benny Turner y Real Blues*, nunca oirás el mismo show dos veces.

ML: Vamos a hacer un viaje con una máquina del tiempo, así que ¿Dónde y por qué realmente quieres ir por un día entero?
Benny: Me encantaría volver al tiempo al porche trasero de mi casa rural de East Texas (Gilmer). Freddie y yo estábamos allí, junto a la tina llena de cerveza de mis tres tíos, mirando por la puerta de atrás mientras mi madre y sus hermanos cantaban y tocaban. No se suponía que estuviéramos escuchando, ya que esas primeras letras de blues podían ser desagradables para nuestros oídos jóvenes, pero nos sentíamos atraídos por la música y los sentimientos que la acompañaban. ¡No lo sabíamos en el momento, pero las semillas fueron plantadas y crecerían en nuestras carreras musicales!

¿Quién lo Hizo?

Nathan East

José Luis García Fernández

Nathan East

- Nathan Harrell East nació el 8 de diciembre de 1955 en Filadelfia, Estados Unidos.
- Se traslada a San Diego, California, con tan sólo cuatro años. East aprende a tocar el piano de niño, y se pasa al cello poco más tarde.
- A los 14 años sigue los pasos de su hermano David, también bajista, y adopta su instrumento definitivo, con el que comienza a tocar en grupos de iglesias y otras bandas locales.
- En su etapa de High School ingresa en una banda llamada *Power*, que es utilizada como banda base en la gira de algunos artistas del sello Stax, lo que atrae la atención de *Barry White*, quien lo contrata para la banda con la que realiza un tour nacional.
- Inicia su carrera profesional como miembro de la *Love Unlimited Orchestra*, tocando en lugares importantes como el Madison Square Garden o el Teatro Apollo.
- Pasa unos años en la Universidad de California en San Diego, y tras graduarse en Artes Musicales se dirige a Los Angeles para comenzar una lucrativa carrera como músico de sesión.
- Su reputación como músico de sesión no para de crecer, y desde ese punto en adelante, se convierte en uno de los bajistas más solicitados, trabajando para Lionel Richie o Kenny Loggins antes de unirse a la banda de Eric Clapton a finales de la década de los 80.

- Su influencia proviene de bajistas como Ron Carter, Ray Brown, Charles Mingus, Buster Williams, Scott LaFaro, James Jamerson y Larry Graham. Es admirador de Pino Palladino, Steve Rodby y Marcus Miller.
- Es uno de los más respetados músicos de sesión de la industria, habiendo participado con figuras de la talla de Barry White, Kenny Loggins, Eric Clapton, Phil Collins, Dionne Warwick, Johnny Mathis, Lionel Richie, Sergio Mendes, Marce East, Whitney Houston, Madonna, Michael Jackson, Daft Punk, Elton John, Anita Baker, George Harrison, Joe Pass, Stevie Wonder, Bob Dylan, Ray Charles, Frank Sinatra, Sammy Davis, Jr., Tom Jones, B. B. King, Chaka Khan, Steve Vai, Toto y Sting, entre muchos otros.
- Nathan también se ha ganado una reputación como uno de los mejores bajistas de jazz contemporáneo por sus colaboraciones con Quincy Jones, Herbie Hancock, Al Jarreau, Natalie Cole, George Benson, David Benoit y su propio supergrupo Fourplay co-fundado con Bob James, Harvey Mason & Lee Ritenour en 1991.
- Nathan aparece en más de dos mil grabaciones incluyendo el icónico "Unplugged" de Eric Clapton; he aquí algunas de ellas:

    - 1981 “The Way I Am” Billy Preston; 1982 “Lionel Richie” Lionel Richie; 1983 “She Works Hard for the Money” Donna Summer; 1983 “In Your Eyes” George Benson; 1983 “Blow Your Own Horn” Herb Alpert; 1984 “Self Control” Laura Branigan; 1984 “High Crime” Al Jarreau; 1984 “Emotion” Barbra Streisand; 1984 “Civilized Man” Joe Cocker; 1985 “Who's Zoomin' Who?” Aretha Franklin; 1985 “Whitney Houston” Whitney Houston; 1985 “Soul Kiss” Olivia Newton-John; 1985 “Dangerous” Natalie Cole; 1985 “Behind the Sun” Eric Clapton; 1986 “Nine Lives” Bonnie Raitt; 1986 “Crossroads” Ry Cooder; 1986 “August” Eric Clapton; 1987 “The Right Night & Barry White” Barry White; 1987 “Reservations for Two” Dionne Warwick; 1987 “Bad” Michael Jackson; 1988 “Down in the Groove” Bob Dylan; 1989 “When All the Pieces Fit” Peter Frampton; 1989 “Runaway” Booker T. & the MG's / Booker T. Jones; 1989 “Passion: Music for The Last Temptation of Christ” Peter Gabriel; 1989 “One” Bee Gees; 1989 “...But Seriously” Phil Collins; 1990 “Bela Fleck & The Flecktones” Bela Fleck & the Flecktones; 1991 “Good Woman” Gladys Knight; 1991 “Fourplay” Fourplay; 1992 “Timeless: The Classics” Michael Bolton; 1992 “MTV Unplugged” Eric Clapton; 1992 “Live in Japan” George Harrison; 1992 “Brasileiro” Sergio Mendes; 1993 Taxi “Bryan Ferry”; 1993 “Duets” Elton John; 1994 “Restless” Bob James; 1994 “De mi alma latina” Plácido Domingo; 1995 “Joe Satriani” Joe Satriani; 1996 “The Moment” Kenny G; 1996 “Las Cosas Que Vives” Laura Pausini; 1996 “Falling into You” Céline Dion; 1996 “Donde Hay Música” Eros Ramazzotti; 1998 “Pilgrim” Eric Clapton; 1999 “From Q, With Love” Quincy Jones; 2000 “Riding with the King” Eric Clapton / B.B. King; 2000 “Entre Tus Brazos” Alejandro Fernández; 2000 “Crash & Burn” Savage Garden; 2000 “Black & Blue” Backstreet Boys; 2001 “Reptile” Eric Clapton; 2001 “Love Makes the World” Carole King; 2001 “Invincible” Michael Jackson; 2002 “Justified” Justin Timberlake; 2003 “Reflections” B.B. King; 2003 “Martin Scorsese Presents the Blues: Keb Mo” Keb' Mo'; 2003 “Brother Bear” Phil Collins; 2003 “33” Luis Miguel; 2004 “Sessions for Robert J.” Eric Clapton; 2004 “Me and Mr. Johnson” Eric Clapton; 2004 “Keep It Simple” Keb' Mo'; 2005 “Possibilities” Herbie Hancock; 2005 “Back Home” Eric Clapton; 2005 “A Time to Love” Stevie Wonder; 2006 “The Road to Escondido” J.J. Cale / Eric Clapton; 2006 “B'day” Beyoncé; 2008 “Soul” Seal; 2008 “One Kind Favor” B.B. King; 2009 “Soulbook” Rod Stewart; 2009 “Just Go” Lionel Richie; 2012 “Habítame Siempre” Thalía; 2013 “Transition” Steve Lukather; 2014 “The Breeze: An Appreciation of J.J. Cale” Eric Clapton; **2014 “Nathan East” Nathan East**; **2014 “Daft Funk” Nathan East**; 2014 “35th Anniversary Tour: Live in Poland” Toto; 2015 “Wallflower” Diana Krall; 2015 “The New Cool” Nathan East / Bob James; 2015 “Postcards from Paradise” Ringo Starr; 2015 “Oliver's Bag” Nathan East / Bob James; 2015 “El Amor” Gloria Trevi; **2016 “Serpentine Fire” Nathan East**; **2016 “Lifecycle” Nathan East**; **2016 “Feels Like Home” Nathan East**; **2017 “Reverence” Nathan East**.

- Ha sido artista de Yamaha por más de tres décadas, por lo que la firma le entregó un premio por sus logros de por vida, por más de 30 años de excelencia musical con la compañía, incluyendo el desarrollo de su propia guitarra de bajo de la firma Signature, la BBNE2.
- Además de actuar para el Papa Juan Pablo II, la Reina Isabel II, Nelson Mandela y en el Concierto de Inauguración del presidente Barack Obama, ha sido honrado por el Congreso de los Estados Unidos con un reconocimiento otorgado por su arte y su contribución a la comunidad musical mundial.
- Nathan firmó en 2013 con el nuevo sello Yamaha Entertainment Group para grabar su primer proyecto en solitario.
- Graduado de la Universidad de California en San Diego, Nathan tiene un título de Licenciatura en Interpretación y Composición Musical y ha comenzado el Nathan East Online School de Electric Bass en colaboración con el campus educativo de ArtistWorks en línea.

En casa de Nathan East
https://youtu.be/2aETKPuzGYQ

Fourplay - Java Jazz Festival 2011
https://youtu.be/K4Di2rvigVk

Nathan East - Sir Duke
https://youtu.be/SoVTBWbIFVU

Eric Clapton - Unplugged (Concierto completo)
https://youtu.be/0WNX_0wGBCc

Huella Azul

Entrevista a Alfonso Robledo "El Krusty"

María Luisa Méndez - Fotos: Rafael Arriaga Zazueta

CB: ¿Desde cuándo y cómo se da tu gusto por la música en general, y en particular por el blues?
Krusty: Desde niño siempre fui inquieto, como a los 10 años comencé a estudiar batería. El blues lo conocí a los 15, en la escuela un amigo me prestó un disco de *Cream* y de ahí me encantó. Después investigué quienes eran los autores de las canciones, porque eran varios temas clásicos de blues, los que tocaba ese grupo.

CB: ¿Qué instrumentos tocas y cómo da la elección por el bajo?
Krusty: Toco bajo, contrabajo, batería, un poquito de guitarra y canto. Me pasé al bajo porque siempre batallábamos para encontrar bajista. Decidí aprender a tocarlo y me encantó.

CB: ¿Cuál ha sido tu trayectoria en la música?
Krusty: En los noventa fundé junto con Emiliano Juárez y Enrique Hültz la banda de blues, *Chivo Azul*, en aquel entonces éramos adolescentes, pero tocamos en muchos festivales de blues del país. Después formé los *Mind Lagunas* con Emiliano Juárez, con los que hicimos giras en Sudamérica, Asia, Europa, tocando y alternando con grandes del blues como Lurrie Bell, Kid Andersen, John Németh, Bob Stroger, Terry Hanck, Vino Louden, Sharon Lewis, entre otros. Actualmente estoy en una banda llamada *Blues Dealers*.

Blues Dealers

CB: ¿Cuál o cuáles son los proyectos musicales en los que participas actualmente?
Krusty: Pueden seguir a los *Blues Dealers* y *Mind Lagunas*, que ahorita están en pausa, pero pronto regresaran a dar lata.

CB: ¿Cómo consideras que es o debe ser el papel del bajo como instrumento de la base rítmica en la agrupación o bandas donde participas?
Krusty: El bajo de blues es fundamental. En sí la sección rítmica, debe ser una base sólida. El bajo hace que brille la piedra, que en este caso son los instrumentos solistas, como la guitarra, teniendo siempre una base sólida.

CB: ¿Quiénes han sido tus influencias en el instrumento?
Krusty: Mis influencias en el bajo son: Donald "Duck" Dunn, Larry Taylor, "Mudcat" Ward, Ronnie James Weber, James Jamerson, Chuck Rainey, Bill Stuve y Kedar Roy.

CB: ¿Cuál es tu marca y modelo favorito de bajo que utilizas en tus proyectos actuales para tocar?
Krusty: Me encantan el Fender Precision y el Jazz Bass, de 4 cuerdas.

CB: ¿Dónde podemos saber de ti, de tus participaciones o de grabaciones realizadas a la fecha?
Krusty: He grabado algo con los Mind Lagunas, con los Blues Dealers pronto habrá algo, y una participación vocal con el gran Pablo Díaz a la guitarra y figuras del blues mundial como Fred Kaplan, Kedar Roy, y Richard Innes.

CB: ¿Qué planes tienes a corto plazo en el terreno de la música?
Krusty: Mi plan es seguir haciendo blues y buscar estar tocando en los mejores lugares. Vivir del blues no es nada fácil, pero la satisfacción que me deja es invaluable.

CB: Desde tu punto de vista, ¿Cómo consideras se encuentra la escena del blues en México?
Krusty: El blues en México ahí la lleva, me da gusto ver gente jóven haciendo bandas. Este género es autodidacta, en los discos están todos los secretos, y tocar en vivo con gente experimentada, uno aprende así.

CB: ¿Hay alguna cosa más que quieras comentarnos?
Krusty: Un saludo a todos los colegas del blues, los invito a apoyarnos mutuamente para difundir este género tan bello y sincero.

CB: ¿Deseas dejarnos algún mensaje para los lectores de Cultura Blues La Revista Electrónica?
Krusty: Gracias a Cultura Blues por el apoyo y difusión que siempre nos dan, termino diciéndoles que sólo hay tres tipos de blues: el de no tengo dinero, el de no tengo mujer, y el de no tengo dinero y no tengo mujer. Un abrazo grande.

Blues Dealers – Everyday I have the blues
https://youtu.be/doaWSU8sl7Q

Blues Dealers – You don´t love me
https://youtu.be/TjUlMeP6Ph0

Huella Azul

Entrevista a Enrique Nájera

María Luisa Méndez - Fotos: Rafael Arriaga Zazueta

CB: ¿Desde cuándo y cómo se da tu gusto por la música en general, y en particular por el blues?
Enrique: La música me ha gustado desde niño y la he disfrutado al escucharla como en el plano de la ejecución. Tuve muchos instrumentos en esa etapa de mi vida, aunque fueran de juguete. Después, ya en mi juventud, sí tuve instrumentos y estuve en talleres, pero no fui constante.

Cuando solamente la disfrutaba en un tocadiscos, me inicié con la música clásica; posteriormente, escuché música instrumental; y, finalmente, compré discos de Led Zeppelin, Black Sabbath. Yes, Pink Floyd, entre otros, el rock de los setentas, me salté a los Beatles y los Rolling; fue entonces que con una guitarra quise imitar lo que oía, y mis amigos me empezaron a poner discos de Mayall, Dixon, B.B. King y me llamó la atención ese género.

No recuerdo con exactitud, cuándo fue el primer Festival de Blues que se hizo en México y yo asistí, tanto a la Sala Netzahualcóyotl, como al Auditorio Nacional y ahí se consolidó mi gusto y placer por este género.

CB: ¿Qué instrumentos tocas y cómo se da la elección por el bajo?
Enrique: Toco el bajo eléctrico y es accidental. ¿Qué cómo llego a él? Pues veía tocarlo, pero no me interesaba hasta que un día me prestaron uno de ellos.

Lo toqué porque no llegaba el bajista y me gustó pulsarlo. Entonces decidí tocarlo, me fascinó su sonido, aunque en sus inicios es doloroso tocarlo, pues las inevitables ampollas en los dedos son un buen argumento para dejarlo. No fue así y me quedé con él. Te diría que los bajistas somos los prófugos de la guitarra.

CB: ¿Cuál ha sido tu trayectoria en la música?

Enrique: Pienso que la música tiene tres posibilidades en el ser humano: la escuchas, la bailas o la tocas; puedes desempeñarte en las tres, en dos, en una o ninguna, cada quién decide si se acerca o se distancia de ella. Así es el arte o lo vives de cerca o te es ajeno. Yo pasé de escucharla a ejecutarla, casi no bailo, pero lo que toco, incita al baile o al movimiento. A nivel de escucha, me hecho autodidacta en muchos géneros y estilos de música.

Como ejecutante tuve una primera banda que fue por los ochentas, tres presentaciones y no más, dos con guitarra y una con el bajo, todo era sin formación musical, la gente entraba y salía de los grupos y no se llegaba a nada. Por azares del destino, tuve como alumno al hijo de Fito de la Parra, el baterista de Canned Heat, era mi alumno de español en secundaria, en ese entonces, tres ensayos y se acabó el encanto.

Dejé muchos años hasta que en el 2000 entre a G Martell e inicié los estudios de bajo con más formalidad. Estuve casi dos años y desde la fecha hasta ahora no lo he dejado de tocar. Un año más tarde formé un grupo con un tecladista y mi vecino, Polo, que también estudiaba en la Martell y hacemos un grupo. Polo llevó a Martín.

En el 2002, me compré un procesador de sonidos y en junio de ese año me presenté en un festival escolar con la banda y tocando unas composiciones de solista con el bajo, algo raro en el medio, pues no es instrumento para tocarse sólo. Cuando tocaba en ese festival, me vio tocar Phil Daniels, líder de Rhino y me invitó a su proyecto.

Desde entonces, soy fundador con Phil de *Rhinoceros Bluesband*, banda que ha tenido varios integrantes, yo llevé a Polo, y Polo a Martín, que ya son parte del inventario del grupo que hasta la fecha seguimos tocando con la incorporación de José Luis y Mario.

Me han invitado a tocar en otras bandas, pero los he apoyado circunstancialmente. En 2013, formé con Miguel, un guitarrista de música clásica, *Ensueño Cuántico*, banda de rock progresivo, y hacemos música original con algunos covers. El año pasado, *Santiago Mora y Chevaliers de Rosete*, me piden apoyo para su banda y me integro a ellos, donde hay rock, blues, jazz, fusión y experimentación; en este grupo toco mis composiciones, somos un trío y no cantamos, pero logramos mantener la atención.

CB: ¿Cuál es o cuáles son los proyectos musicales en los que participas actualmente?
Enrique: En *Rhino Bluesband*, lo que determine Phil. Se tocan piezas clásicas de blues, covers y composiciones de la banda, que ha creado nuestro líder. De las líneas de bajo que tengo que hacer, utilizo mi creatividad y lo pongo en práctica. Creo que agrada y le da fuerza al grupo.

Con *Ensueño Cuántico*, Miguel trae escrito lo que tengo que hacer en partitura y lo trabajamos. Es un rock muy complejo y elaborado, como lo requiere el rock progresivo, eso nos exige precisión y concentración. Los covers que tenemos son para que la gente tenga referentes conocidos. Es muy difícil posicionar tu material.

Con *Santiago Mora y Chevaliers de Rosete*, es un proyecto abierto, todas mis propuestas han sido aceptadas, corregidas y aumentadas. Ser un trío, guitarra, bajo y batería, te exige mucho trabajo pues tienes que estar haciendo algo siempre. Nuestros ensayos son talleres de experimentación y siempre logramos algo. Tiene su grado de dificultad y estoy componiendo en este grupo. Mis solos de bajo forman parte de nuestro repertorio, que en momentos es difícil clasificar lo que hago.

CB: ¿Cómo consideras que es o debe ser el papel del bajo como instrumento de la base rítmica en la agrupación o bandas donde participas?
Enrique: El bajo es un puente entre la base rítmica y la armonía, pero puede tener líneas melódicas. Es un instrumento muy completo. Está ligado con la batería y para Rhino somos la base, pero yo hago variantes en mis líneas. Aprovecho los silencios para hacer adornos. Con Ensueño, estoy limitado a la partitura, pero Miguel me ha dado la oportunidad de hacer cambios y mi papel ya no es solamente rítmico, sino también tengo protagonismo. Con Chevaliers, los tres somos protagonistas y me siento libre para hacer, crear e improvisar. Tenemos que estar haciendo algo siempre, pues el formato musical así lo requiere.

CB: ¿Quiénes han sido tus influencias en el instrumento?
Enrique: Ron Carter, Abraham Laboriel, Jaco Pastorius, Geddy Lee, Pete Trewavas, entre otros. Todos los bajistas te aportan algo a tu estilo.

CB: ¿Cuál es tu marca y modelo favorito de bajo que utilizas en tus proyectos actuales para tocar?
Enrique: Me gusta la línea Fender, tanto el Jazz Bass como el Precision Bass. He tocado bajos Ibanez, Yamaha o Rickenbacker, pero prefiero los Fender.

CB: ¿Dónde podemos saber de ti, de tus participaciones o de grabaciones realizadas a la fecha?
Enrique: En cuanto a Rhino, hay que seguir la trayectoria de este grupo a través de Myspace: http://www.myspace.com/rhinocerosbluesband. En Facebook: rhinosbluesband y en Youtube tenemos muchas piezas subidas. Contamos con dos discos formalmente realizados: “El vuelo del rinoceronte” y “Rhino Bluesband en vivo”.

Con *Ensueño Cuántico*, tenemos una página de Facebook, que lleva el mismo nombre de la banda y sólo dos piezas que hemos subido a Youtube: “Fragmentos” y “Preludio”. Con *Santiago Mora y Chevaliers de Rosete*. No tenemos grabación aún, pero pueden visitar nuestro sitio: http://santiagomoraychevaliersderosete.web.com

CB: ¿Qué planes tienes a corto plazo en el terreno de la música?
Enrique: En los tres proyectos, se planea grabar, el gran problema será el financiamiento para llevarlo a cabo.

CB: ¿En qué otra faceta, aparte de la música, te desempeñas y que quieras compartirlo?
Enrique: Estudié Lengua y Literatura Hispánicas en la UNAM y me he dedicado a la docencia desde 1976, ininterrumpidamente. Actualmente, me dedico a la regularización de alumnos en SIREAC (Sistemas para la Recuperación Académica); también soy fotógrafo y regularmente estoy robando instantes al tiempo.

CB: Desde tu punto de vista, ¿Cómo consideras que se encuentra la escena del blues en México?
Enrique: Se encuentra fragmentado y divido en bandos, esto se debe a factores ideológicos y estructuras de poder, más que a elementos musicales. Hay envidias y protagonismos, es un coctel de intereses. No es sano, porque se pierde la objetividad y mientras siga existiendo el fantasma de querer ser el mejor, nunca habrá integración. Cuando toca una banda, surgen los comparativos y, por ende, se descalifican. El arte es un terreno complicado, porque el ego del artista lo rebasa.

CB: ¿Hay alguna cosa más que quieras comentarnos?
Enrique: Sí, aunque muchas ciudades del interior de la república ya hacen festivales de blues, siguen escasos los lugares para poder tocar y escuchar. Parte por cultura, parte por la crisis actual. Pertenecer a un género, te convierte en una propuesta quijotesca, pero factible, en la medida en que perseveres.

CB: ¿Deseas dejarnos un mensaje para los lectores de Cultura Blues La Revista Electrónica?
Enrique: Sí, el blues existe por dos fuentes: los que tocamos y los que escuchamos, mientras existan esas dos partes, el blues continuará y somos muchos miles, aunque sean más los escuchas.

Felicito a Cultura Blues por su labor titánica de aparecer mes a mes en un escenario tan competitivo como el de la vida actual. ¡Enhorabuena por su perseverancia!

Rhino Bluesband – Six Days
https://youtu.be/6uxa8Q6YKRI

Entrevista a Francisco Malagón

María Luisa Méndez

CB: ¿Desde cuándo y cómo se da tu gusto por la música en general, y en particular por el blues?
Francisco: En el año 1968, comencé a tocar la guitarra, formamos un grupo donde tocábamos puras guitarras de caja, me sugirieron que para que se escuchára, mejor metiéramos el sonido del bajo, y compré uno. Es como comencé a ser bajista en varios grupos, allá en El Pueblito Querétaro. El blues lo comencé a tocar en el 2006 con el grupo *La Oca Banda de Blues*, y ahí he permanecido.

CB: ¿Qué instrumentos tocas y cómo se da la elección por el bajo?
Francisco: Toco el bajo, la guitarra, batería y además canto. Pero el bajo es mi instrumento favorito, con él me siento como pez en el agua, es lo que más he practicado y siento que así me proyecto musicalmente. Me encantan los sonidos gruesos, pesados; por ejemplo, el violín lo escuchaba muy chillón y no era un sonido de mi agrado, con el paso de los años me gustan todos los tipos de sonido.

CB: ¿Cuál ha sido tu trayectoria en la música?
Francisco: Comencé en el coro de Bellas Artes de la UAQ en el cual estuve por un tiempo de 3 años, después fueron 2 años de piano en el conservatorio, y regresé a Bellas Artes a la licenciatura de música en el cual estuve 5 años. No pude seguir por compromisos laborales.

CB: ¿Cuál o cuáles son los proyectos musicales en los que participas actualmente?
Francisco: El proyecto musical actual es con *La Oca Banda de Blues*, aparte tengo un coro musical ahí toco guitarra y además canto.

CB: ¿Cómo consideras que es o debe ser el papel del bajo como instrumento de la base rítmica en la agrupación o bandas donde participas?
Francisco: Para mí es fundamental el bajo en cualquier agrupación musical, considero que es el que lleva la marcación del tiempo tomado de la mano de la batería, para de ahí proyectar los demás instrumentos participantes.

CB: ¿Quiénes han sido tus influencias en el instrumento?
Francisco: En el año de 1970 escuchaba rock pesado de diferentes artistas y lo que más me gustaba era el sonido del bajo. Pero en general, mi influencia ha sido mucho el aprender en las escuelas de música, ahora practico covers de blues y compagino los conocimientos musicales que durante todos estos años he aprendido, se leer un poco las partituras y me encanta la improvisación.

CB: ¿Cuál es tu marca y modelo favorito de bajo que utilizas en tus proyectos actuales para tocar?
Francisco: El bajo que tengo es un Fender Precision, me siento cómodo en la digitación y el sonido es muy potente.

CB: ¿Dónde podemos saber de ti, de tus participaciones o de grabaciones realizadas a la fecha?
Francisco: Tenemos una página en Facebook de *La Oca Banda de Blues*. Tocamos en diversos festivales musicales en Querétaro, San Miguel de Allende, Ciudad Valles SLP; además en escuelas y museos.

CB: ¿Qué planes tienes a corto plazo en el terreno de la música?
Francisco: Continuar en La Oca. Proyectar nuestros pensamientos en este género de música, queremos seguir cantando en español, como hasta ahora en nuestros temas originales, para darnos a entender mejor con quiénes nos escuchan.

CB: ¿En qué otra faceta, aparte de la música, te desempeñas?
Francisco: Soy empresario. Ese trabajo me da tiempo y espacio para hacer esto que me encanta que es tocar blues. Creo que la vida es muy corta y me he propuesto disfrutar más los ensayos y prácticas que hago yo sólo, ya que esto es la base que da más propiedad y soltura para presentarte ante el público.

CB: Desde tu punto de vista, ¿Cómo consideras se encuentra la escena del blues en México?
Francisco: En mi ciudad que es Querétaro, se ha desarrollado el gusto por el blues, esto por el gran esfuerzo que realizamos las bandas existentes. Entendiendo que no hay paga en este rubro, porque todavía no gustamos a la mayoría de los escuchas, y si un bar te solicita quiere pop o rock estridente.

Lo que queremos mostrar con este género, es cómo empieza el blues, cómo se expresa y que sentimientos se mueven con este sonido. El esfuerzo está por parte de cada banda, para que sea más y más agradable a los oídos de los escuchas.

CB: ¿Hay alguna cosa más que quieras comentarnos?
Francisco: Me da gusto que las bandas de blues en México son cada vez más aceptadas. También veo que ya son muchos los grupos que están exponiendo este género musical.

CB: ¿Deseas dejarnos algún mensaje para los lectores de Cultura Blues La Revista Electrónica?
Francisco: Mi mensaje para los lectores es que sigamos aprendiendo de esta cultura del blues, que hablando musicalmente es grandiosa y espiritual, te eleva, te lleva a engrandecer el momento y te da paz.

La Oca Banda de Blues – Another kind of love
https://youtu.be/-5B_cGjque4

Cultura Blues de visita

En el Seminario de Cultura Mexicana con La Mula de Sietes

Rafael Arriaga Zazueta

En el marco del 7º Aniversario de *La Mula de Sietes*, el viernes 7 de julio del 2017, se realizó un concierto de festejo, además, se combinó con la presentación de su nueva producción discográfica: *7*.

"Siete años en los caminos
áridos del rocanrol
siete años que en español
cantamos nuestros destinos..."
Frino

Cultura Blues de visita

En el 61 con Jimena Segovia y Big Danny

Rafael Arriaga Zazueta

En su reciente visita a la Ciudad de México la cantante *Jimena Segovia*, se presentó en el 61, primero en un concierto junto a su banda Los Sabrosos, y al día siguiente en un amigable mano a mano con *Big Danny* y u banda de blues. Aquí algunas imágenes de esta segunda presentación…

Cultura Blues de visita

En el 5º aniversario de Las Musas de PapáSibarita

Rafael Arriaga Zazueta

El pasado viernes 14 de julio, literalmente el restaurante Las Musas de PapáSibarita estuvo de manteles largos en la celebración de su quinto aniversario. El merecido festejo se complementó con la participación del dueto de violinistas *Nabani Aguilar y David Rivera*; de otro dueto conformado por el contrabajista *Aarón Cruz y Maya Burns* en la voz, guitarra, piano y sax; y de la banda *Sociedad Acústica de Capital Variable*. ¡Felicidades Elen! ¡Felicidades a todo el equipo de Las Musas!

Cultura Blues de visita

En el 61 con Dauma

Rafael Arriaga Zazueta

El pasado sábado 15 de julio, Nay Stanfield, Vero Nitai, Edgar Ordoñez y Óscar Acevedo: *Dauma*; se presentaron exitosamente, de nueva cuenta, en el foro de "el 61", haciendo un recorrido musical con raíces de soul, funk, jazz, blues y arreglos propios de diversos temas.

Cultura Blues de visita

En el 8º Salvabluesjazz Festival 2017

José Luis García Fernández

Con un inicio y un cierre inesperado, el último fin de semana de julio se llevó a cabo la octava edición del Festival Internacional Salvabluesjazz 2017, en el Jardín Central de Salvatierra Guanajuato, México.

El inicio inesperado fue con un concierto especial un día antes de lo programado, el miércoles 26 de julio, con la *Big Band Jazz de Querétaro*.

El jueves 27 después del protocolo de inauguración, arrancó la programación anunciada con las actuaciones estelares de *Emanuel Chopis Sexteto* (México), *Ángel DMayo Blues Band* (Argentina-México) e *Iraida Noriega* (México).

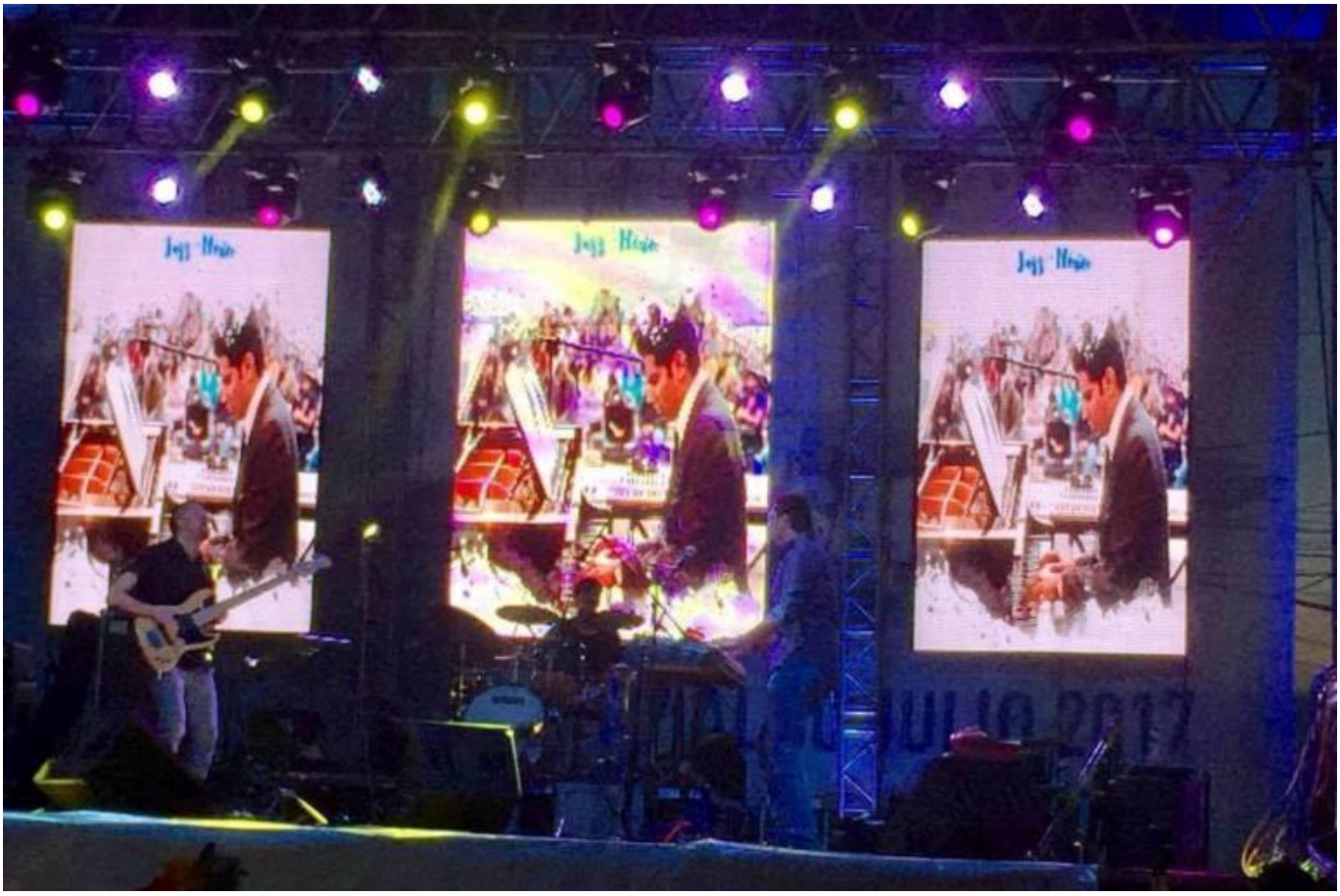
El viernes 28, estuvo de lujo con las actividades adicionales a los conciertos como fue la clínica de armónica de la argentina, Sandra Vázquez; el taller de nieve; y la proyección de la película, The Blues Brothers 2000. Para dar paso a lo musical con *Omar Gardunho* (México), *Radio Blues* (México) y *Fede Teiler* (Argentina).

Emmanuel Chopis Sextete

Isaida Horiega

YAMAHA

30 JULIO 2017
GTO. MÉXICO // JARDÍN PRINCIPAL



Para el sábado 29 de julio continuaron las actividades con la clínica de slide guitar del colombiano *Leonardo Parra;* y la proyección de la película *Cadillac Records*, entre otras más. El concierto correspondió a *Daniel Perri* (México); a los sensacionales *Blues Dealers* (México); y a la estrella de la noche, *Sandra Vázquez* (Argentina).

El domingo 30, último día de Festival, también tuvo actividades especiales con la clínica de improvisación de jazz a cargo del trompetista haitiano, *Olson Joseph*; la muestra fílmica de *Crossroads,* y mucho más.

Los conciertos finalizaron con la participación del *Ensamble de Voces JAZZUV* (Veracruz); *Leonardo Parra* (Colombia), y ante la sorpresiva cancelación de *Cedric Burnside* (por causa de la muerte de su señora madre, Linda Burnside); se ofreció la actuación a manera de Jam Session de varios artistas del elenco del festival.

Mismo en el que se destacó la interpretación de un par de temas del ausente, Cedric, por parte de *Leonardo Parra y Sandra Vázquez*; así como la sublime actuación del mexicano *Emiliano Juárez*, consolidándose como uno de los mejores guitarristas de blues en el país, de comprobada talla internacional.

Conclusión

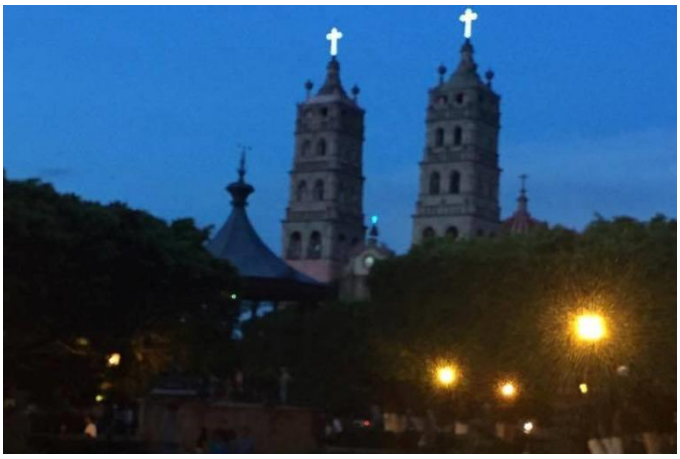
El Festival resultó ser un extraordinario evento. Un evento de acceso gratuito. En un Salvatierra tranquilo con un cielo azul impresionante, limpio, y que invita a repetir la experiencia. Los amables vecinos en todos los rincones y espacios, dentro del festival y alrededor fueron la diferencia. Los anfitriones Vicente y Wendy, al frente y al pendiente en todo momento. El servicial staff haciendo cada uno su labor, bien y de buenas.

El gran escenario fue digno testigo de lo ofrecido por los diversos artistas, con pantallas, iluminación y sonido profesional que indudablemente viste de gala las actuaciones. El público con un comportamiento inmejorable, familias enteras, adultos mayores, adultos, jóvenes y niños, disfrutando y conviviendo en el mismo espacio, al sentirse cobijados por una discreta vigilancia, servicios sanitarios suficientes, diversidad de alimentos y bebidas para todos los gustos.

La cuestión musical, cumplió su cometido de presentar agrupaciones con una buena calidad promedio, con músicos jóvenes, y otros consolidados, ofreciendo lo mejor de cada uno. Dejando en general el jam o palomazo, para el espacio y hora acordada para ello. No durante sus actuaciones. La gama musical cubrió desde estándares de jazz, jazz latino, y fusión; hasta delta blues, blues tradicional, soul, jump, funk, rock and roll, rock-blues, rock urbano argentino y pop; entre otros.

Finalmente, no me queda más que resaltar, el respeto en general de público y músicos durante todo el evento, y en todos los sentidos Haciéndolo fácil para que los organizadores continúen con su titánica labor, las autoridades sigan apoyándolos, y nosotros asistiendo a disfrutarlo. Esto es lo que debe suceder en todos los festivales de blues-rock-jazz en el país para beneficio y ganancia de todos. Tal vez el negrito en el arroz, haya sido la desafortunada ausencia, aunque comprensible, del artista estelar por la causa mayor comentada. Ni hablar.

¡Hasta el próximo Salvabluesjazz Festival!



¡Vive la Magia
de la Música!
SAMSON

Hola Soy Lola de gira

José Luis García Fernández

Hola Soy Lola, es una banda –de Tijuana, Baja California-, relativamente joven con un poco más de cinco años de haberse formado, se ha distinguido por su espontaneidad y por llevar ese sabor fronterizo a donde quiera que va, enalteciendo el blues culturalmente.

En días pasados (entre el 20 de junio y el 3 de julio), *Hola Soy Lola* realizó una breve gira por las ciudades de México y Guadalajara para promover su más nueva producción discográfica. Aless Almázan (guitarra y flauta); Mopar Murray (voz); Ángel Sax (saxofón); Mario Bernal (batería); Sstephanie Blues (bajo); y Olga "Lola" Pérez (voz), es la alineación con la que se presentó exitosamente en diversos escenarios.

En la CDMX el público de los lugares visitados como el Restaurante Bar New Orleans, la Casa de Cultura Iztaccíhuatl, el Hobos y el Centro Cultural José Martí, vibraron por el ritmo y la calidad de sus interpretaciones, llevándose carretadas de aplausos durante todos sus conciertos.

Asimismo, en Guadalajara, correspondió al Café de las Artes Rendez-Vous, el Barra de Piedra, el Barba Negra y el Habana Blues Social Club, darle el merecido recibimiento a su atractivo proyecto musical, lleno de soul, jazz, blues, que se refleja de manera precisa en su reciente grabación.

Hola Soy Lola Blues Band en Casa de Cultura Iztaccíhuatl CDMX

La colección particular ha dado su lugar a dos obras que me fueron obsequiadas durante la visita a la ciudad de *Hola Soy Lola Blues Band*, se trata de su nuevo disco homónimo y el cd también homónimo *Bastón Viejo*, del proyecto alterno de *Aless Almazán*, guitarrista oficial de la banda.

CD "Hola Soy Lola Blues Band"

El cd Hola Soy Lola Blues Band de la banda tijuanense del mismo nombre, es sumamente agradable de principio a fin. Contiene 8 temas en los que se destacan seis piezas originales, y se complementa con dos tradicionales blueses.

Inicia con un suave y fino soul, *Despertar*. Los arreglos son adecuados al estilo de la agrupación y en la letra Olga (Lola), se confiesa lista para seguir adelante al abrir sus ojos a un nuevo camino hacia el logro de sus sueños. En *El viento suena*, tema instrumental, la banda se destrampa jazzeando, con calidad y armonía pura. El sax marca la pauta y da paso a una flauta transversal de lujo. Hace recordar por momentos a las primeras grabaciones de Chicago, aquella legendaria banda en sus inicios.

Las notas tristes de la guitarra se presentan, en *Me voy*, un blues lento y sentimental donde Olga canta: "*Ya me voy de tu vida, no lo puedo remediar... Sí me pides que me quede sé que no seré feliz…*". El sax le contesta insistente e inicia el solo dándole el toque necesario para hacerla llegadora. A continuación, *Peluchin*, otro tema instrumental muy jazzy, dedicado a una mascota peluda, traviesa y ladradora. Aless en la guitarra muestra su gran calidad interpretativa. La base rítmica de Stephany y Mario se comportan a la altura, haciendo su trabajo de manera excepcional.

Manos de blues, un tema soul-blues ya conocido por nosotros, por ser el que se incluyó en nuestro acoplado *Nacidos Bajo Un Buen Signo III*, del 2016. Y aparece ahora el buen amigo Mopar Murray, cantando magistralmente un tema de su autoría, *Three Ladies*, un slow blues, sabroso y perfectamente bien interpretado. Con solos destacados de sax y guitarra.

El disco camina firme hacia su final con una versión alegre, rítmica y jazzy del clásico, *Everyday I Have The Blues*. Tema que continuamente ocupan para hacer en sus presentaciones el clásico jam para todos: banda, músicos invitados y público, muy disfrutable. *I'm Ready*, pieza estándar y fundamental de blues, con el que la banda se despide cantando que está lista para lo que sigue. Y seguramente, su futuro será de muchos éxitos. ¡Felicidades!

La banda se presenta continuamente en diversos escenarios de Tijuana, y próximamente estará de manera estelar en el Baja Blues Fest 2017 en Rosarito, Baja California, México alternando con bandas y músicos de primer nivel como: Kenny Neal, reciente ganador de uno de los premios de la Blues Foundation.

CD "Bastón Viejo"

La banda de Tijuana, *Bastón Viejo,* fundada en el 2011, ha tenido cambios en su alineación hasta llegar a estar conformada actualmente por: Antonio Pérez (voz); Aless Almazán (guitarra); Miguel Octavio Peña (bajo); Gerardo Pichichi (teclados); Dan Curiel (batería); y Rafael Moreno (saxofón y guitarra). Presentan en este año (2017), su extraordinario álbum homónimo con 10 temas originales de rock latino psicódelico, y un toque de jazz: *23 vueltas al sol, Amerindio, Evolución, Llanto a medianoche, No te olvides de los muertos, Paso aprisa, Sabes, Tijuanights, Viaje al pasado*. La temática letrística gira alrededor de la Madre Tierra. Calidad indudable en la obra completa.

Colaboración Especial

Perikles y La Impredecible Blues

José Luis García Fernández

Perikles y La Impredecible Blues es una banda de blues-rock creada en México con raíces en Argentina. Sus integrantes son: José Luis Sánchez, piano y órgano hammond; Valentino Contreras, bajo; Hernán "Perikles" Campodónico, guitarra; Nico Merkin, voz y guitarra; e Ignacio Espósito, batería.

A pesar de tener poco tiempo de haberse conformado, aparece en la escena prácticamente junto con la publicación de su primer disco llamado: *Bajando a Buenos Aires*.

Resulta ser el primer lanzamiento del proyecto alterno como solista del guitarrista argentino radicado en México Hernán "Perikles" Campodónico, reconocido por su amplia trayectoria como integrante del grupo de reggae *Rastrillos*.

En este disco se alternan algunos viejos clásicos del rock-blues de su país natal, con otras composiciones propias que reflejan en sus letras tanto la nostalgia, como la realidad social de ambos países, el de nacimiento (Argentina) y el de residencia (México).

Para acompañarse en la grabación, Hernán eligió músicos de probada capacidad y trayectoria en el blues local y argentino, conformando esta nueva banda, además de agregarle músicos invitados de prestigio, entre ellos algunos compañeros de *Rastrillos* como Gerardo "Zopi" Pimentel, Miguel "Chino" Velázquez, Arturo Galván y Enrique Noguéz; el bajista ex *Real de Catorce*, Jorge Velasco; el percusionista Luca Ortega de *San Pascualito Rey*, Alexis Chacón, bajista y productor de *La Comuna*, el saxofonista "Tacher" Huerta y el bajista/guitarrista argentino, Mariano Kon.

PERIKLES Y LA IMPREDECIBLE BLUES
Disponible en
Available on iTunes
GET IT ON Google Play
Spotify
DEEZER
KICHINK
Buscanos : Perikles y la Impredecible Blues @hernanperi

¡También disponible en Mixup!

Bajando a Buenos Aires.

Contiene 10 tracks: Infrahumano blues (H. Campodónico); Bajando a Buenos Aires (Claudio Gabis), Blues del estibador (Otero-Baiserman); K.C. blues (Charlie Parker); Van Gogh (H. Campodónico); Mañana otro blues (Nestor Vetere), Bolsa sin fondo (H. Campodónico); Diez para mí (H. Campodónico); Café La Giralda (H. Campodónico); y Bajaste del norte (Raúl Porchetto).

Infrahumano blues. Desde la primera nota se derrama el blues en el medio ambiente. El tema se desarrolla desgarrador, con un lamento universal al ser discriminado, apartado, segregado, rechazado, hecho menos, arrinconado, dividido. El solo de guitarra es apropiado para ilustrar ese sentimiento infrahumano. ¡Extraodinaria pieza!

Bajando a Buenos Aires. Una correcta versión de un tema rock-blues original de 1974 publicado por *Claudio Gabis*, guitarrista y compositor, reconocido como uno de los fundadores del movimiento de rock y pionero del blues en Argentina. El tema se desarrolla en un ambiente de confusión en la capital de ese país, evocando seguramente, la infortunada 'Era Peronista'.

Blues del estibador. Una rola dedicada a un singular trabajador, que tiene por oficio cargar y descargar las mercancías de las embarcaciones y se ocupa de la adecuada distribución de los pesos. Un blues obscuro y revelador, original de la legendaria banda argentina *Memphis La Bluesera*. Tiene un ritmo rico y cadencioso, el piano se mantiene sabroso y las guitarras completan la gran versión.

K.C. blues. Tema instrumental de los años 50 original de Charlie Parker. Estupenda grabación que eleva y que se difruta de principio a fin. Cada instrumento en su lugar: batería, bajo, piano y guitarra, ¡no más!

Van Gogh. "…*Pero ahoro sólo soy un fantasma en Amsterdam…".* Un ritmo cadencioso y funky se mantiene a lo largo de esta pieza. El majestuoso Hammond hace presencia, para ornamentar la instrumentación básica.

Mañana otro blues. Esta buena pieza original de la banda argentina de rock de principios de los 80: *Dulces 16*, supera, en mi opinión, aquella versión ochentera. La intervención del sax, guitarra y piano, es la culpable del veredicto.

Bolsa sin fondo. Un rico, rítmico y bailable rocanrolito original es el track en turno. El solo sax se muestra de buena forma para darle el giro correcto a los instrumentos base de la banda… "¡*En esta bolsa sin fondo, siempre cabe un poco más!"*.

Diez para mí. Rock-blues y un poco de ritmos latinos, en esta pieza que habla sobre la rutina diaria y las injustas desigualdades, también cotidianas. "*Un para tí y diez para mí*".

Café La Giralda. La historia de una vida cómun en el barrio y el tiempo que pasa en el mismo lugar, en el viejo café. Un pretexto para un gran blues lento, con su dosis de guitarra en un solo monumental, y el de Hammond igual de preciso y precioso.

Bajaste del norte. Una balada-rock original de Raúl Porchetto, compositor de folk y rock argentino. Intensa y llena de nostalgia. Buen tema para cerrar un disco muy completo, con gran producción y mejores ideas. ¡Felicidades!

Perikles y la Impredecible Blues en Fotorock 21
https://youtu.be/uoafkujGm5s

Especial de Medianoche

Mayall y Clapton, sus primeras grabaciones

Luis Eduardo Alcántara

En diferentes lados y en diferentes medios se han consignado los emocionantes días en que fue grabado el inmortal disco *John Mayall with Eric Clapton. Blues Breakers*. Era mediados de los sesenta y la llamada ola inglesa vivía momentos de alta efervescencia. "El Mano Lenta" venía casi huyendo de su anterior grupo, The Yardbirds, por considerar que Keith Relf y compañía habían caído en un mercantilismo comercial que a él le resultaba asfixiante.

Mayall, por su lado, no estaba convencido ni de la calidad ni del potencial de sus anteriores guitarristas, caso específico de Roger Dean, aunque, curiosamente, junto a él ya había pisado dos años antes estudios de grabación y hasta lanzado varios cortes, como el agradable instrumental *Blues City Shakedown*.

El caso es que cuando supo que Clapton andaba desempleado, ni tardo ni perezoso le lanzó la invitación. Es de suponer que lo primero que hizo Eric para aceptar fue reconocer el amor por el blues que ambos artistas sentían. Mayal gozaba de reputación como purista estricto dentro del pequeño círculo blusero inglés, mientras que Clapton ya tenía fama de ser un músico en pleno ascenso, imaginativo y profesional, cuyo trabajo sirvió para el despegue definitivo de los Yardbirds.

La leyenda común afirma que Eric pasaba largas horas encerrado en su habitación, practicando hasta el cansancio los riffs de sus héroes negros, hasta que lograba sacarlos idénticos. Su inspiración, gente de la talla de Otis Rush, B.B. King, Buddy Guy o Freddy King, entre otros, y que anteponía dicho pasatiempo, digamos, a salir a fiestas o a entretenerse ligando chavas. Cierto o no, su afición por el blues ya era absoluta y ésto lo trasladó a los acuerdos que hizo con Mayall para empezar a trabajar. El primer requisito, respetar la tradición, y después, si era posible, enriquecerla.

Si los Beatles tuvieron en George Martin al mejor de los productores, al cómplice ideal que entendía perfectamente sus inclinaciones estéticas y sus loqueras, John Mayall encontró lo mismo en Mike Vernon, un joven talento de mente abierta en cuyas venas transitaba profundo amor por el jazz y el rhythm and blues norteamericanos. Él lo apadrinó en sus primeros singles. Mike trabajaba como asistente de producción en la Decca, en discos de gente como Barbara Hill, Mantovani y Kenneth McKellar, pero su talento emergió definitivamente al producir el primer larga duración de los Bluesbreakers. Sin embargo, la relación Mayall-Clapton produjo antes varios sencillos que también vale la pena ser recordados y en los cuales que tuvo que ver Jimmy Page.

Primero recordemos quiénes integraban a los Bluesbreakers en 1965: Hugie Flint en la batería, John McVie en el bajo, Eric Clapton en la guitarra líder y John Mayall en piano, vocales, órgano y armónica. También llegaron a sumarse, cuando era necesario, Dick Heckstall Smith y Johnny Almond en los saxofones. Durante sus afamadas incursiones en el Club Marquee, en donde comenzaron a ganar muchos adeptos, solidificaron su amistad con Jimmy Page, un joven visionario que lo mismo tocaba el bajo que la guitarra con gran virtuosismo.

En ese entonces Page había rechazado sustituir a Clapton en los Yardbirds (algunos dicen que por lealtad), pues estaba conforme con su trabajo de músico de sesión -y muy bueno, por cierto- para grupos como The Who o The Kinks. Fue precisamente sus contactos en el medio lo que permitieron las primeras grabaciones del "Mano Lenta" ahora con los Bluesbreakers. Por intervención de Page, el nuevo grupo de Mayall grabó en los estudios de Immediate Records un sencillo que auguraba grandes cosas.

En el lado A presentaba "*I'm your witchdoctor*", melodía bailable con fuerte inclinación pop, según estilaban los grupos británicios de entonces, pero en el lado B venía el anticipo de lo que Clapton consolidaría en poco tiempo: "*Telephone Blues*", un sombrío blues cargado de riffs amenazadores y atmósfera opresiva, en donde la voz de Mayall parece flotar entre los instrumentos, y el sonido entero se carga ligeramente hacia el delay. El disco se publicó en octubre del 65 bajo las siglas IMMEDIATE IM 012. El productor fue Jimmy Page.

"*Telephone Blues*" recuerda en algo la intensidad que había mostrado Eric todavía con los Yardbirds cuando acompañaron a Sonny Boy Williamson en "*Take it easy baby*", pero ahora se notaba mucho más libre, fluido y en paz, sin el corsé que significaba tener que ingresar forzosamente a la lista de popularidad londinense. El mismo equipo grabó otra pieza, varios meses después, titulada "*On top of the world*", cuyo tiraje fue muy limitado así que estuvo prácticamente enlatada por años enteros. El gran público la conoció hasta que Immediate publicó una antología particular enfocada en los archivos del blues británico en 1972.

John Mayall's Bluesbreakers - Telephone Blues
https://youtu.be/-bW0Ak4y490

La canción mencionada no es blues propiamente. Es una tonada alegre y despreocupada cuyo mérito mayor es la distorsión que emplea Eric en ciertos pasajes y que nos recuerda, por ejemplo, a George Harrison en *I Feel Fine*. Tan buen sabor de boca dejaron esas grabaciones, que Jimmy Page se enfocó en producir ahora un elepé completo con puras melodías instrumentales de blues eléctrico, invitando para ello, además de Clapton, a Mick Jagger y Bill Wyman, pero ese es motivo de otro artículo.

Volvamos a las instalaciones de Decca. El terreno estaba preparado para la que sería la obra mayor, el disco de larga duración que descubrió un mundo nuevo para las bandas británicas que comenzaron a surgir a partir de su aparición: *Blues Breakers. John Mayall with Eric Clapton*. Mucho se ha escrito sobre este álbum, no es la misión de este artículo ahondar tanto, referiré tan sólo que Mayall tuvo varias discusiones con Mike Vernon respecto del alto volumen de la guitarra del "Mano Lenta".

La aguja de los indicadores llegaba casi siempre a zona roja. Eric estaba usando demasiada potencia en su Gibson Les Paul Standar, por lo que se corría el riesgo de que el producto final quedara sucio y distorsionado. Ante el empecinamiento de Eric, a John Mayall no le quedó sino defender el punto de vista de su guitarrista.

Mike Vernon, por su parte, estaba acostumbrado a producir sonidos más suaves cargados hacia el jazz y la música de variedades, por lo que no estaba seguro de obrar correctamente. Inclusive los primeros singles que le produjo a Mayall dos años antes, todavía con Roger Dean en el grupo, habían sido baladas rítmicas inofensivas sin demasiadas pretensiones (escuchen, por ejemplo, *Crocodile Walk*), pero hoy, el proyecto era diametralmente opuesto. Los amplificadores Marshall vivían en constante saturación.

Ahora bien, para la conformación del track list, también quedó demostrado el purismo de ambos artistas. De los 12 temas 9 son considerados "blues clásicos" grabados anteriormente por sus autores originales, negros afroamericanos, y solamente tres melodías propias de John Mayall. Pero esto lejos de ser considerado un lastre fue un acierto, un gran acierto. Las recreaciones modernas y vibrantes que hicieron de temas como A*ll your love, Hideway, Rambling on my mind, Steppin' Out* y *It' Aint Right*, por ejemplo, crearon furor entre la juventud londinense, generando hordas de seguidores que convirtieron el acetato en disco de culto, propiciaron también las pintas en la ciudad que aseguraban que "*Clapton es Dios*", y por supuesto, fue modelo definitivo para noveles bandas que empezarona proliferar como hongos después de la lluvia.

John Mayall's Bluesbreakers - All your love
https://youtu.be/rUUEtCBhn_Q

El multicitado disco, que además contó con la particularidad de que no solamente ostentaba el crédito de Clapton en la portada, sino que también lo presentaba como cantante en una pieza, fue el único de larga duración en que el "Mano Lenta" tocó con los Bluesbreakers. Fue publicado en julio de 1966. Un mes después quedarían grabadas las últimas dos piezas de la asociación Mayall-Clapton en los años sesenta: *Lonely Years* y *Bernard Jenkins*, un single que tuvo poca difusión. La ficha técnica es PURDAH, 3502, agosto de 1966.

La primera es un dueto entre guitarra y armónica, con la voz crispada del rubio armoniquero. Está basada en los viejos duetos del blues de pre guerra, con el agregado de la pastilla eléctrica que le otorga al sonido un ritmo machacante y duro. En el lado B, *Bernard Jenkins* es la cara opuesta, ya que el sonido es urbano y más fino. Se trata de un instrumental entre piano y requinto, a medio tiempo entre el boogie woogie y el blues clásico. Los riffs suenan bastante afortunados.

Ambos temas fueron incluidos más tarde en el disco antológico "*Raw Blues*", cuya particularidad es la colaboración entre maestros afroamericanos, como Otis Spann y Champion Jack Dupree, entre otros, con sus alumnos blancos de europa.

Con el paso de los años se han dado ha conocer otras grabaciones inéditas y en directo de conciertos de Eric Clapton en su etapa con los Blues Breakers, por ejemplo, las sesiones en vivo en la BBC, las cuales también constituyen, sin duda, materiales dignos de ser valorados.

John Mayall's Bluesbreakers - Bernard Jenkins
https://youtu.be/5k47oNQM8_w

Sesiones desde la Cabina

The Hook, cien años de leyenda

Yonathan Amador Gómez

I heard mama and papa talkin'
I heard papa tell mama let that boy boogie-woogie
It's in him and it got to come out.
And I felt so good...
***Boogie Chillen,* John Lee Hooker**

El sonido de su guitarra y su voz hacían -y lo siguen haciendo gracias a grabaciones-, honor a su mote: enganchaban. Eran (son) un gancho directo y seguro para los oídos, los sentidos, el alma, los huesos y hasta el tuétano mismo; imposible quedar impávido ante ellos. *The Hook*, le llamaban y sus riffs y su rasposa y ronca voz están ahí para confirmarlo.

John Lee Hooker (1917-2001) no necesitó de un mito para convertirse en leyenda. Sin un cruce de caminos de por medio, tuvo el mismo genio creativo y rítmico, talento para tocar la guitarra y cantar de Robert Johnson, T-Bone Walker, Blind Lemon Jefferson o Charlie Patton, bluesistas que lo antecedieron -los dos últimos incluso los conoció de cerca, ya que eran visitas constantes en su casa-. Lee Hooker forjó por distintos medios su camino hacia la cúspide en la historia del blues, a la inmortalidad.

Fue el más joven de 11 hermanos. *The Hook* vino a esta vida cerca de Clarksdale, Mississippi un 22 de agosto de 1917 -durante algún tiempo existió confusión con el año de su nacimiento, con fechas que van de 1912 a 1923-. Su padre biológico trabajaba en el campo y era Reverendo, con él y en la iglesia aprendió a cantar góspel; su acercamiento al blues vino de su padrastro William Moore, quien era bluesista y estaba cerca de músicos importantes de la época como Blind Blake o los ya mencionados Blind Lemon y Patton.

Fue así que con la idea de dedicarse al blues, a los 15 años tomó su guitarra y se fue de su casa, primero con rumbo a Memphis, en donde trabajó como acomodador en el Teatro W.C. Handy, exclusivo para negros y en donde continuó explorando y conociendo el blues, ahora de la mano de Robert Nighthawk; para continuar su camino por Cincinnati y terminar en Detroit a inicios de la década de los 40.

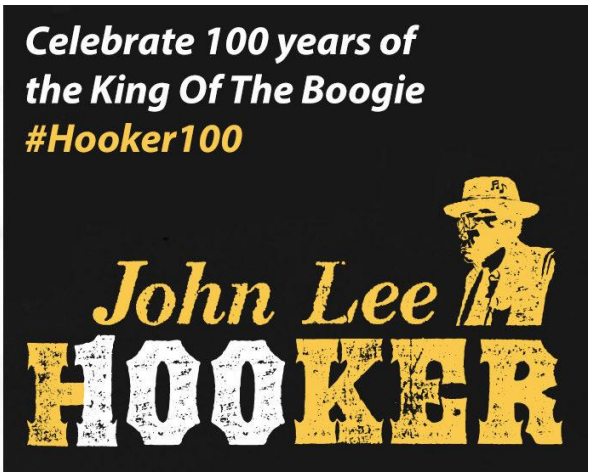
You know I'm going to big town
Going to make it my home, alright now… **(Blues for big town)**
John Lee Hooker tuvo un segundo nacimiento, ¿cuántos músicos pueden presumir un doble nacimiento?, ese fue en los años 60 cuando ya rondaba su cuarta década de vida, y se trató meramente del musical. Si bien sus primeras grabaciones datan de 1948, no fue sino hasta 12 años después que gracias a los jóvenes rockeros británicos, quienes lo adoptaron como influencia y retomaron sus temas, que *The Hook* tuvo un impacto masivo tanto dentro de Estados Unidos como en Inglaterra y el resto del mundo.

Desde un principio su blues, su estilo *boogie blues* fue bien recibido. Durante la segunda mitad de los años 40 John Lee trabajaba por las mañanas en una fábrica en Detroit, pero por las noches era una estrella entre vecinos y amigos, para quienes tocaba en fiestas. Fue en una de esas tertulias que Elmer Barbee, dueño de una tiende discos lo escuchó, fue tal su impresión que lo presentó con Bernard Besman, dueño y productor de Sensation Records, lugar en donde hizo sus primeras grabaciones. Ahí comenzó la historia.

I'm so mad,
I'm bad this morning, like Jesse James… **(I'm bad like Jesse James)**
Luego de sus primeras grabaciones *The Hook* firmó un contrato con Bernard Besman y su Sensation Records, el cuál sirvió para buena la cosa, ya que sencillamente casi toda la década de los 50, John Lee se dedicó a grabar con diversas disqueras como Chess Records, Modern, Savoy, Danceland o Vee Jay bajo seudónimos como John Lee Cooker, Johnny Lee, Texas Slim, Delta John, Birmingham Sam, Johnny Williams, and the Boogie Man.

Tal como le sucediera a bluesistas como Howlin' Wolf, Muddy Waters o Willie Dixon, John Lee Hooker fue descubierto por jóvenes blancos a muchos kilómetros de distancia y que eran ajenos a la formación racista de los Estados Unidos, por lo que tuvieron la libertad de absorber el blues de los negros americanos sin prejuicios, ni barreras. Bandas como Animals, Yardbirds y músicos como Eric Burdon, Keith Richards, Eric Clapton o Van Morrison, por mencionar sólo algunos vieron en ellos el sonido al que seguir y sobre él cimentaron uno de los movimientos rockeros más importantes de la década.

The Hook fue invitado a dar giras, eventualmente colaboró con decenas de esos músicos y bandas, incluso con algunos de manera mucho más estrecha, como fue el caso de Van Morrisón que en *Don't look back*, última grabación de Hooker, en 1997, fue el productor e incluso aportó temas. Sin embargo, resarciendo a los músicos blancos estadounidenses Canned Heat grabó en 1970 el emblemático disco *Hooker and Heat*, álbum doble en el que la banda y *The Hook* nos legaron increíble material bluesístico.



Para celebrar el centenario de John Lee Hooker, en Estados Unidos se realizarán diversas actividades como exposiciones, en el Museo del Grammy de Mississippi, en el Museo del Grammy en Los Ángeles, de igual manera el Delta Blues Museum y la Blues Foundation. Además disqueras como Concorde o Craft relanzarán material de Hooker en CD y vinyl.

Muchos de nosotros nos acercamos a *The Hook* por medio de los roqueros de los 60. Otros tendrán caminos e historias distintas, pero el factor en común es que llegamos a él, a su música y lo seguimos disfrutando, prueba de ello es que a cien años de su nacimiento, su blues está vivo, sus temas son interpretados y de nosotros depende que las nuevas generaciones mantengan vivo el blues de su voz.

John Lee Hooker - Boom Boom (del film "The Blues Brothers")
https://youtu.be/nUUyFrHERpU

@YonAmador

Lado B

A 100 años del padre del "Boogie Chillen"

Juan Carlos Oblea

Tenía unos 15 años cuando escuché por primera vez una canción que literalmente me enchinó la piel, el ritmo de la guitarra y el golpeteo ese que yo no entendía de dónde provenía, y esa voz vibrada de un hombre sentado que conocí por la portada del disco en mis manos, simplemente me impacto, era John Lee Hooker.

Clarksdale es una ciudad que forma parte del Condado de Coahoma, Mississippi, situada a la orilla del río que lleva el mismo nombre, que en su profundidad esconde una larga historia de injusticias sociales marcada por la esclavitud en los campos de algodón y discriminación racial, y que, además, se distingue por ser la cuna de muchos de los grandes músicos de blues, entre ellos, John Lee Hooker.

Hooker nace el 22 de agosto de 1917, y aunque él mismo cambiaba continuamente su fecha de nacimiento afirmando que había nacido en 1915, en 1920 ó en 1923, la versión más oficial es la de 1917.

Su familia conformada por sus padres William Hooker y Minnie Ramsey, él, y sus seis hermanos, fueron una familia que se desarrolló en un ambiente religioso, toda vez que su padre era pastor de la iglesia baptista, y por ende, la música permitida en casa sólo era la religiosa.

John Lee Hooker, como muchos bluesman, también vivió una ruptura familiar, en 1928 sus padres se separan y él es el único de todos los hermanos en quedarse con su madre, quien posteriormente establece una relación con William Moore, un músico que a la postre seria quien influenciaría a Hooker a adentrase en el mundo del blues pues gracias a él conoció a grandes bluesman como Blind Lemon Jefferson o Charlie Patton, Snooky Pryor y Jimmy Rogers.

A partir de 1931, John Lee se convirtió en un vagabundo, su primer destino Memphis donde tocó en algunos lugares sin pena ni gloria; de ahí en 1935 se trasladó a Cincinnati donde tuvo diversos trabajos, pero musicalmente tampoco pudo hacer mucho pues se limitaba a tocar con grupos locales de góspel; posteriormente en 1943 se traslada a Detroit donde se establece al casarse, por las mañanas trabajaba como conserje o en una fábrica de automóviles "Chrysler", y por la noche tocaba en fiestas privadas o en clubes de clase trabajadora, en uno de ellos, conoce a T-Bone Walker, quien se dice, le obsequió su primer guitarra eléctrica.

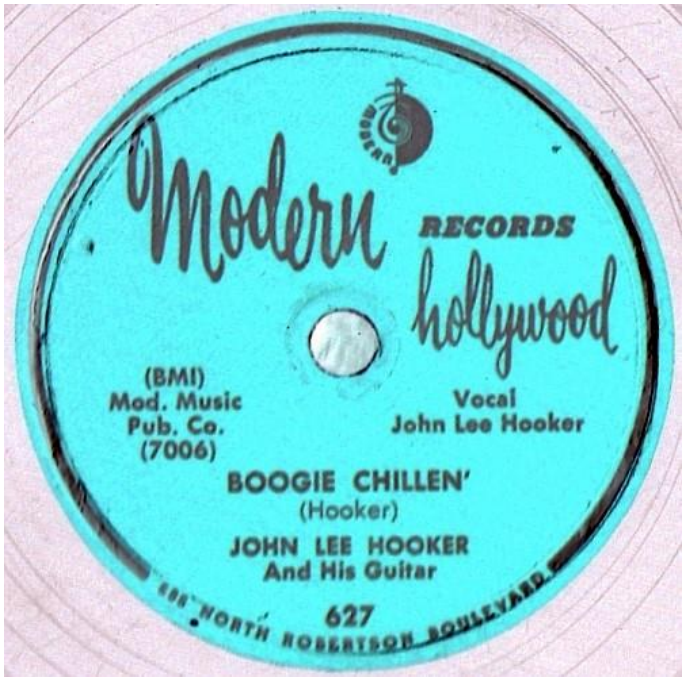
Una vez establecido en Detroit conoce a Bernard Besman, dueño de Sensation, una pequeña empresa discográfica, quien le da la oportunidad de grabar su primer éxito en 1948 "*Boogie Chillen*", una canción que según las palabras del propio Hooker, estuvo inspirada en el ritmo de una canción que tocaba su padrastro Will Moore, descrita por Bill Dahl un crítico de música, como "*el blues más primitivo en la escena musical de ese entonces*", con voces obscuras y ruminativas de Hooker, respaldadas por su guitarra resonante ampliamente amplificada con una figura rítmica de conducción centrada en un acorde y pateando con insistencia.

En septiembre de 1948, Besman organizó sesiones de grabación para Hooker únicamente con su voz, la guitarra amplificada y el golpeteo de sus zapatos o tapping que provenía de los tapones de las botellas atados a las suelas y para hacer un sonido más completo colocó un micrófono en una tabla que colocó debajo del pie de Hooker, y que logró crear un efecto de cámara de eco primitivo al alimentar el ritmo del pie en un altavoz en un inodoro a su vez devuelto a un altavoz en el estudio frente a la guitarra de Hooker dando un sonido más ambiental.

John Lee Hooker – 'Maudie' y 'Tupelo, Mississippi'
https://youtu.be/lwlg3m-7N64

A pesar de que Besman tenía su propia discográfica, Sensation Records, licenció "*Boogie Chillen*" a Modern Records, con sede en Los Ángeles. El 3 de noviembre de 1948, fue lanzado nacionalmente y Hooker comentó sobre su aceptación inmediata: "*La cosa se incendió, estaba sonando por todo el país*".

Debido a la respuesta, en Nashville, Tennessee, la estación de radio WLAC , cuya frecuencia llegaba a quince estados incluyendo algunos de Canadá, tocó la canción diez veces durante una noche de difusión. Entró en el Billboard Race Records el 8 de enero de 1949, donde permaneció durante dieciocho semanas, y alcanzó el número uno el 19 de febrero de 1949.



Se convirtió en el récord más popular de 1949 y logró vender un millón de copias, una experiencia similar a la de 1950 con la canción de Muddy Waters "*Rollin 'Stone*". La popularidad de la canción permitió a Hooker abandonar su trabajo en la fábrica y concentrarse en la música, con "*Boogie Chillen*" había nacido entonces el hijo consentido del blues, el boogie, su padre: John Lee Hooker.

"*Boogie Chillen*" fue una canción inspiradora para muchos músicos, Bo Diddley dijo que fue la primera canción a la que le prestó atención, Buddy Guy comentó en alguna ocasión "*…eso fue lo primero que aprendí a tocar y que sabía que sonaría bien cuando alguien la escuchara*…", años más tarde, Buddy Guy grabó una versión de "*Boogie Chillen*" junto a Junior Wells en un álbum titulado "Alone & Acoustic"; igualmente Albert Collins también recordó que fue la primera canción que aprendió a tocar.

Buddy Guy & Junior Wells – 'Boogie Chillen'
https://youtu.be/yOtBS8o3zhM

En el libro "*Hound Dog: The Leiber & Stoller Autobiography*", Jerry Leiber habla sobre su experiencia al escuchar esta canción por primera vez: "*…Trabajaba en una tienda de discos llamada Norty's en 1950 aún estando en la escuela secundaria. Lester Sill, gerente de ventas de Modern Records, entró en la tienda y comenzó a ponerme varios demos, confundiéndome con el dueño de la tienda. Me encantaba la música porque me recordaba el programa de radio de Hunter Hancock…"* y sobre "Boogie Chillen" comenta: "…D*e repente, la epifanía volvió a explotar, se expandió, y me golpeó en el culo…*" Esta experiencia reafirmó su ambición de escribir canciones algún día. En los años siguientes, Lester Sill se convirtió en el mentor de Leiber y Stoller al entrar en el negocio de la música.

"*Boogie Chillen*" fue el tema de una demanda contra el grupo ZZ Top, toda vez que Hooker primero grabó "*Boogie Chillen*" en 1948, lo hizo de nuevo en 1950 y por una tercera vez en 1970 con Canned Heat.

Canned Heat - Hooker 'N Heat - 17 - Boogie Chillen Part 1
https://youtu.be/3KuVOlxaiX0

Hooker y su socio Bernard Besman, formaron la editorial La Cienega Music, y registraron cada una de las tres versiones con la US Copyright Office. El grupo ZZ Top lanzó "*La Grange*" en 1973, por lo que en 1990 La Cienega Music entabló la citada demanda, siendo un gran misterio el por qué se esperó tanto tiempo para ir a la corte, sin embargo, el pleito siguió, se presentaron en 1991 en el Tribunal Central del Distrito de California.

Lo que en un principio parecía a simple vista un pleito de infracción de derechos de autor, acudiendo al tribunal para aclarar si "*La Grange*" era similar a "*Boogie Chillen*", desviándose la litis tramitada ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de California sin siquiera lidiar con la cuestión de si "*La Grange*" se derivaba de "*Boogie Chillen*" (lo que obviamente si era), concentrándose únicamente si "*Boogie Chillen*" ya había caído en el dominio público cuando ZZ Top hizo su grabación.

El Congreso finalmente resolvió que Besman no renovó los derechos de autor de la canción por un segundo periodo de 28 años por lo que "*Boogie Chillen*" pasó a ser del dominio público, liberando a ZZ Top de la obligación de pagar las regalías correspondientes, llegando a un arreglo pacífico entre las partes.

ZZ Top - La Grange
https://youtu.be/Vppbdf-qtGU

Según All Music Guide hay 138 versiones de "*Boogie Chillen*", sin embargo, hay bandas que tomaron el riff básico de la canción, añadiendo algunas letras, por ejemplo, "*Woodstock Boogie*" de Canned Heat y su "*Fried Hockey Boogie*", son esencialmente "*Boogie Chillen*". Luego está la segunda parte de "*Chateau LaFitte Boogie*" de Foghat donde se rompen en el riff de Hooker como si lo poseyeran.

Existen canciones que se pueden derivar de la composición original de Hooker, Junior Parker hizo una llamada "*Feelin' Good*"; Sammy Lewis "*Feel So Worried*" y quien podía olvidar a Slim Green y los Cats de Fresno con "*Old Folks Boogie*". El riff de boogie de Hooker también aparece en "*Spirit In the Sky*" de Norman Greenbaum y Zeppelin lo trabajó en su "*Whole Lotta Love*" medley en la mayoría de sus shows en vivo de 1970 a 73, y la lista continúa desde Hastings Street hasta el Swing Club de Henry y The Way Back Studios.

Canned Heat - Woodstock Boogie-Part 1
https://youtu.be/2YkDH2s5eW0

En el año de 1985 "*Boogie Chillen*" fue inducida en el Salón de la Fama en "The Blues Foundation"; en 1999 recibió el "Grammy Hall of Fame Awards" y se encuentra en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

John Lee Hooker - Boogie Chillen original 1948 version
https://youtu.be/G4pp02_GN9A

La letra es una autobiografía que narra la vivencia de Hooker al llegar a Detroit en 1943 y enfrentarse a lo que sería su nueva vida, dejando atrás su empleo en una cadena de montaje en una fábrica de Chrysler, sin saber que en su destino estaría marcado ser el 'Rey del Boogie', a través de su pequeña hija, la canción "*Boogie Chillen*", cuya historia me permití contarles a manera de un pequeño homenaje que le hago al maestro John Lee Hooker conmemorando sus cien años de nacimiento.

"Boogie Chillen"

Well, my mama she didn't 'low me,
just to stay out all night long.
Oh Lord.
Well, my mama she didn't 'low me,
just to stay out all night long.

I didn't care what she didn't 'low,
I would boogie-woogie anyhow.

Well, hey hey
When I first came to town, people
I was walking down Hastings Street
I heard everybody talking about Henry's Swing Club
I dropped in there that night
I did the boogie. I did the boogie, boogie
I did the boogie. Yeah, hey hey.

One night I was laying down,
well I heard, my mama and papa talking
about the boogie.

Do you wanna boogie?
Do you wanna boogie?
Do the boogie now.
Hey hey hey hey.

I'm gonna tell you something,
one night when I was laying down.
I heard, I heard, I heard…
Do the boogie...
Feel good, feel good, feel good,
feel good...
Feel… feel… feel... feel... feel...
Thank you...

Bueno, a mi mamá no le importaba,
que anduviera fuera toda la noche,
Oh Señor.
Bueno, a mi mamá no le importaba,
que anduviera fuera toda la noche,

No me importaba que lo hiciera,
De todos modos, yo hacía el boogie-woogie.

Bueno, hey hey
Cuando llegué por primera vez a la ciudad, familia
Caminaba por la calle Hastings
Oía hablar a todo el mundo del Henry's Swing Club
Le llégué al lugar esa noche
Hice el boogie. Hice el boogie, boogie
Hice el boogie. Sí, hey hey.

Una noche al irme a dormir,
escuché a mi mamá y mi papá hablando
sobre el boogie.

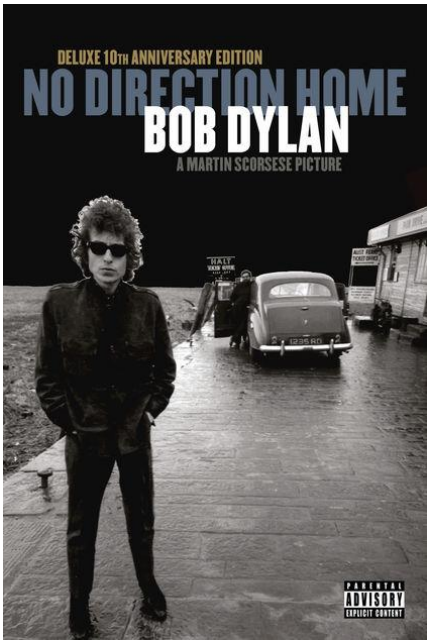
¿Quieres ir al boogie?
¿Quieres ir al boogie?
Haz el boogie ahora.
Hey hey hey hey.

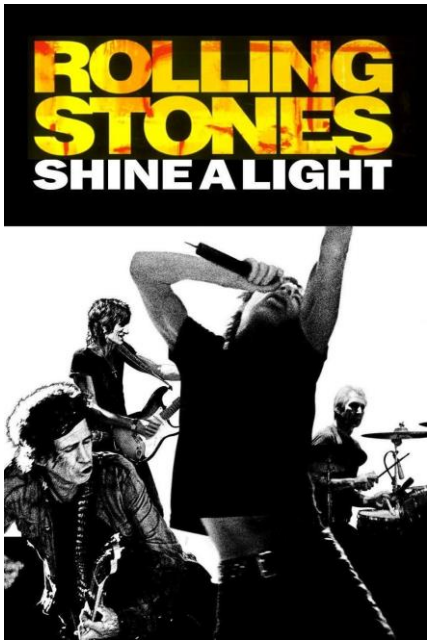
Voy a decirte algo
una noche, cuando me iba a dormir.
He oído, he oído, he oído...
Que haga el boogie...
Para sentirme bien, sentirme bien, sentirme bien,
sentirme bien ...
Sentir… sentir... sentir… sentir... sentir…
Gracias...

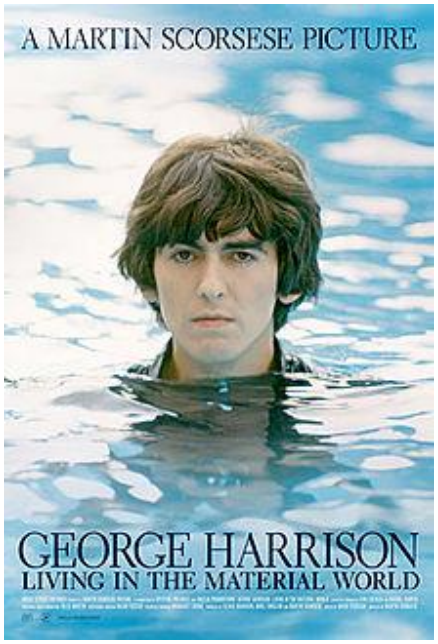
En Video

Martin Scorsese, musical. Parte 2

José Luis García Fernández







Tres controvertidos y disfrutables filmes, son las piezas primordiales que concluyen con la segunda parte del artículo relativo a los documentales dirigidos por Martin Scorcese: *No Direction Home - Bob Dylan*; *Shine a Light - Rolling Stones*; y *Living in the Material World - George Harrison*.

No Direction Home - Bob Dylan (2005)

Documental que se remonta a la vida de Bob Dylan, y a su impacto en la cultura y música popular norteamericana del siglo XX. Es una extraordinaria obra con una edición excelente, las entrevistas fueron bien elegidas, los clips musicales son espléndidos, así como los comentarios del propio Dylan que resultan maravillosamente articulados y reveladores. La fotografía incluida en el cartel de la película y en la portada del DVD fue tomado junto a la terminal Aust Ferry en Gloucestershire, Inglaterra, en mayo de 1966, poco antes de que fuera inaugurado. El título del documental está extraído de la biografía de Dylan escrita por Robert Shelton en 1986, que a su vez es uno de los versos de la canción "Like a Rolling Stone", del álbum Highway 61 Revisited.

… "How does it feel, how does it feel?
*To be on your own, with **no direction home**.*
A complete unknown, like a rolling Stone".

… "¿Qué cómo se siente?, ¿cómo se siente?
*Estar solo, y **sin dirección a casa**.*
Un completo desconocido, como una piedra que rueda".

No Direction Home - Trailer
https://youtu.be/q0BJFkKzXw4

No Direction Home (10th Anniversary Edition) - Trailer
https://youtu.be/rhpp3sFG17Q

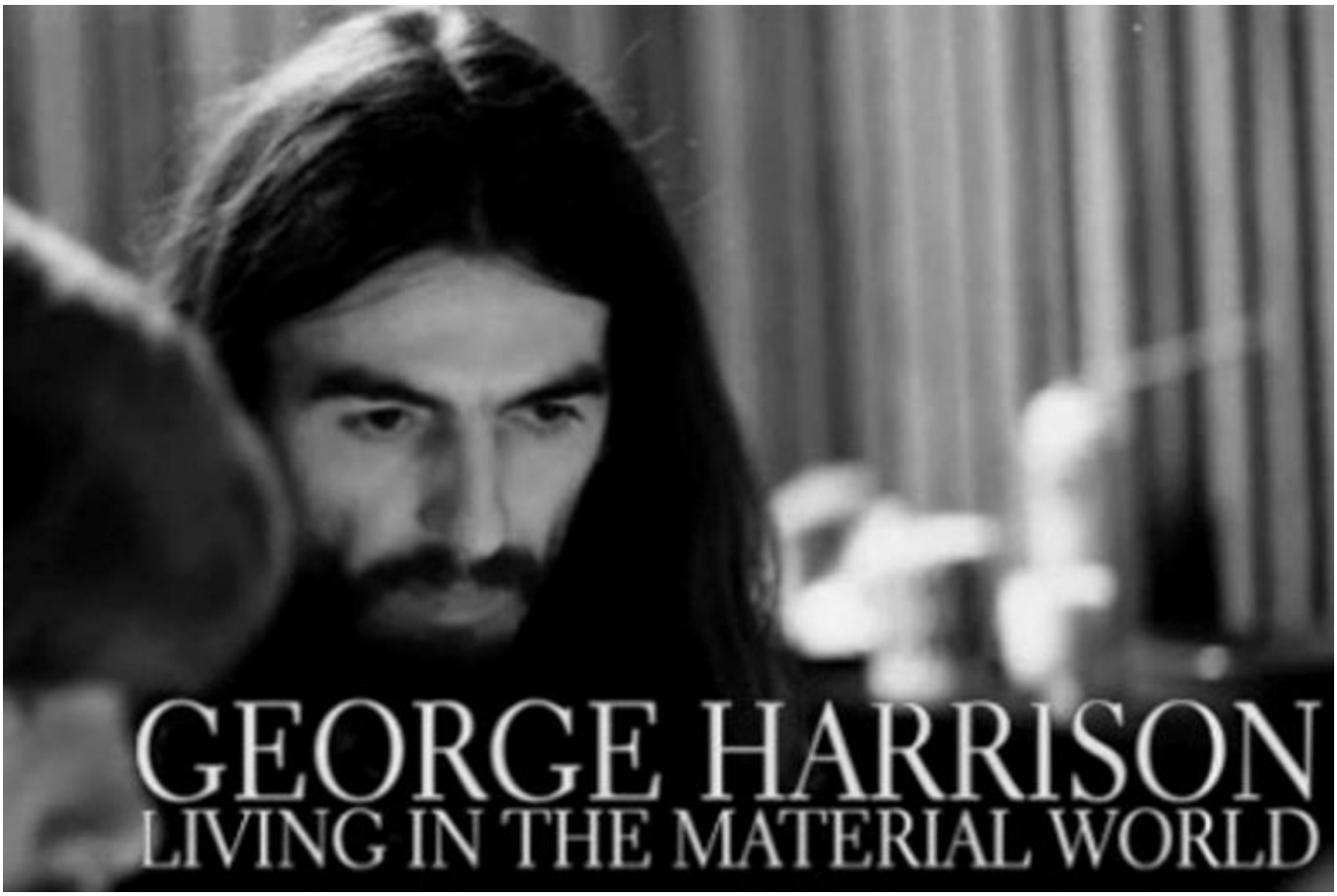
Shine a Light - Rolling Stones (2008)

Es sobre todo una película de concierto filmada en el teatro Beacon en Nueva York, con algunas secuencias documentales elegidas intercaladas entre algunas canciones. En ambos frentes, por pequeño que sea el material de entrevistas, es un gran éxito, tanto visual como musicalmente. El show comienza como cualquier buen show de los Stones debería comenzar, con *Jumpin' Jack Flash*. Luego vienen diversos temas entre los que se reconocen varias obras maestras como *Brown sugar* y *Sympathy for the devil*. Algunas las interpretan con músicos invitados como *Loving cup*, con un impresionante Jack White; *Champagne and reefer* con un sorprendente Buddy Guy, y *Live with me* con una actuación sensacional de Cristina Aguilera. Al final, *Shine a Light* celebra a sus héroes, pero no se desborda completamente. Scorsese sabe, como lo hizo con el film sobre Bob Dylan, no ser demasiado arrogante.

Shine a Light - Trailer
https://youtu.be/V2dGuxTsuxY

Buddy Guy & Rolling Stones - Champagne and Reefer
https://youtu.be/yVj8Sh4phzM

Living in the Material World - George Harrison (2011)



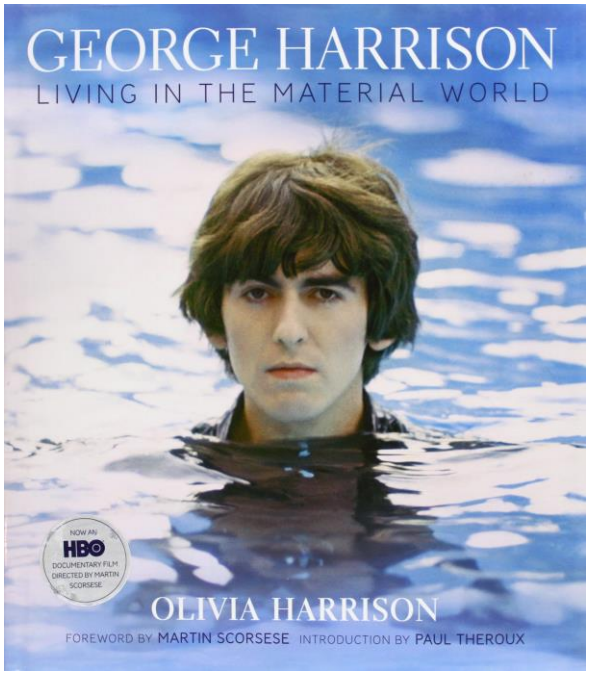
A George Harrison se le conoció en el mundo, al principio, como "El Beatle Tranquilo" del “Cuarteto de Liverpool”, pero había mucho más en su vida que simplemente ser parte de Los Beatles.

Este documental explora la vida y la carrera de este músico seminal, filántropo, productor de cine y conductor de carreras de autos de aficionados, que creció para hacer su propia marca en el mundo. A través de su música, imágenes de archivo y los recuerdos de amigos y familiares, se explora su vida singular, su profunda espiritualidad y su humildad para enfrentar desafíos artísticos y causas importantes para el mundo. Para sorpresa, el material es fresco, pocas veces visto o en algunos casos nunca visto. Lo que es evidente a lo largo de la película es el claro amor de Scorsese por su música. Usa fotografías fijas, poniendo las canciones de Harrison. Scorsese las usa a lo largo de todo el film, y los presenta cronológicamente, de modo que podemos presenciar la evolución de la lírica de sus canciones. Un trabajo hecho por alguien apasionado sobre el tema, la película pinta un cuadro de un hombre muy interesante, que vivió a través de muchos cambios alrededor y dentro de sí mismo. Se trata de una muy bien investigada y bien construida historia.

George Harrison - Living In The Material World: Trailer
https://youtu.be/fJh9O8pI4Ck

George Harrison Living - In the Material World: Martin Scorsese Interview
https://youtu.be/L_YRmLgpT7I

Nota: El repasar este último documental, me hizo recordar que en días pasados con motivo de mi próximo cumpleaños (¡el 60!), mi entrañable amigo Octavio Espinosa, tuvo a bien obsequiarme el libro de este film: *George Harrison. Living in the Material World* de Olivia Harrison. Un excepcional material lleno de fabulosas fotografías, y con un prólogo de Martin Scorsese, mismo que traduzco y transcribo a continuación… **¡Gracias Octavio!**



Tengo un vívido recuerdo de la primera vez que escuché *All things must pass*, cuando salió en vinyl en 1970. El empaque era muy especial, con esa inquietante foto atemporal de George en la portada sentado en Friar Park.

Era un álbum triple con bastante música nueva. Y cuando dejé caer el primer disco sobre el plato y puse la aguja en la primera pista, *I'd have you anytime*, quedé inmediatamente en trance. Algo hermoso sucedía cada vez que George tocaba la guitarra -recuerdo el solo en *You're gonna lose that girl*, entre otros de los muchos momentos mágicos con The Beatles-. Y aquí se deleitaba con una nueva forma de libertad, haciendo su propia música. Había una verdadera alegría en la creatividad. Y un poderoso sentido de lo ritual en este álbum, y en el sonido que encontró junto a Phil Spector. Recuerdo haber sentido la grandeza de la música litúrgica, de las campanas usadas en las ceremonias budistas tibetanas. Lo maravilloso que me sentí la primera vez que oí esa música y que nunca he dejado de sentir.

Eso fue solo el principio. El cultivo de la armonía, el equilibrio, la serenidad - está ahí en toda la música de George como lo fue en su vida, era algo similar, supongo. Cuando hicimos nuestra película, vi que siempre estaba probándose, dejando atrás las dudas y empujando hacia adelante. Cuanto más me fijaba en su vida y su carrera, más me sentía atraído por él, y por la manera en que lidiaba y aprendía de las altas y bajas, esos momentos en que experimentas el otro lado de la aclamación y todo se desploma alrededor tuyo. Todo es muy frágil, y él llegó a comprenderlo, y, en última instancia, a ver más allá.

Siempre he amado la música de George Harrison. A través del proceso de realización de la película, llegué a amarlo y respetarlo como un ser humano. MARTIN SCORSESE

Colaboración Especial

Avery's Blues

José Luis García Fernández

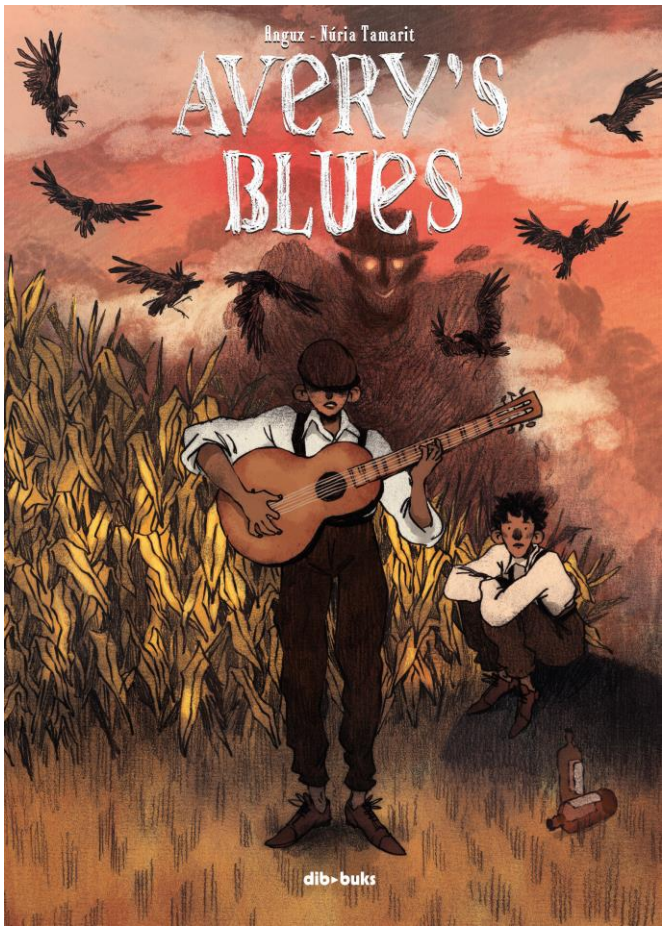
A mediados del mes de mayo pasado recibí un curioso y agradable mensaje. Desde España hacía contacto a Cultura Blues, Juan Manuel Anguas "Angux" diciendo: "*Hola amigos de Cultura Blues. Soy Angux, guionista del tebeo (cómic) "Avery's blues", cuyo planteamiento e idea están desarrollados en el Mississippi de finales de los 30 y tomando la leyenda del diablo que envuelve a Robert Johnson y otros mitos del blues. Editado por Steinkis en Francia y por Dibbuks en España, dibujado de forma magnífica por la valenciana, Núria Tamarit".*

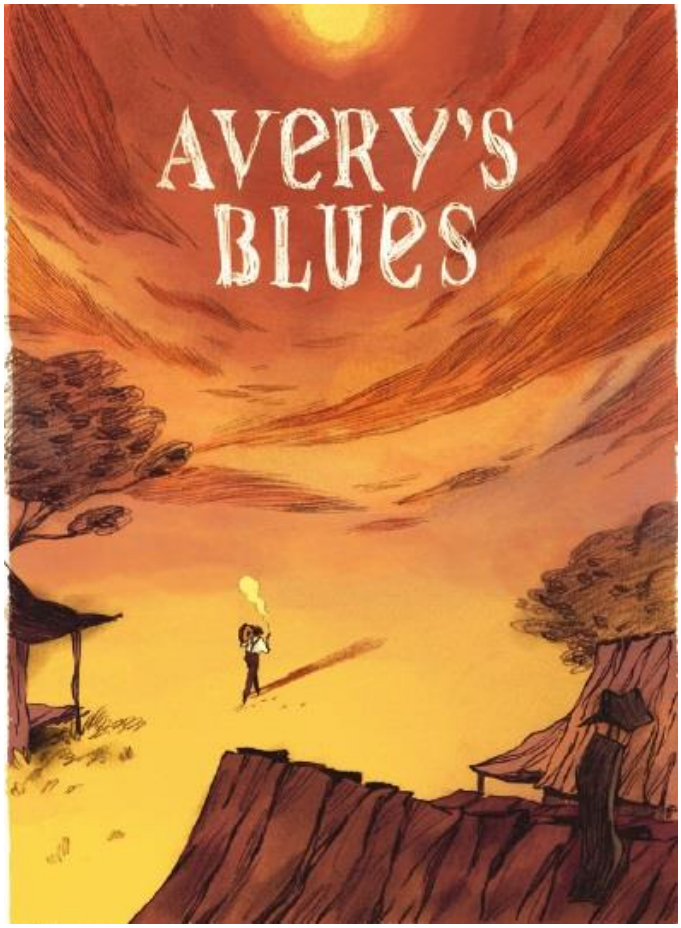
En contacto con Angux, le comenté mi interés de obtener un ejemplar, por lo que me dediqué a buscarlo en las librerías mexicanas; sin tener la suerte de encontrarlo, a pesar de que me comentaba, que la editorial mexicana Malpaso, había obtenido para México la distribución de libros de Dibbuks.

En la editorial Malpaso en México me encontré con varios libros interesantes relacionados con grandes músicos como: Tarántula, Crónicas I Memorias y Letras Completas de Bob Dylan; Música Infiel y Tinta Invisible de Elvis Costello; ¡Alucina! Mi Vida con Frank Zapa de Pauline Butcher; Toma Interior de Van Morrison; 33 Revoluciones por Minuto. Historia de la canción de protesta de Dorian Lynskey; Mi Vida al Volante de Neil Young; Who I Am. Memorias de Pete Townshend; Memorias de Neil Young. El Sueño de un Hippie; Commando. Autobiografía de Johnny Ramone; ¿Acaso Molesta el Ruido que Retumba en mi Sesera? de Steven Tyler; y La Veradera Historia de Frank Zappa; entre otros. Pero nada de Avery's Blues.

Ante tal situación comentada con el amigo Angux, recibí en respuesta que Ricardo Esteban Plaza, editor de Dibbuks, me enviaría la versión pdf del libro. Y así fue, en breve tuve en mi bandeja de entrada el mail con el archivo adjunto prometido.

¡Gracias enormes a Ricardo y a Angux por haber atendido mi petición!





El libro

Es publicado por Dibbuks en España, en septiembre de 2016. Formato: Encuadernación de tapa dura. 80 páginas a color. Portada y dibujos de Núria Tamarit. Guión de Angux. Se puede conseguir por amazon.com.mx en alrededor de $650.00. -Cuando esto escribo, mi ejemplar físico se encuentra en camino-.

Las ilustraciones

Núria Tamarit es quien se encarga de los bellos y fascinantes dibujos que contiene la obra, con tonalidades que van desde el anaranjado, el rojo y el marrón, dándole un toque retro espectacular.

El guión

Es una emotiva historia ubicada en el sur de los Estados Unidos, en el Delta del Mississippi, en los años 30 justo en el periodo de la Gran Depresión. Un joven, Avery, quiere cumplir su sueño de ser el mejor bluesmen de la historia a cualquier precio. Pacta, para lograrlo, con un extraño personaje en un cruce de caminos. Hasta aquí todo suena a una historia que se repite como la leyenda del mítico Robert Johnson. Sin embargo, a manera que pasan las páginas y las extraordinarias ilustraciones, la aventura toma un camino inesperado. La aparición de un nuevo personaje, Johnny, la convierte en la variante necesaria para mantener el suspenso, hasta su culminación.

Presentación de "Avery's Blues", de Angux y Núria Tamarit, con Ricardo Esteban
https://youtu.be/psznGJYHi3A

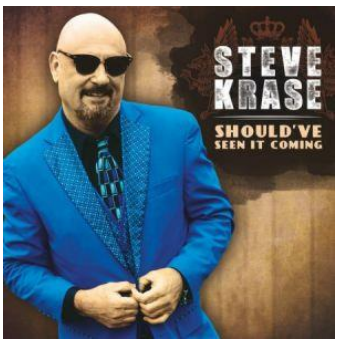
Suplemento

Blues contemporáneo julio 2017

José Luis García Fernández

Hoy tenemos la selección de 34 discos basada en las reseñas de Blues Blast Magazine de julio 2017. Una espectacular manera de estar a la vanguardia en las nuevas grabaciones de blues y los géneros cercanos. Copia el nombre del artista, que se encuentra debajo de cada portada, pégalo en el buscador de Spotify; después busca el álbum, y… ¡a disfrutar!

Steve Kozak Band

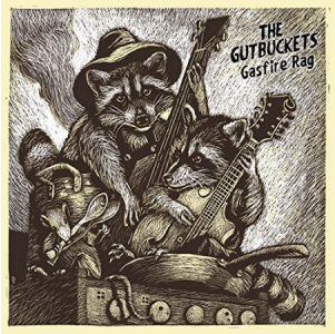


Steve Krase

Eliza Neals

Nina Massara

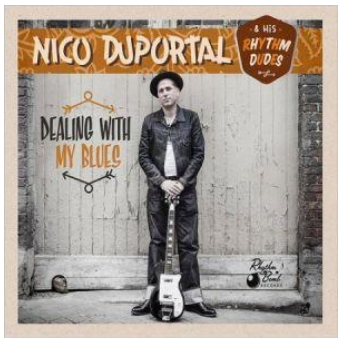
Husky Tones



The Gutbuckets

Jim Gustin and Truth Jones

Terry Robb



Nico Duportal

Scotch Hollow

Monster Mike Welch and Mike Ledbetter

Ivas John

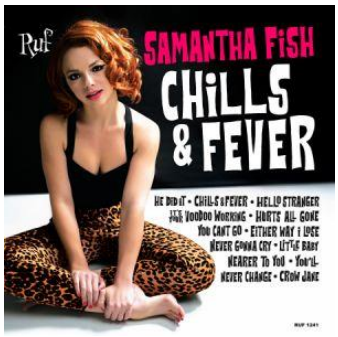
Stevie J. Blues

Fin "Fink" Greenall

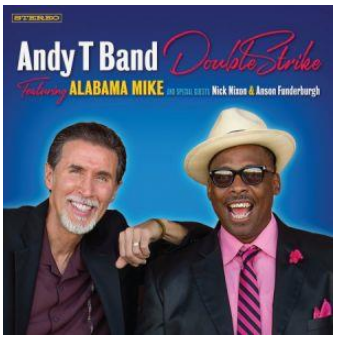
John Primer & Bob Corritore

The Axxmann & Friends

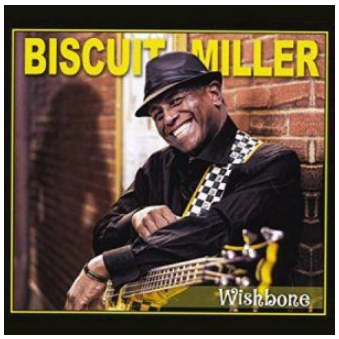
Catfish Keith



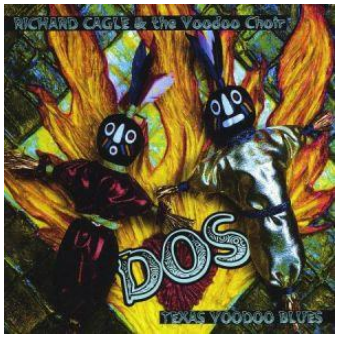
Samantha Fish



Andy T Band



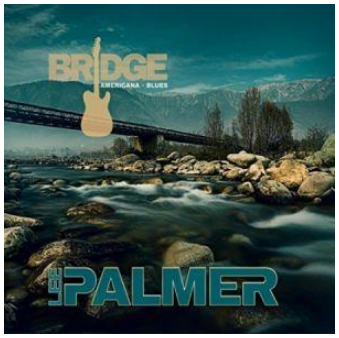
Biscuit Miller



Richard Cagle & The Voodoo Choir

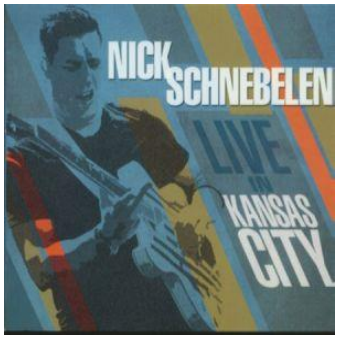
Steven Graves

Elliott and the Untouchables



Lee Palmer

The Jon Spear Band



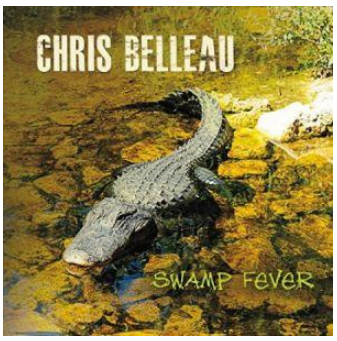
Nick Schnebelen

Brad Stivers

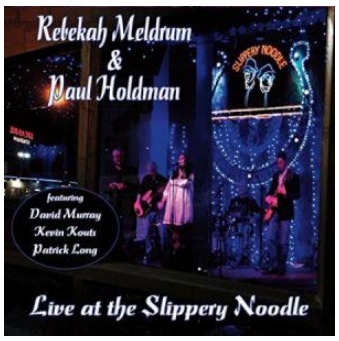
The Soul Of John Black

Big Daddy Wilson

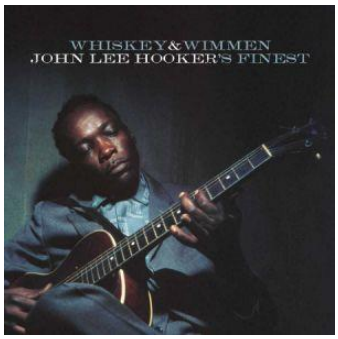
The Great Fraud



Chris Belleau



Rebekah Meldrum & Paul Holdman



John Lee Hooker

The Mojo Stars

Suplemento

100 temas de blues fundamentales 2ª parte

José Luis García Fernández

He aquí la segunda parte de la relación de canciones con su respectiva playlist para disfrutarla…

26. Avalon Blues de Mississippi John Hurt
27. See See Rider de Mississippi John Hurt
28. Dust My Broom de Elmore James
29. Devil Got My Woman de Skip James
30. Hard Time Killin´ Floor Blues de Skip James
31. If You Haven't Any Hay Get On Down The Road de Skip James
32. I´m So Glad de Skip James
33. See That My Grave Is Kept Clean de Blind Lemon Jefferson
34. All Night Long Blues de Louise Johnson
35. Come On My Kitchen de Robert Johnson
36. Hellhound On My Trail de Robert Johnson
37. I Believe I´ll Dust My Broom de Robert Johnson
38. Kindhearted Woman Blues de Robert Johnson
39. Love In Vain de Robert Johnson
40. Sweet Home Chicago de Robert Johnson
41. Terraplane Blues de Robert Johnson
42. Big Road Blues de Tommy Johnson
43. Canned Heat Blues de Tommy Johnson
44. Cool Drink of Water Blues de Tommy Johnson
45. Maggie Cmpbell Blues de Tommy Johnson
46. I´m Going To Leland de Frank Jordan y un grupo de prisioneros de Parchman
47. Meet Me In The City de Junior Kimbrough
48. How Blue Can You Get? de B.B. King
49. Never Make a Move Too Soon de B.B. King
50. Paying The Coast To Be The Boss de B.B. King & The Rolling Stones

https://open.spotify.com/user/culturablues/playlist/2ld6v0Q3u3RedFvMbsGTpm

La poesía tiene su Norma
(Poesía erótica - sensual)

Quiero

Norma Yim

Quiero que me inundes de ti.

Quiero tu boca en mi boca,
y tus labios en mis labios.

Quiero… mmm. ¿Qué no quiero?

Quiero convertir la noche en día,
y el día en pasión.

Quiero convertir mi cuerpo en tu refugio.

Quiero ser el agua y quiero ser el fuego,
y con ellos prenderte y apagarte.

Quiero que tu ritmo despacio me lleve a tu compás.

Quiero torturarte con mis caricias,
y atormentarte con mi piel.

Quiero ser la locura donde inicia y termina tu placer.

Quiero decirte mil cosas,
y que mi lengua se enrede en tu ser.

Quiero estar adentrados y así podamos estallar,
y si te grito al oído.

No te asustes…. ¡Es que quiero más!

Escúchalo en voz de su autora en la columna "La poesía tiene su Norma"

Música de fondo, Lover and Friend por Big Blues Academy del álbum: Instrumental Sensation

UASLP
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
PRIMER FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE LA HUASTECA
• Julián Santandreu
MJO
TEATRO MANUEL JOSÉ OTHÓN
UAMZH|UASLP
Del 6 al 9 de septiembre de 2017
Ciudad Valles, San Luis Potosí, México.
• Conciertos musicales • Talleres y clínicas
• Mesas de diálogo • Exposiciones • Cine
• Ciclo radiofónico • Danza • Conferencias
• Venta de libros y música • Muestra gastronómica
• Tours • Veladas musicales
huastecajazzfest
huastecajazzf
https://youtu.be/qDrBzw-1arU
www.uaslp.mx
www.huatecajazzfest.com
CULTURA
SLP