Nº 76 Septiembre 2017

Cultura Blues.

La Revista Electrónica

La voz:

Fonzeca
Freddie Maguire
Elvis Presley
Charley Patton

Y MUCHO MÁS DE LA CULTURA BLUES...

Contenido

Directorio

Cultura Blues. La Revista Electrónica

www.culturablues.com

Número 76 – septiembre 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. Yonathan Amador Gómez
5. Michael Limnios
6. Juan Carlos Oblea
7. María Luisa Méndez
8. Juan Carlos Cortés
9. Rafael Arriaga Zazueta
10. Luis Eduardo Alcántara
11. Norma Yim

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

PORTADA (1) **1**

CONTENIDO - DIRECTORIO **2**

EDITORIAL Si veinte años no es nada… cuarenta es el doble (2 y 3) **3**

SESIONES DESDE LA CABINA Por aquí, por allá y en todos lados (4) **6**

BLUES A LA CARTA Elvis, a 40 años de su muerte (3) **8**

EN VIDEO Tres con Elvis (3) **12**

¿QUIÉN LO HIZO? "Coronel" Tom Parker (3) **16**

PLANETA BLUES Shuggie Otis: El príncipe en el trono (5) **20**

LADO B Charley Patton, el Hendrix de los 20´s (6) **30**

HUELLA AZUL Entrevistas:
Fonzeca
Freddie Maguire (7) **34**

BLUES COVER ME Oye ¿Cómo puedo aprender a tocar Blues? (8) **41**

CULTURA BLUES DE VISITA
En el Jardín del Arte: 4º Festival Nacional Queretablues (3)
En el Centro Cultural de España con Perikles y La Impredecible Blues (3)
En el 61 con Tomy Espósito Blues Band (9)
En el 61 con Jaime López (9)
En el 61 con Iraida Noriega/Señoritas de Aviñón (9) **45**

ESPECIAL DE MEDIANOCHE Historia de un Santo Grial (10) **69**

DE COLECCIÓN Olé Olé Olé!: A Trip Across Latin America y Havana Moon (3) **73**

COLABORACIÓN ESPECIAL Una celebración de Blues y Soul (3) **77**

COLABORACIÓN ESPECIAL Ganadores de Blues Blast Music Awards 2017 (3) **80**

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

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

LA POESÍA TIENE SU NORMA Fidelidad (11) **85**

AGENDA **86**

Editorial

Si veinte años no es nada… cuarenta es el doble

Edgar Octavio Espinosa Cabrera

Elvis Aaron Presley (8 de enero de 1935 - 16 de agosto de 1977).

Hace cuarenta años, Elvis oficialmente murió de un infarto masivo al miocardio a causa del uso excesivo de medicamentos prescritos, su voz hizo que mucha gente se enamorara entre sí, y de él; fortaleció el gusto por la música negra, sin que muchos percibieran su origen, es decir blanqueó la música negra, la hizo accesible al público que de entrada despreciaba a los autores, Big Boy Cudrup, Chuck Berry, Big Mama Thornton y muchísimos más, por el mero hecho de ser negros.

En agosto de 1953, Elvis ingresó por primera vez en las oficinas de *Sun Records* con la intención de pagar unos minutos de estadía en el estudio para grabar un disco de acetato de doble cara: *My Happiness* y *That's When Your Heartaches Begin*.

Afirmó que el disco sería un regalo para su madre, o que simplemente él estaba interesado en '*cómo sonaría*'. El biógrafo Peter Guralnick opina que, eligió a la compañía *Sun Records* con la esperanza de ser descubierto. Tras la grabación, el jefe de la compañía discográfica, Sam Phillips, le pidió a la recepcionista Marion Keisker que escribiera el nombre del joven, cosa que hizo junto a un comentario personal: «*Buen cantante de baladas. Retener*».

Sam, buscaba a alguien que pudiera rescatar el sonido de los músicos negros para hacerlo llegar a un público más amplio. Marion Keisker comentó: «*Recuerdo a Sam decir una y otra vez: 'Si pudiera encontrar a un blanco que tuviera un sonido negro y un sentimiento negro, podría hacer mil millones de dólares'*».

En efecto abrió el oído para popularizar la música que estuvo dirigida a un público muy especial, los negros, su voz la hizo accesible y la internacionalizó y mostró la ruta para el resurgimiento de los grandes maestros del blues, encabezados por los grupos ingleses durante los años 60 y así, estos seguidores, hicieron uso y dieron el crédito merecido al talento y enviarían regalías a los autores originales.

La voz

Un cantante o vocalista es un artista que produce con su voz sonidos melodiosos, normalmente utilizando palabras que suelen rimar. Es el personaje privilegiado del concierto, es el centro de atención por innumerables razones y si a eso se agrega una buena voz, el éxito es instantáneo.

En la voz humana se distingue entre la tesitura y la extensión vocal. La extensión vocal, es decir, la extensión sonora de la voz es el marco de frecuencias realizables, sin considerar volumen y calidad del sonido. En voces sanas, comúnmente es de dos octavas o más.

El término tesitura se usa para denominar la parte de la extensión vocal en la cual se pueden realizar sonidos controlables y utilizables musicalmente. Las características para definir la tesitura de una voz son:

Un buen timbre, un volumen considerable, un vibrato igualado, la posibilidad de un messa di voce, la posibilidad de agilidad y coloratura. Las tesituras de cantantes profesionales en ópera deben ser de dos octavas o más; en tenores, un poco menos de dos octavas.

Para clasificar voces para el uso coral, se distinguen cuatro grupos principales, cuya tesitura es menor que dos octavas, para poder incluir voces menos preparadas: soprano: de do^4 a do^6, contralto: de mi^3 a mi^5, tenor: de do^3 a do^5, bajo: de mi^2 a mi^4, mezzosoprano (entre la soprano y la contralto): de la^3 a fa^5, y barítono (entre el tenor y el bajo): de sol^2 a mi^4.

En el blues las voces tanto de hombres como de mujeres son más complejas, son ásperas, con un gran volumen, llenas de armónicos, con un tempo impecable, su timbre es único y totalmente personal, que las y los identifica desde la primera nota, son ingeniosos, vitales, sus letras van llenas de juegos de palabras y cargadas de picardía, generalmente con temáticas sexuales.

¿Nombres?, la lista es inagotable y cualquier intento sería injusto, que cada quién haga su lista, pero siempre encontraremos y escucharemos algo nuevo en las voces de ellos, así los hayamos escuchado una o mil veces.

El número 76 de septiembre de 2017, tiene como temas destacados: Elvis a 40 años de su partida, la voz y sus intérpretes; y el fino testimonio gráfico del blues hecho en México; entre muchas otras cosas.

En la *Portada* un micrófono clásico que representa la voz en en el blues-jazz-rock, abre la puerta de la nueva edición. De esa manera, el tema de 'Elvis Presley a 40 años de su muerte', se menciona en el *Editorial,* en *Blues a la Carta* e indirectamente en *¿Quién lo Hizo?*, en donde se presenta una breve semblanza del "Coronel" Parker, manager del llamado "Rey del Rock". Shuggie Otis, cantante y guitarrista, es entrevistado en *Planeta Blues*. Un cantante muy peculiar del Delta blues, Charley Patton, aparece en la interesantísima columna, *Lado B*. La voz en el ámbito nacional también se hace presente, con las entrevistas de *Huella Azul* a Fonzeca y a Freddie Maguire.

En relación con el blues internacional, este número contiene una reseña de un espectacular concierto llevado a cabo en 1989: 'Una Celebración de Blues y Soul'. *En Video*: comentamos dos nuevos de la gira más reciente (2016), de los legendarios Rolling Stones: Olé Olé Olé!: A Trip Across Latin America y Havana Moon. Tenemos la lista de ganadores de los premios a lo mejor del blues 2017, según la revista especializada de Chicago: Blues Blast Magazine. La acostumbrada recomendación de los discos de reciente publicación, y su play list con más de 30 piezas. Y finalmente, la tercera parte de la lista de 100 temas de blues fundamentales recomendados por el músico de jazz y escritor: Ted Gioia.

El fino y breve testimonio de la escena nacional, está en las amplias galerías fotográficas, destacándose en esta ocasión, lo sucedido en el 4º Festival Nacional Queretablues, pero también está Perikles y La Impredecible Blues, Tomy Espósito Blues Band, Jaime López, Iraida Noriega y Las Señoritas de Aviñón. Un extraordinario artículo acerca del primer disco del Three Souls In My Mind.

La edición se engalana y complementa, con el artículo acerca de los programas radiofónicos de nuestro colaborador Yonathan Amador, con el de: 'Oye: ¿Cómo puedo aprender a tocar Blues' de Juan Carlos Cortés; el texto poético 'Fidelidad' de Norma Yim; y en la *Agenda*, la programación del Primer Festival Internacional de Jazz en la Huasteca.

José Luis García Fernández
1 de septiembre de 2017

Sesiones desde la Cabina

Por aquí, por allá y en todos lados

Yonathan Amador Gómez

"Everybody knows that the dice are loaded".
Leonard Cohen

Los espacios para la difusión de la cultura en nuestro país y en la Ciudad de México son pocos y mal aprovechados. Vivimos una época en la que encontrar sitios en donde, por un lado, como creador puedas acercar tu propuesta al público; y viceversa, como público puedas conocer -por medio de propuestas divertidas y sin pretensiones-, novedosos proyectos artísticos (escénicos, musicales, plásticos, etcétera), puede ser frustrante.

En los diarios de circulación nacional, con excepción de Excélsior, Milenio y La Jornada, la mayoría de los periódicos presentan secciones culturales pequeñas, encartadas dentro de otras de mayor relevancia, es decir son relegadas.

En los medios electrónicos, sin contar con los medios públicos como Radio Educación, IMER, Canal 22 y Canal 11, así como las radios universitarias, los espacios para la difusión de expresiones artísticas y culturales son escasas. Incluso dentro de los mismos medios públicos existen carencias, formatos caducos, acartonados y/o pretenciosos, que lejos de acercar a la gente a diversas propuestas, los alejan.

Durante casi una década, *Síncopa Blues* y *Ecléctico* -proyectos transmitidos por Código DF, ahora CDMX, dependiente de la Secretaría de Cultura capitalina-, buscaron y lograron esta misión: ser una ventana, un espacio de vinculación -con formatos divertidos, frescos y principalmente inteligentes, con absoluto respeto por la audiencia-, que permiten acercar a creadores con una audiencia ávida de conocer y disfrutar de proyectos nuevos y talentosos.

Los ciclos se cumplen y el mío junto con el de mis proyectos de jazz y blues (*Síncopa Blues*), así como el de difusión cultural (*Ecléctico*), llegaron a su fin en Código CDMX, radio cultural en línea. La estación -se me hizo saber por medio de su nuevo Director de Divulgación Cultural-, tiene nuevas directrices y una nueva visión en la cual ya no encajaban estos dos programas. Suerte en esta nueva dirección y mi agradecimiento por el cobijo durante tantos años. A mis compañeros los felicito por su trabajo y empeño que ponen en cada una de sus actividades y mi agradecimiento por el apoyo y ayuda que me brindaron todos los días y que hicieron que el mío fluyera.

Instituciones públicas y privadas, de la sociedad civil, teatreros, artistas plásticos, coreógrafos, bailarines, jazzistas, bluesistas, músicos en general, promotores, gestores, que se acercaban a alguno de estos espacios, siempre encontraron las puertas y los micrófonos abiertos, con total disposición para ser escuchados y decir lo que quisieran. A todos ustedes mi admiración por su trabajo y sus batallas contra la insensibilidad y torpeza gubernamental y mi agradecimiento por hacer *Síncopa Blues* y *Ecléctico* suyos.

De igual manera agradezco y reconozco el trabajo de José Luis Sotelo y Eduardo Monroy, quienes estuvieron detrás de los micrófonos de *Síncopa Blues*, en la producción, aportando su talento, lo que hizo más grande el programa.

A lo largo de 7 años en *Ecléctico* se conformó un brillante equipo de colaboradores, que serían la envidia de cualquier otro programa y estación. Gabriela Damián, Rodolfo Monroy, Rosalina Piñera, Martín Bonfil, Enrique Vela, Luis Arturo Salmerón, Dalia de Paz, Hayde Lachino, Carlos Guevara y Estela Leñero, así como mis queridos José Antonio Valdés Peña, José Luis Ortega y Rodrigo Garay, de la Cineteca Nacional; y Lola Díaz-González, de la Casa del Cine, semana tras semana compartían su talento y conocimiento, para ellos mi eterno agradecimiento por creer en el proyecto, sumarse y ser parte esencial de él. Sin ustedes, no sería lo mismo. De igual manera gracias al trabajo que Verónica Jasso y Edna de Lucio hicieron desde la producción para que el programa alcanzara ese tono desenfadado, divertido pero formal.

A los ciberescuchas que prestaron sus oídos día con día, semana tras semana y que con sus participaciones y comentarios hacían suyo cada programa y que trás la salida repentina de los proyectos manifestaron su apoyo, igualmente gracias. "*La vida siempre vuelve a su forma circular*", canta Café Tacuba en el Ciclón; por ello al concluir un ciclo invariablemente se inicia otro, así será para *Síncopa Blues* y *Ecléctico*, estén pendientes, porque habrá noticias.

Síncopa Blues continuará su labor de difundir el jazz y blues mexicano, a través de esta columna mensual y por medio de los canales que brinda la red, los invito a sumarse a nuestras cuentas de Facebook, Instagram, Apple Podcast y YouTube; en el caso de Ecléctico, solo Facebook y Ivoox.

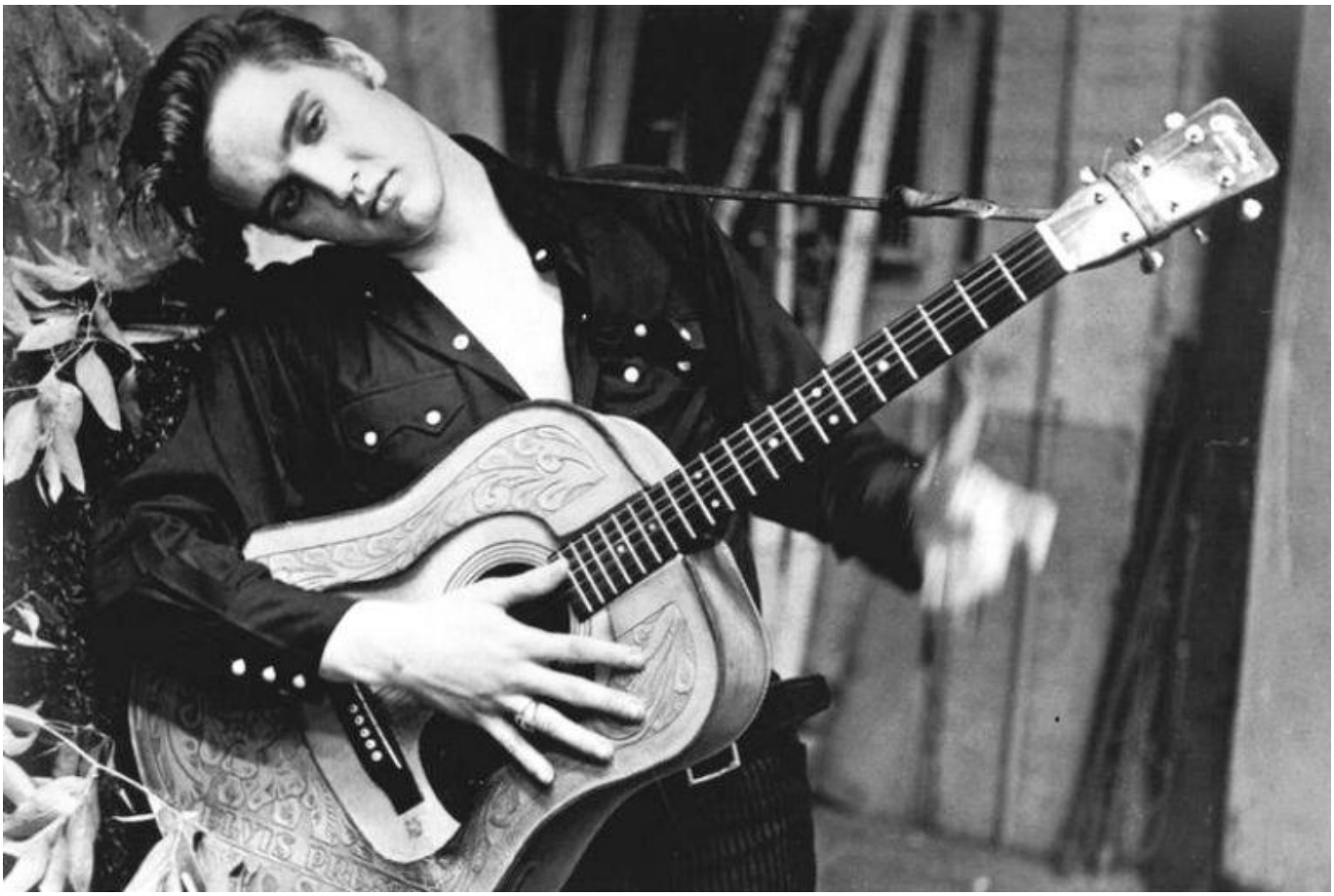
Larga vida al jazz, blues y a la cultura. Como dijera mi querido José Cruz, "blues y luz" para todos.

@YonAmador
sincopablues@gmail.com

Elvis, a 40 años de su muerte

José Luis García Fernández

"Elvis, el cantante blanco de blues más grande del mundo"
Joe Cocker



El pasado miércoles 16 de agosto (2017), se cumplieron cuatro décadas del fallecimiento del llamado "Rey del Rock", Elvis Presley. Hoy tengo un espacio dedicado a él, por mi admiración y por su contribución a la cultura del blues, regresando de alguna manera lo que "tomó prestado" del género, para hacerlo popular a nivel mundial. El blues fue sin duda una de las influencias que conformaron su música.

Elvis y el blues.

A diferencia de otros géneros musicales que influenciaron a Elvis, siempre pareció no haber ningún artista de blues que se destacara por su impacto como lo tuvo Elvis. En cambio, Elvis le dio un lugar preponderante al blues como género musical.

Big Mama Thornton, Arthur 'Big Boy' Crudup, The Prisonaires, Lowell Fulson, Chuck Berry, Bo Diddley, Little Richard, Fats Domino y muchos otros fueron admirados por Elvis quién grabó muchas de sus canciones, dejando huella en su música. La entrega y estilo tomado del género, es evidente en varias de sus grabaciones.

Como se sabe, el blues se desarrolló en gran parte después de la guerra civil – principalmente, como una combinación de la música de los esclavos afroamericanos, de canciones relacionadas al ferrocarril y del góspel, apoyada por un beat de baile, entre otras corrientes reconocidas. Ese ritmo se hizo más notorio con el advenimiento del rhythm & blues. La letra de esas canciones, solían ser deprimentes, tratando las dificultades de la vida y las aflicciones del amor. También se sabe que hubo dos regiones y tipos principales de blues en norteamérica: el blues eléctrico (de guitarras), el Chicago Blues y el Delta Blues de la región del Mississippi caracterizado por el uso de armónicas y guitarras acústicas.

Creciendo en Tupelo, y posteriormente en Memphis, no es de extrañarse que el joven Elvis Presley rápidamente apreció la cruda emoción y la expresión personal que emana de la música del Delta blues. Elvis vivió junto a barrios de mayoría negra, por lo que aprendió a disfrutar del rhythm & blues negro, el jazz y el soul sin considerarlo ajeno a su vida como era costumbre en la época. Su familia estaba muy vinculada a la iglesia, sobre todo su madre, Gladys, y Elvis creció al son del góspel. En casa, Gladys también escuchaba música country y su hijo se aprendía enseguida todas las canciones.

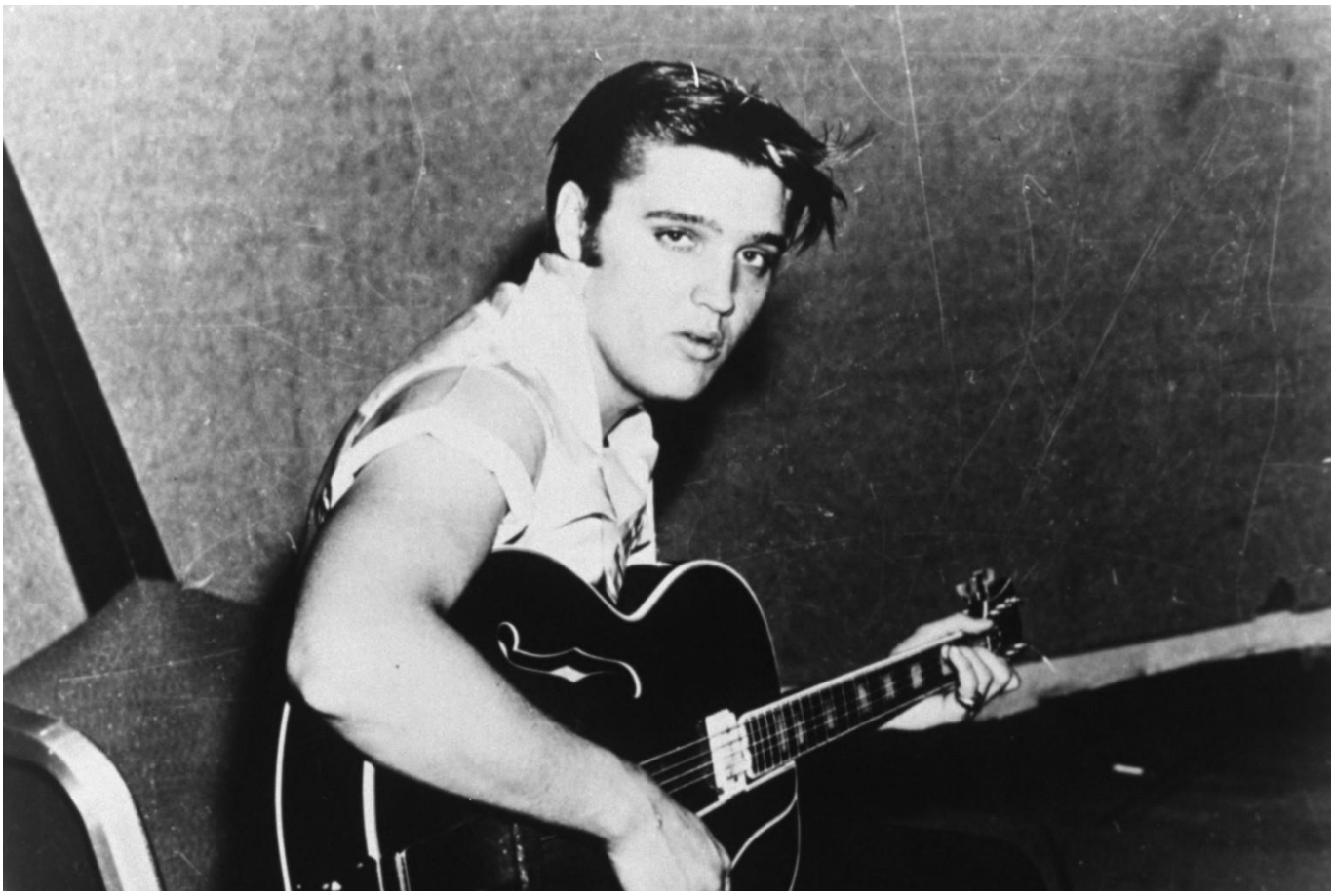
Los estados del sur de los Estados Unidos habían sido durante mucho tiempo un hervidero de géneros musicales complementarios y diferentes: country, hillbilly, góspel y blues. Por otra parte, la década de los 50 fue una época de cambio racial. Cada vez más blancos y negros tocaban uno al lado del otro en los clubes y las estaciones "raciales" lentamente estaban incorporando la música del diablo (ritmos negros y blues), y se hicieron accesibles a la juventud blanca. Las historias de que Elvis iba a Beale Street, la legendaria cuna del blues, para escuchar a artistas como B.B. King, Little Junior Parker y Rufus Thomas, son bien conocidas.

El legendario B.B. King en su autobiografía menciona el encuentro con el joven Elvis en varias ocasiones y comenta la evidente fascinación de Elvis por la música de blues. Beale Street fue donde el llamado padre del blues, WC Handy (famoso por su St Louis Blues), comenzó a publicar canciones de blues alrededor del año 1912. Beale Street era una serie de clubes nocturnos y de otro tipo de lugares, donde los transeúntes podrían entretenerse durante toda la noche, como en los clubes que presentaban a artistas legendarios, y en la calle tocaban artistas de blues ambulantes.

Cindy Hazen y Mike Freeman señalan en su excelente libro 'Memphis Elvis Style' que Beale Street era un área donde los negros podían ir y socializar sin experimentar ninguna intimidación de los blancos, y Elvis debido a su amor por la música blues, es generalmente considerado como uno de los pocos blancos que visitaron ese lugar.

Karal Marling observa de manera perspicaz en su libro 'Graceland Going Home With Elvis', que debido a su papel de 'liberar' a los negros de las limitaciones de la mezcla con los blancos, Beale Street no sólo ofreció una escapatoria de los prejuicios, sino también "Que una persona, un artista, sólo podía ser juzgada por el talento".

Fue en Beale Street que Elvis también escuchó a artistas menos conocidos como Calvin Newborn. Quien de hecho afirma haber enseñado a Elvis algunas cosas en la guitarra, mientras que otro promotor recuerda haberlo llevado al Men's Improvement Club, para que viera a los músicos de blues.



En Memphis, Elvis escuchó el programa "Red, White and Blue" de Dewey Phillip en WHBQ. Phillips (como su contraparte de Sun Studios con el mismo apellido), ofreció un espectáculo que empujó los límites y permitió a los adolescentes (tanto blancos y negros) a 'participar y mezclarse'. Para los jóvenes blancos, ésta era la avenida que necesitaban para escapar del conservadurismo tradicional de la música reverenciada por sus padres.

Por esos días Sam Phillips y Marion Keisker habían abierto en Memphis: Sun Records, un estudio de grabación dirigido sobre todo a músicos de raza negra. En ese verano de 1953 Elvis, que trabajaba de chofer en un camión, se presentó en el estudio para grabar algo y para que Sam le escuchara. Al poco tiempo, Sam lo llamó y lo puso a cantar junto a dos músicos expertos, el guitarrista Scotty Moore, y el bajista Bill Black. Esto era por supuesto coherente con el comentario frecuentemente comentado por Sam Phillips, de que él estaba buscando a un muchacho blanco con "el sonido y el sentimiento negro". Después de muchos ensayos y grandes esfuerzos para coordinarse grabaron *That's Allright, Mama*, un antiguo blues de Arthur "Big Boy" Crudup; Dewey Phillips puso esa canción y Blue Moon of Kentucky, como unas 14 veces en una noche. Mucha gente quedó impresionada y la estación se inundó con llamadas que pedían más temas de aquel cantante desconocido. Además, para sorpresa de Sam Phillips, la música de Elvis gustaba tanto al público blanco como al negro.

Que Elvis estaba fuertemente influenciado por el blues, era dramáticamente evidente, la acusación recurrente era que se le decía "el chico blanco que robó el blues". Se puede argumentar que esta es una declaración simplista que ignora tanto la innovación que Elvis trajo a la música, como catalizador para transformar "una escena de música popular dominada por los sonidos 'blanqueados' de Perry Como y Frank Sinatra.

El legado de blues de Elvis nunca ha sido completamente examinado y generalmente es poco apreciado. Teniendo en cuenta la declaración de Joe Cocker de que Elvis era el cantante blanco de blues más grande del mundo, esto era un sarcasmo, y otro ejemplo de cómo el establishment de música en general se negaba a tomar en serio la carrera musical de Elvis.

Sorprendentemente, a pesar de la gran cantidad de material de "blues" grabado por Elvis, y la propensión de BMG/RCA a lanzar innumerables compilaciones de Elvis "Greatest hits" y "Love songs", la compañía ha publicado muy poco blues de Elvis compilado. Aquí dejo dos listas musicales con un total de 55 temas, que es probable que genere debate, ya que varios títulos no serán considerados por muchos fans y críticos como canciones de blues… a cuarenta años de su muerte.

Cultura Blues 76. Elvis Blues 1

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

Cultura Blues 76. Elvis Blues 2

https://open.spotify.com/user/culturablues/playlist/5tpqeo7ta5PQYQnYf7IxsA

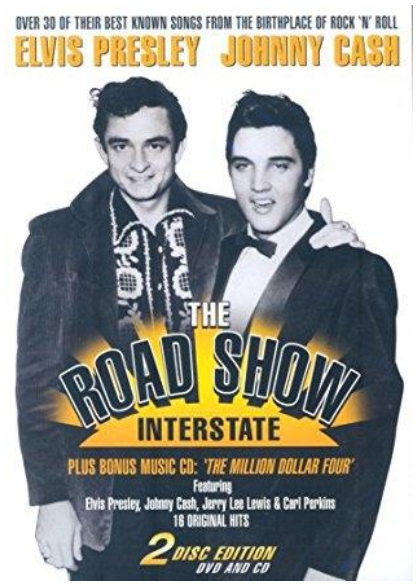
Fuente:

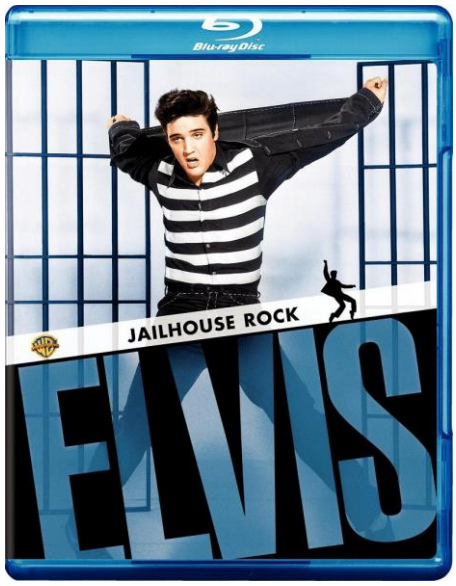
- https://www.elvisinfonet.com/blues.html
- La vida de Elvis en imágenes. Marie Clayton. Parragón 2011
- Historia del rock. Mark Paytress. Parragón 2016

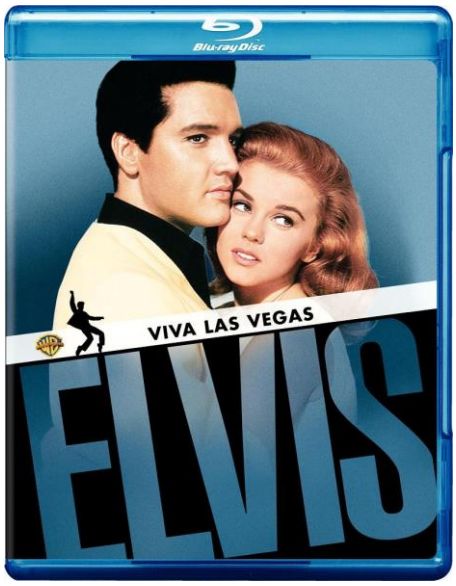
En Video

Tres con Elvis

José Luis García Fernández







La recomendación para este mes *En Video*, se trara de un interesante documental: *The Road Show Interstate* y dos clásicas películas restauradas de la amplia y controvertida filmografía de Elvis: *El Rock de la Cárcel* y *Viva las Vegas*.

Elvis Presley and Johnny Cash: The Road Show - (2006)

Sun Records, fundado por Sam Phillips, comenzó a funcionar en 1949 en el 706 Union Avenue de Memphis. El lema de Sam fue "*We Record Anything - Anywhere - Anytime*" (*Grabamos cualquier cosa - en cualquier lugar - en cualquier momento*). En 1954 firmó lo que iba a ser conocido como el *Cuarteto del Millón de Dólares*: Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis y Carl Perkins. En ese mismo año, Elvis había pagado a Sun Records por el privilegio de hacer su primera grabación y Johnny Cash había conseguido apenas una audición después de mucho insistir. Sam Phillips, no quedó muy impresionado por alguno de ellos. Afortunadamente, perseveraron y él cambió de opinión. Así comenzó el ascenso de dos de las estrellas más grandes del mundo de la música. Este DVD captura más de 30 de las primeras actuaciones de Elvis Presley y Johnny Cash mientras estaban dando sus primeros pasos por la escalera al estrellato y a la fama internacional.

Elvis Presley & Johnny Cash: Roadshow Interstate – Trailer
https://youtu.be/4JW82U-Itig

Track list
1. Intro 2. Elvis Presley - Money Honey 3. Johnny Cash - Give My Love To Rose 4. Elvis Presley - Too Much 5. Johnny Cash - Five Feet High & Rising 6. Elvis Presley - I Want You, I Need You, I Love You 7. Johnny Cash - Big River 8. Elvis Presley - Heartbreak Hotel 9. Johnny Cash - Pickin' Time 10. Elvis Presley - Peace In The Valley 11. Johnny Cash - Suppertime 12. Elvis Presley - Love Me Tender 13. Johnny Cash - I Was There When It Happened 14. Elvis Presley - Love Me 15. Johnny Cash - God Has My Fortune Laid Away.

16. Elvis Presley - When My Blue Moon Turns To Gold Again 17. Johnny Cash - I Got Stripes 18. Elvis Presley - Tutti Frutti 19. Johnny Cash - Guess Things Happen That Way 20. Elvis Presley - Hound Dog 21. Johnny Cash - Heartbreak Hotel 22. Elvis Presley - Heartbreak Hotel 23. Johnny Cash - It Was Jesus 24. Elvis Presley - Witchcraft / Love Me Tender 25. Johnny Cash - You're The Nearest Thing To Heaven 26. Elvis Presley - Don't Be Cruel 27. Johnny Cash - Don't Take Your Guns To Town 28. Elvis Presley - Baby Let's Play House 29. Johnny Cash - Ways Of A Woman In Love 30. Elvis Presley - Blue Suede Shoes 31. Johnny Cash - All Over Again 32. Elvis Presley - Ready Teddy 33. Johnny Cash - Frankie & Johnny 34. Elvis Presley - Shake Rattle 'N' Roll.

El Rock de la Cárcel - (1957)

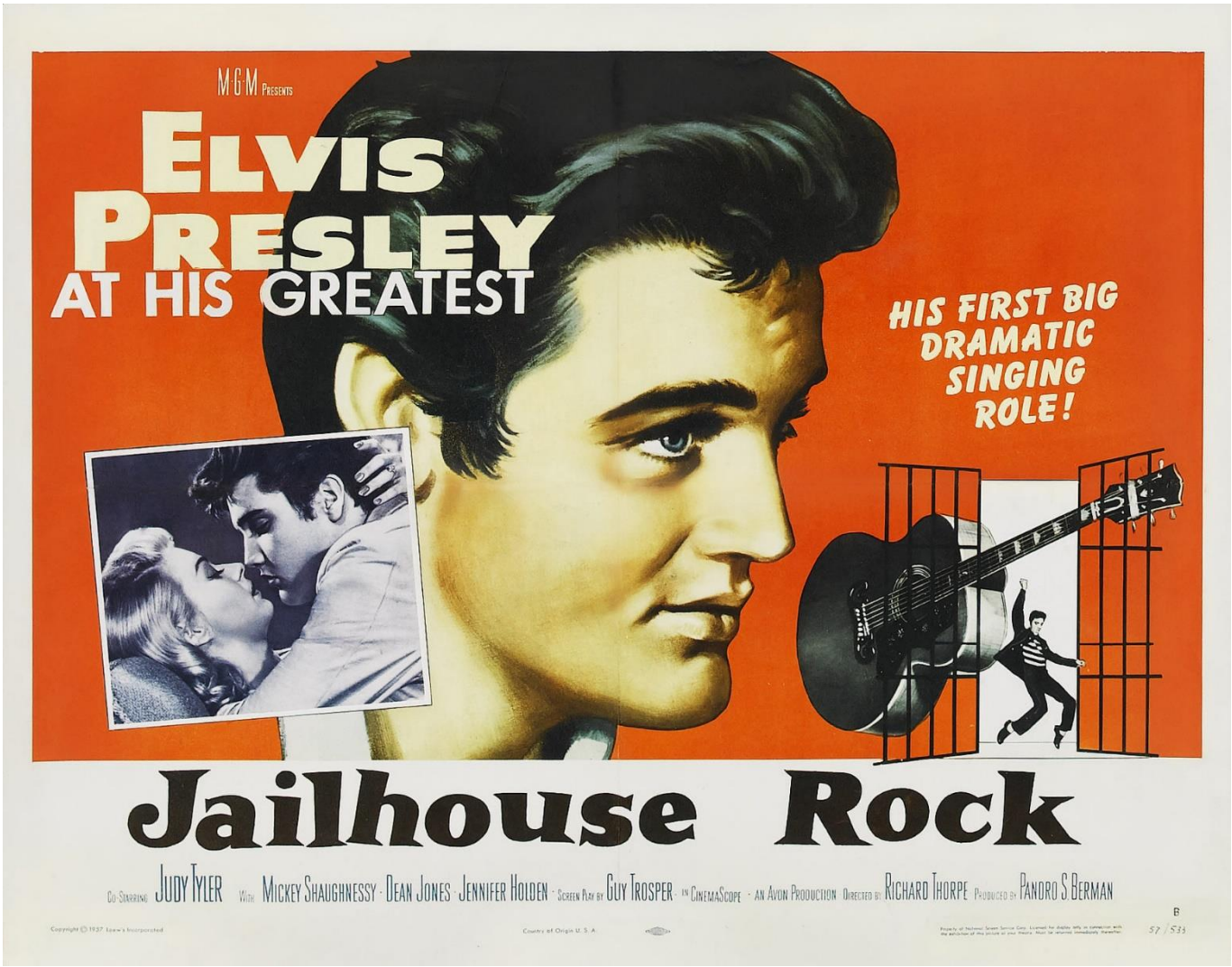
El rock de la cárcel (título original: Jailhouse Rock), es una película musical estadounidense estrenada el 8 de noviembre de 1957, famosa por la participación de Elvis Presley y por la canción del mismo título. Fue dirigida por Richard Thorpe.

Vince Everett es un joven que ha sido enviado a la cárcel por matar accidentalmente a un hombre en una pelea de cantina. En prisión se dedica a cantar y, cuando le conceden la libertad condicional y una bella mujer le da una oportunidad en el mundo discográfico, aprovechará todo su talento para darle un vuelco a su vida. Vince iniciará así un duro camino intentando alcanzar el éxito musical y cinematográfico.

Elvis Presley - Jailhouse Rock - video

https://youtu.be/qDID_E0FDUU

Aunque sólo sea por ver bailar y cantar a Elvis Presley, esta película es una joya. Además, muy disfrutable en esta versión en bluray con alta calidad de imagen (blanco y negro), y sonido. Para la mayoría de los muchísimos fans del "Rey", fue una de las mejores incursiones cinematográficas del mítico cantante, junto a "*King Creole*".



Viva Las Vegas - (1964)

Viva Las Vegas, es una película estadounidense de 1964 protagonizada por Elvis Presley y Ann-Margret. Tuvo un gran éxito, principalmente por la calidad de su banda sonora, destacando la canción homónima y tema principal de la película; una interpretación dinámica de *C´mon everybody* hecha a dúo por Presley y Margret; y una divertida *What'd I Say* del gran Ray Charles.

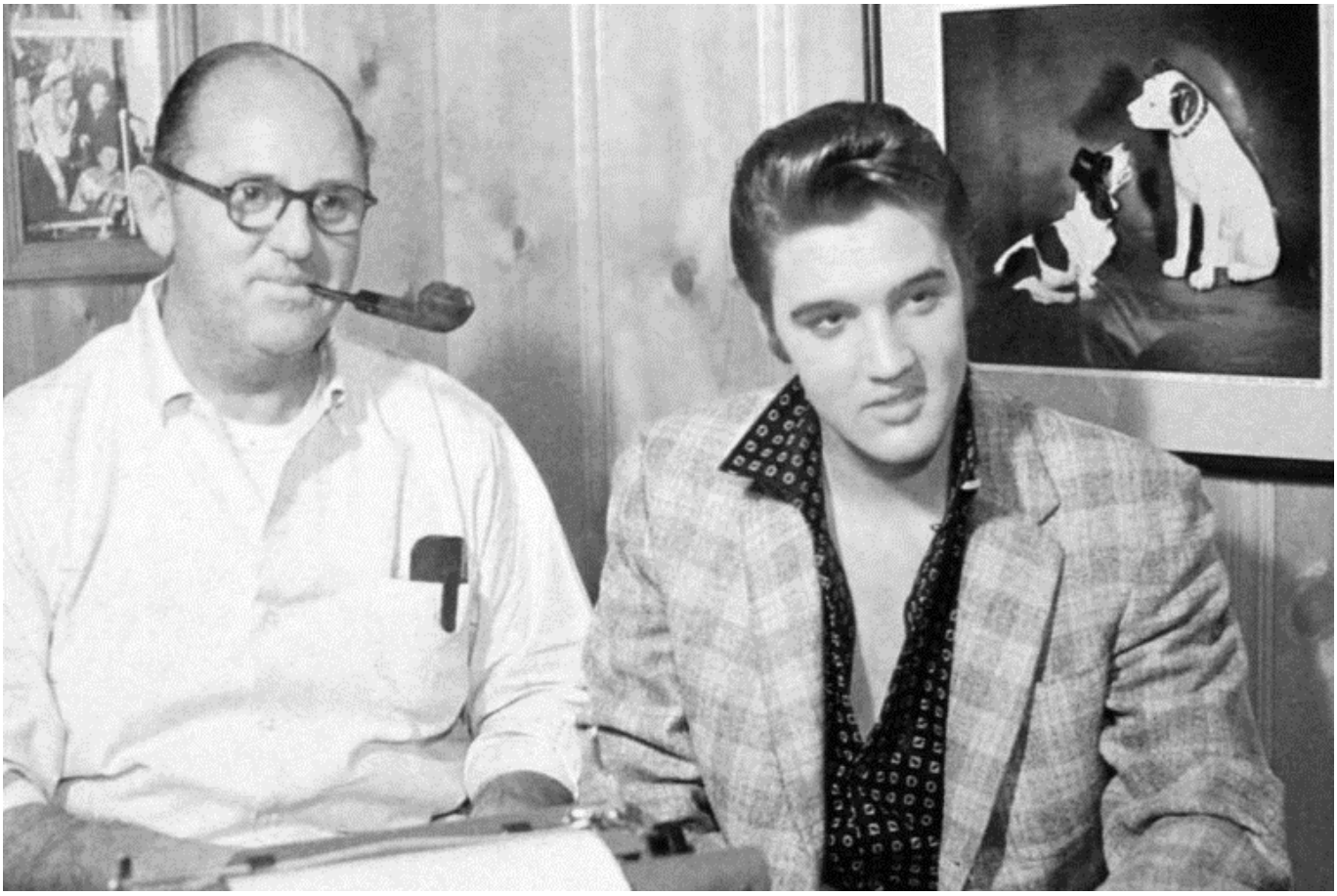
Elvis Presley - What'd I Say?
https://youtu.be/uVQFSheb9h4

Lucky Jackson llega a la ciudad con su coche literalmente en remolque listo para el primer Gran Premio de Las Vegas, una vez que tenga el dinero para comprar un motor. Él recibe el dinero en efectivo lo suficientemente fácil, pero lo pierde cuando la bonita encargada de la piscina atrae su atención. Parece que va a perder, tanto la carrera como a la chica, los problemas se complican más por la rivalidad de Elmo Mancini, compañero corredor y mujeriego. Tal vez un poco de canto le ayudará. *Viva Las Vegas* tuvo éxito en también, debido a la química compartida entre Elvis y la sexy Ann-Margret.

¿Quién lo Hizo?

"Coronel" Tom Parker

José Luis García Fernández



"Coronel" Tom Parker y Elvis Presley

- Andreas Cornelis van Kuijk nació en Breda, Países Bajos, el 26 de junio de 1909, dedicándose en su infancia a atraer público a espectáculos de circo en su ciudad natal.

- A los 20 años van Kuijk se vio envuelto en una investigación criminal, lo cual le motivó a huir a Estados Unidos de modo ilegal en 1929.

- Se enroló en el ejército de los Estados Unidos adoptando el nombre de Tom Parker y ocultando su condición de inmigrante ilegal. El apodo de "Coronel" se lo puso el gobernador de Louisiana, Jimmie Davis, por haberlo ayudado en su campaña política.

- Antes de dedicarse de lleno a Elvis, el "Coronel" Tom Parker trabajó en un circo ambulante, en el puerto de Hamburgo, como adiestrador de perros, de publicista, representante, promotor, etc. etc.

- El 18 de agosto de 1955, Parker firmó un contrato con Elvis Presley para ser su representante y manager oficialmente, fecha en la que Presley era un cantante prometedor del llamado rock and roll, pero sin ser realmente una estrella musical.

- En noviembre de 1955, el “Coronel” Parker hizo las gestiones pertinentes para que la RCA le comprara el contrato de Elvis a Sam Phillips.

- Un poco después, Parker ya tenía pensado el siguiente paso y, en abril de 1956, Elvis hizo una prueba de cámara y firmó un contrato con Paramount Pictures.

- Una muestra de la influencia de Parker fue convencer a Elvis de aceptar el servicio militar al cual fue enrolado en enero de 1958 por el ejército de los Estados Unidos, alegando que convendría a la carrera de Presley mostrarse como un hombre común y evitar un tratamiento especial que perjudicase su imagen pública y su música.

- En enero de 1960 Elvis terminó su servicio militar y volvió de Alemania, Parker había preparado un programa especial de televisión en la cadena ABC para darle la bienvenida, el show fue titulado *Welcome Home Elvis* y contó con la participación de Frank Sinatra.

- Cuando en 1966 los ingresos de Elvis empezaron a reducirse drásticamente al desvanecerse el interés del público por sus películas, Parker sugirió un gran golpe publicitario para devolver protagonismo a su cliente: un matrimonio con Priscilla Beaulieu. Elvis aceptó la idea y se casó con ella en la primavera de 1967.

- Parker eligió el antiguo escenario de la televisión para que Elvis grabase un especial. El resultado fue un show titulado *Elvis* grabado en los estudios de la NBC.

- Después del especial de diciembre de 1968, Parker logró que Elvis volviera a dar presentaciones en vivo, centrando éstas en el más nuevo y mayor y casino de Las Vegas, mientras convencía a Presley de subir sus honorarios de mánager a casi un 50%, alegando que en verdad éste era el único cliente de Parker.

- En julio de 1972, Parker informó que Elvis daría un gran concierto en vivo en Hawai para ser retransmitido a todo el mundo mediante televisión por satélite.

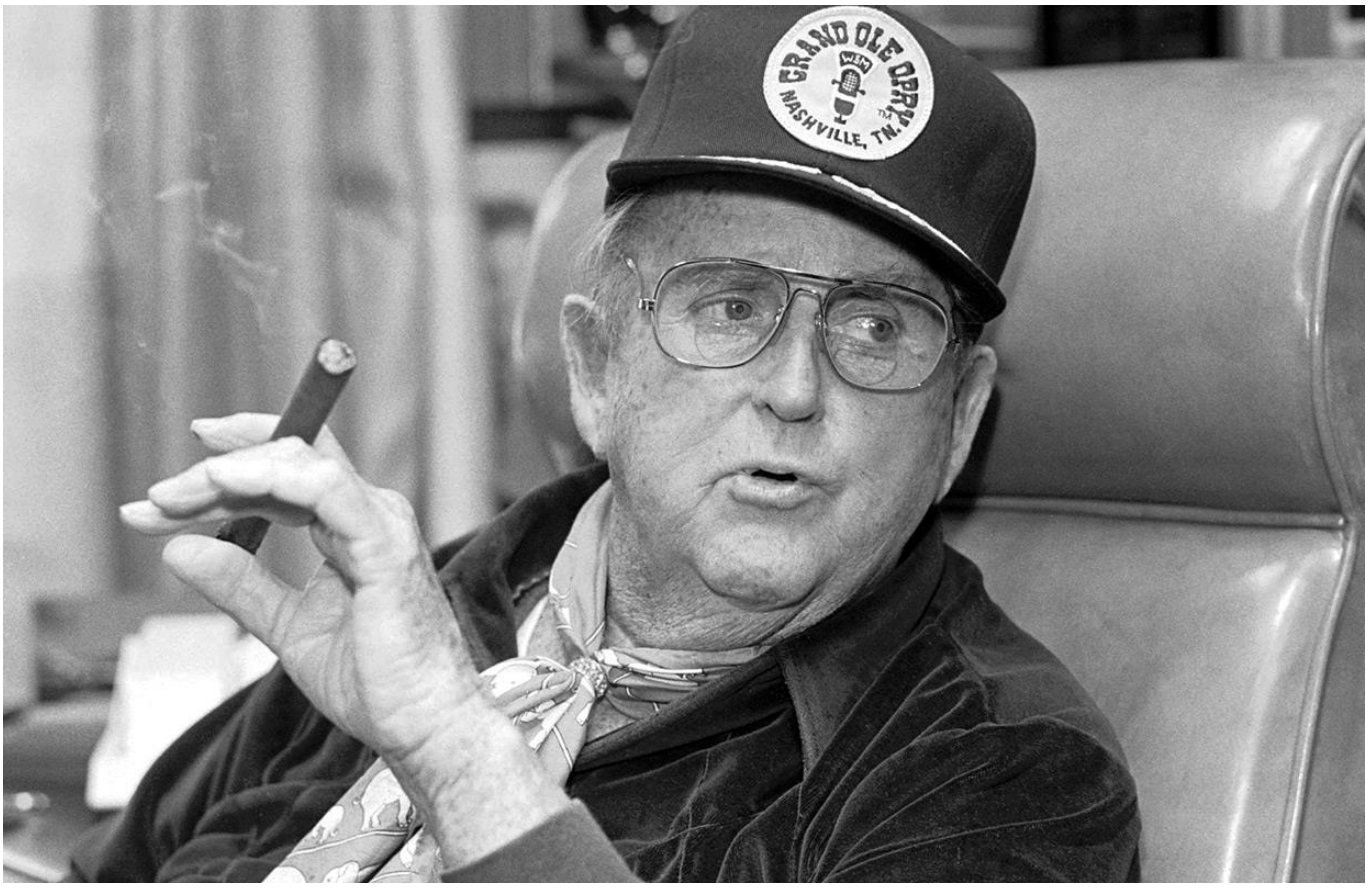
- El concierto se realizó en enero de 1973 con el nombre de *Aloha from Hawaii* y fue el último gran éxito musical para Elvis Presley.

- Después de este momento de esplendor, la carrera de Presley entró en franca decadencia. Desde mediados de 1973 Elvis empezó a subir de peso aceleradamente, y comenzó su adicción a fármacos tranquilizantes, al punto que impedían sus actuaciones en vivo en Las Vegas, donde a veces quedaba imposibilitado de cantar o balbuceaba las letras de sus canciones.

- Ante este problema Parker no pudo mantener el ritmo de presentaciones en Las Vegas y eventualmente debió permitir que Elvis volviera a su residencia de Graceland, dedicándose solamente a percibir sus regalías de RCA, pero sin volver a las grabaciones.

- Elvis Presley murió repentinamente en Graceland el 16 de agosto de 1977, y Parker trató de continuar administrando su patrimonio, aunque fracasó en tal empeño debido a conflictos legales con los administradores del patrimonio del artista y contra Priscilla Presley, ex esposa del cantante y madre de Lisa Marie Presley, única hija y heredera de Elvis.

- Parker fue acusado de despilfarrar los ingresos de Elvis y de cobrar unos honorarios demasiado altos (casi el 50%), mientras que el costo de mantener la enorme finca de Elvis en Graceland consumía casi todas las regalías de Elvis.



- Parker siguió viviendo en la misma suite que había ocupado en el Hilton de Las Vegas, la misma que ocupaba desde que trabajaba con Elvis. Inclusive aceptó trabajar para la cadena Hilton como "consultor" y relaciones públicas informal, aprovechando su fama, pero en 1984 Parker fue finalmente desalojado del hotel cuando sus deudas contraídas en juegos de azar del hotel aumentaron en demasía. Parker sufrió un ataque cardíaco el 20 de enero de 1997 en su apartamento de Las Vegas y murió al día siguiente, a la edad de 87 años.

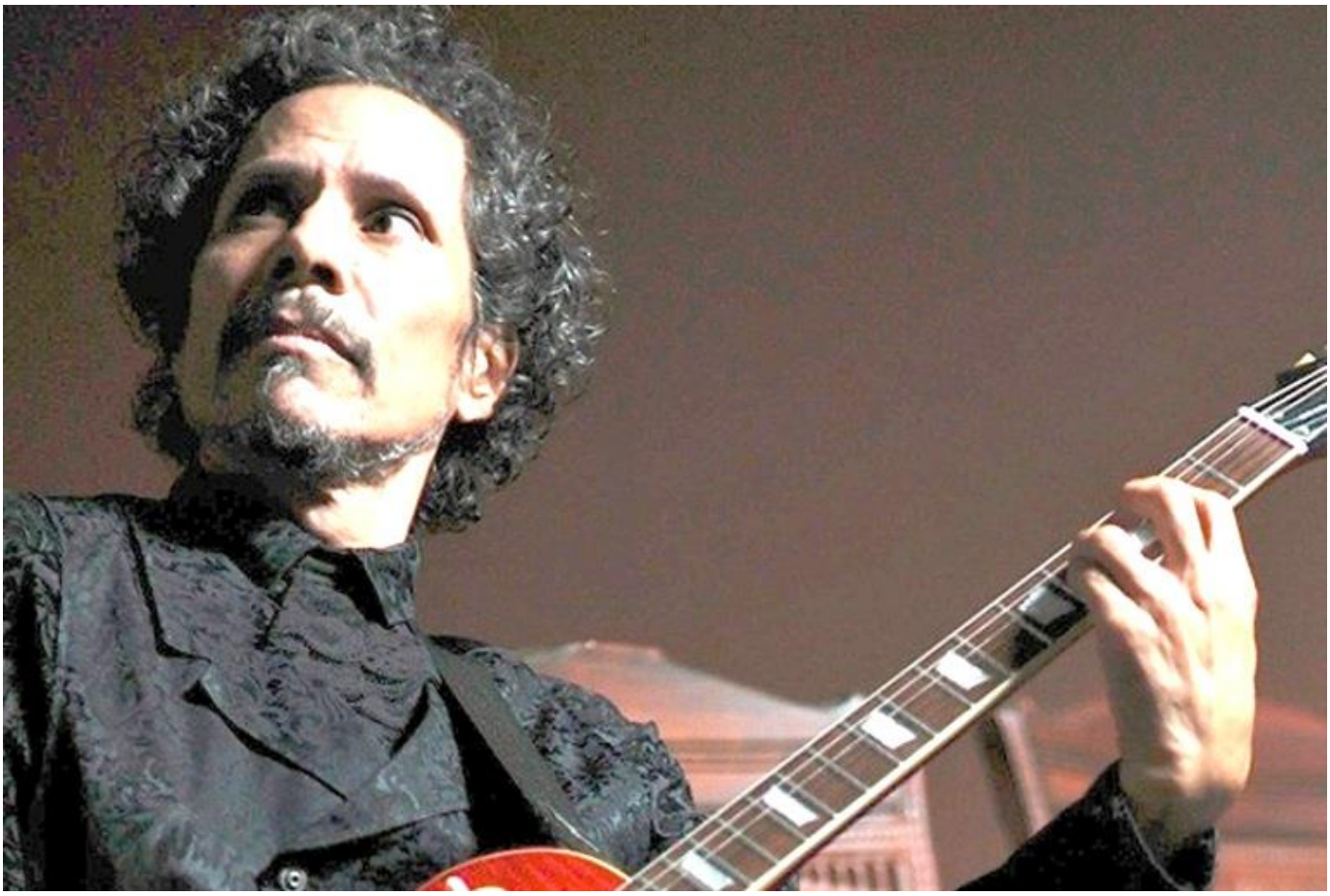
Elvis Presley y El Coronel Tom Parker
https://youtu.be/g7vxyTRJ5-Y

Shuggie Otis: El príncipe en el trono

Michael Limnios

Entrevista con el gran Shuggie Otis, uno de los míticos músicos de blues, soul y rock.

"El blues representa para mí, ante todo, a mis ancestros de color,
y a la música que tocaban en los campos de algodón.
Mucha de esa música tenía que ver con cosas cotidianas".
Shuggie Otis



Shuggie Otis

Nació en Los Ángeles, California, es el hijo del pionero del rhythm & blues, músico, líder de banda y empresario, Johnny Otis, y de su esposa Phyllis. Otis, conocido principalmente como guitarrista, también canta y toca varios instrumentos. Mientras crecía y estaba fuertemente influenciado por muchos músicos de blues, jazz y r&b en el círculo cercano a su padre Johnny, comenzó a girar hacia la música popular de su generación como a la de Sly Stone, Jimi Hendrix y Arthur Lee.

En 1969, Al Kooper pidió a Otis que fuera el invitado principal en la segunda entrega de la serie de álbumes, *Super Session*, que había incluido previamente a Stephen Stills y a Mike Bloomfield. Otis lanzó más tarde su primer álbum en solitario titulado, *Here Comes Shuggie Otis* para la Epic Records.

Esto estableció su reputación y lo catapultó a la atención de B. B. King, quien lo citó en un número de 1970 de la revista Guitar Player diciendo que Otis era "*su nuevo guitarrista favorito*". Algunos de los artistas con los que alternó, tocó y grabó, durante ese tiempo incluyen a Frank Zappa, Etta James, Eddie Vinson, Richard Berry, Louis Jordan y Big Mama Thornton, entre muchos otros.

El álbum de Otis más destacado, fuer su segundo disco para la Epic Records en 1971, *Freedom Flight*, que contó con su éxito "Strawberry Letter 23". En 1974, Otis lanzó *Inspiration Information*, su tercer y último álbum. El álbum había tardado casi tres años en terminarse. Tras el lanzamiento de éste, Otis fue abordado por Billy Preston en nombre de The Rolling Stones, pidiéndole que se uniera a la banda para su próxima gira mundial. Él rechazó la oferta, prefirió la oportunidad de trabajar con Quincy Jones para que le ayudara a producir su siguiente álbum. Después de una serie de rechazos similares, Otis se ganó la reputación de "*tomar su tiempo*", y su contrato de grabación con Epic Records fue anulado.

Las obras acreditadas a Otis de mediados de los años 70's, fueron como músico de sesión para los proyectos discográficos de su padre. Otis aparece en cada una de esas grabaciones, así como en *Alligator Records presenta West Coast Blues*. Sony Music lanzó en abril de 2013, un doble CD *Inspiration Information* / *Wings Of Love*.

La entrevista.

Michael: ¡Hola, Shuggie! ¿Cómo estás? Tu padre, era un buen amigo mío... y ahora estoy feliz de hablar contigo.
Shuggie: Eres una de las personas con las que no había podido tener una entrevista, ¡realmente quería hacerlo! ¡Así que me alegro de que lo estoy haciendo ahora! ¡Realmente, siento que estamos haciendo esto ya muy tarde, porque quería haberlo hecho mucho antes! Por desgracia, he estado muy agitado y loco, teniéndo que ir de gira. Mañana voy a volver a Europa, y luego salgo de nuevo para hacer una cosa de televisión en el show de Jimmy Fallon. Luego vamos a tocar a Toronto, regresar a los Estados Unidos y hacer una gira por aquí. Después de eso estamos fuera por dos meses, de un descanso bien merecido, y volvemos otra vez en julio. Así que, espero que sea cuando vaya a Grecia. ¡Me encantará ver Grecia! Está en mi sangre, sabes.

Michael: ¡Exactamente! Giannis Alexandros Veliotes...
Shuggie: Sí, ese es mi nombre... ¡mi verdadero nombre! ¡Empecemos!

Michael: En primer lugar, hablemos de tu álbum. ¿Cuáles son las diferencias, y cuáles son las similitudes con las antiguas grabaciones?
Shuggie: No creo que haya mucha diferencia. Excepto, quizás, del hecho de que voy a hacerlo en vivo, y que incluiría a otros músicos, que no son de mi propia banda. Esto me incluye y también a mi hermano, en la batería. Mi papel principal está en la guitarra. Hay también, un bajista, un tecladista, que también canta, dos saxofones y una trompeta. Me encanta, es genial y no va a ser muy diferente, creo. ¡Es, en esencia todavía "yo"! Creo que atraerá más a mucha gente... con suerte. Pero, de cualquier forma, la idea que tengo, el modo en que hago las cosas no apunta a una multitud. Por lo tanto, quiero invocar a esa multitud, que le gusta este tipo de música. Tal vez, esa es la razón por la que nunca lo hice muy grande, ¿sabes? Tengo el conocimiento para hacer eso, para hacer una grabación caliente, porque entre más caliente, se venderá mejor. Aunque, mi corazón nunca estuvo en eso. Tuve que hacer covers hasta que apareció "Strawberry Letter 23". En ese entonces realmente quería escribir una canción pop. Pero no me parecía que alguien más se interesara en tocarla algún día o que iba a llegar adónde llegó. No tenía idea de que esto iba a suceder, pero fue de verdad, se convirtió en un éxito pop.

Michael: Honestamente, ¿qué es lo que más extrañas de tus primeros días cuando empezaste, allá por los años 60?
Shuggie: Bueno, que había una vida tranquila que no ahora no se ve. A la edad de 15 años, digamos, el ambiente no era tan pesado. Pero a mis 20 años esto comenzó a cambiar, entre los años 70 y los 80, creo. La tecnología comenzó a tomar el mundo y la computadora fue la próxima superestrella. Tal vez, eso fue bueno para nosotros los músicos, porque Internet nos comenzó a ofrecer publicidad rápida. Así fue en realidad, como pude reunir a una banda y hacer una gira a Europa en noviembre pasado, durante dos semanas y luego otra vez.
Sólo quiero seguir trabajando en las giras y grabar mucho más seguido. Lo que quiero decir es que deseo tener algo nuevo cada dos meses, por ejemplo. No quiero dar el nombre de la compañía discográfica porque no he hecho los papeles; todavía no hemos firmado nada. Pero, estamos hablando de hacer algunos videos en vivo para preparar una película, algo como una biografía sobre mí. Cuando surgieron con esta idea estaba un poco asustado, pero sé que la gente escribe sobre mí en los libros; así que quería mostrar la historia real sobre mí. No tendría que actuar ni nada, así que pensé "¿Por qué no?". No me gusta actuar, porque no quiero ser un actor, pero me gusta el hecho de que pueda lograr una idea para filmarla, algo que no he hecho desde 1999. Tengo un par de historias, en realidad. Esto es algo también muy importante para mí. Quiero conseguir escribir más de estas historias; novelas, cuentos, videos o cortometrajes, incluso una película. Esto es como un hobby para mí, no lo considero un negocio.

Michael: Shuggie Otis lleva la música hacia nuevas direcciones entre el blues, soul, rock y más allá… pero ¿Qué significa para ti el blues?
Shuggie: El blues representa para mí, ante todo, a mis ancestros de color, y a la música que tocaban en los campos de algodón. Mucha de esa música tenía que ver con cosas “cotidianas". Cantar después de un duro trabajo, era como una celebración para nosotros. Una celebración por la vida. Desde las líneas más bajas hasta las más altas. El blues es toda una gama de cosas, como dijo B.B. King. Lo que me gusta en el blues, es el hecho de que es una música sincera como lo es también cierta música pop. Esta no es necesariamente popular, pero significa algo para el alma. Quiero tener esa clase de sensación también. Creo que este nuevo álbum va a tener eso o al menos eso es lo que escucho, como una conmemoración universal.

Michael: ¿Cuál es la línea que conecta la música y el legado artístico de Johnny Otis con Shuggie Otis?
Shuggie: Esa línea es muy fuerte. En primer lugar, es genético. Cuando era niño quería tocar la batería porque mi padre la tocaba. Solía mirar su gigantesco libro de recuerdos acerca de toda su carrera. Yo también solía verlo con su banda, eso debió haber tenido un gran efecto en mí, naturalmente. Solía pensar en la guitarra como un segundo instrumento. Quería tocar la batería y durante años pensé que eso iba a hacer. Pero más tarde, la locura de la guitarra apareció, los Beatles surgieron.

Johnny y Shuggie Otis

Yo estaba atento a ellos y, en general, a todos los que aparecieran con una guitarra, en cualquier tipo de música. De repente empecé a escuchar música de una manera mucho más seria. Fue entonces cuando pensé, si los Beatles lo hacían, yo tenía que conseguir una guitarra. La tuve y luego empecé a escuchar de todo, a cualquiera con una guitarra que saliera en la televisión. No me importaba qué tipo de música estaba tocando. Lo veía porque me enamoré de la guitarra. La guitarra es el instrumento que todavía más amo. Es un instrumento fascinante y hermoso al que estoy unido. También me encanta el piano, el bajo y la batería, pero la guitarra es única.

En cuanto a mi padre, él fue la influencia más grande que he tenido. Me habló del negocio y de cómo funcionaba. Aprendí todas las cosas negativas sobre el negocio después de mi adolescencia. A los veinte comencé aprender sobre esas cosas. Yo entendía los grandes negocios. No era un gran secreto ni un misterio para mí. El negocio de la música era como un hogar para mí porque sabía exactamente cómo era. Una cosa que nunca sabré es la razón por la cual la gente tenía miedo de mí, como si yo fuera una especie de enfermedad.

Entré en el negocio siendo niño, y como un niño hubo gente que me quiso explotar. Eso sucedía porque era jóven y tenía la posibilidad de que vendiera más discos, que representaban dinero. Hoy en día, la gente está hambrienta de música real no sólo de escenas dramáticas. No hay nada malo en las escenas dramáticas, pero es hora de poner más de un elemento humano en la música en sí, en lugar de un tipo de ideas tontas. La música puede hacerte bailar, pero me gusta escuchar algo más que vaya junto con ella. Si la música te va a hacer bailar, hazlo porque está celebrando la vida.

Estoy empezando a encontrar personas que piensan de la misma manera que yo. Por ejemplo, en mi banda están incluidas personas que todavía son jóvenes de corazón, pero al mismo tiempo muy maduras. Todos ellos también, leen música que es una ventaja para mí, porque me gusta escribir música. Mi nuevo álbum acaba de salir y vamos a estar en un programa de televisión. Es un momento muy emocionante, como puedes ver.

Michael: Me comentaste que llegaste a conocer a grandes músicos. ¿Cuáles fueron los mayores encuentros con ellos para ti?

Shuggie: La mayor experiencia, para mí fue con tres buenas personas. En ningún orden en particular, me refiero a Sly Stone, Ray Charles y a Jimi Hendrix.

Conocí a Sly Stone el pasado mes de diciembre durante un concierto. Ambos tocamos en un set, de una lista enorme. Fue en un evento en el que nos estaban dando un premio por nuestras aportaciones. Acababamos de tocar algunas canciones, pero pude conocerle.

En cuanto a Ray Charles, no estuve tan contento cuando lo conocí, pero pude finalmente tocar con él. La cosa fue que sabía que no le gustaba la música estridente. Por lo tanto, un amigo que había trabajado antes para Ray, me recordó ese día, que no tocara la guitarra demasiado fuerte. Como resultado, le bajé el volumen. Cuando empezamos a tocar, en algún momento Ray me miró y me dijo: *'Hey, guitarrista súbele a tu guitarra un poco'*. Creo que ese es el mayor cumplido que recibí en la música.

Con Jimi Hendrix, no intercambié ni una palabra. Jimi Hendrix no tenía que hablarme, porque sus ojos hablaban. Pero, también debo incluir a B.B. King y a T-Bone Walker, porque con ellos, suman cinco artistas que verdaderamente me gustan.

Siento que conocía de siempre a estas personas, aunque a Sly Stone fue recientemente. Todavía me parece increíble haber conocido a toda esta gente del rhythm & blues, incluso a algunas personas de jazz. Llegué a tocar con Jimmy Smith y con Brother Jack McDuff. Eso fue increíble. En general, fue increíble tocar con todas estas personas diferentes.

Mi papá me enseñó cómo trabajar con el negocio y esa es la razón por la que no tengo miedo de él. Cuando estoy en una reunión de negocios siento como si mi padre estuviera allí, a mi lado. Lo siento a través de mí mucho, incluso cuando estaba vivo. Me enseñó mucho. La gente no debe culpar a ninguno de sus padres, porque intentaron darnos lo mejor que pudieron. Hasta un cierto punto, hasta cuando estés listo para vivir por tu cuenta, para convertirte en un hombre o una mujer. Mis padres me dejaron quedarme en casa hasta la edad de 23 años y fueron muy indulgentes conmigo. Cuando niño crecí con un montón de adultos alrededor. El resultado fue que me gustaba más estar con los adultos que con los niños de mi edad. Me hice tímido entre mis compañeros.

Más tarde, me deshice de esa parte de mi personalidad porque me impedía abrirme camino, no sólo con la gente, sino también en la música. Cuando me estaba poniendo compasivo a los veinte años, la vida me tenía reservada cosas repentinas por pasar. Primero fue mi hermana que acaba de fallecer hace 8 días de cáncer. Ella pasó por muchos tratamientos y me hizo darme cuenta, que no debía estar deprimido, porque yo sufría de depresión y, sin embargo, no tenía necesidad de pasar por todos esos tratamientos. Aparte de eso, me encanta estar en de gira. Cuando no lo estoy, me encuentro en el estudio.

Ahora que tengo un respaldo financiero intento hacer lo que siempre quise hacer. Estar en el estudio más a menudo significa que puedo hacer trabajos en el nivel que quiero, con los músicos del calibre que finalmente he encontrado. Puede que llevara años encontrar a mi banda, a estos grandes músicos, pero no me quejo porque creo que la gente debería estar agradecida de que se le de un tiempo para expresarse en cierto nivel.

Estoy haciendo un montón de cosas viejas porque tengo que poner a prueba el álbum. Probablemente haré algunas de estas canciones de todos modos porque todavía las amo. Así que, no es como si estuviera haciendo algo que no quiero hacer. Por otra parte, se tiene que vender tu álbum y Johnny Otis me enseñó cómo tratar con el negocio y sobre todo cómo tratar de dar lo mejor de usted.

En realidad, mi padre nunca trató con lo mejor de él. Si algo era demasiado para él, eventualmente lo dejaba fuera. La gente pensaba en Johnny Otis como un hombre complejo, pero él sólo buscaba intimidad por sus muchas aficiones. Aprendí mucho de él, era un gran hombre de negocios. No tenía la clave del éxito; sólo quería mantenerse amigable.

Mi padre nunca trató de vender, intentó cosas diferentes porque sabía lo que podía hacer musicalmente. Es por eso, que su estilo musical cambió con los años. Aparte de eso, creo que mi padre y yo compartimos la misma pasión por la música y lo extraño mucho. No soy una persona supersticiosa, pero a pesar de que se ha ido, a veces todavía siento su presencia. Realmente creo que algunas personas mueren, pero algunas personas no. Estas personas sólo tienen la oportunidad de ser salvadas de sufrir. Después de perder a mi querida esposa y alma gemela en 2001, estaba tan triste que caí en una crisis durante diez años. Si no fuera por una llamada telefónica probablemente todavía estaría en esa depresión.

Sony UK me llamó en febrero de 2012 (risas). La razón por la que me estoy riendo es porque ofrecí este álbum tres veces a Sony antes de que Sony UK me llamara. Creo que me llamaron porque me estaba preparando para hacer un trato con una compañía en Nueva York, llamada Wax Poetic. Lo siguiente que sé es que conseguí la llamada de una mujer de Sony UK. Sentía que mi sueño se estaba haciendo realidad. Justo ayer, recibí una caja de CD's y me quedé sin palabras, no podía creerlo.

Michael: Estaba pensando en tu reunión con Frank Zappa, quuien era árabe-griego-italiano. ¿Qué recuerdo de Frank Zappa te hace sonreír?
Shuggie: Él fue muy amable conmigo. Me alentaba todo el tiempo. Yo estaba muy tranquilo en ese entonces, cuando solía visitar su casa con mi padre. Me dejaba pulsar y tocar sus guitarras, y sus accesorios.

Lo que me hace sonreír es el hecho de que él fue una gran influencia para mí. Recuerdo sus partituras, que estaban por todas partes, tan bien escritas y ordenadas. Tenía una gran mano, nunca escribió descuidado. Estas cosas me impresionaron mucho porque yo quería escribir música. Un día me regaló un álbum de Stravinsky porque sabía que me gustaba y también que quería escribir música.

En segundo lugar, una cosa muy agradable de él fue después de una sesión de grabación. Se acercó a mí, me miró la mano y me dijo que yo era un gran bajista. Todas estas cosas me hacían sonreír. En otra ocasión, estábamos escuchando su música, era la primera vez que lo conocía, y en un punto fue tan divertido que empecé a reírme. Sonaba como de una caricatura y me estaba haciendo reír. Sabía exactamente lo que estaba escribiendo y se suponía que te haría reír. Frank Zappa nunca fue un gran comediante, era un tipo muy fácil de estar con él y tenía un buen sentido del humor.

Johnny Otis con Shuggie Otis & Roy Buchanan - Sweet Home Chicago / Bye Bye Baby
https://youtu.be/Al89UR2l3oI

Michael: ¿Cuál es el mejor y el peor momento de tu carrera?
Shuggie: El mejor momento, me parece, fue cuando firmé con Columbia. Yo estaba en la cima del mundo en ese entonces cuando tenía tan sólo 15 años. Otro mejor momento cuando estábamos en camino a Hollywood, para firmar con Epic Records, esto fue probablemente uno de los aspectos más destacados.

Creo también que estar en el escenario con Jimi Hendrix, en el Monterey Pop Festival, fue un punto culminante. Tocamos durante tres horas ese día, frente a muchas personas famosas. Ahora mismo me siento como si estuviera teniendo el punto más alto de mi carrera porque sólo pienso en mejorar, así que estoy en el más alto de los máximos. Este es mi regreso y sé que podría ser mi última oportunidad, así que tengo que poner todo en ello ahora mismo. Al mismo tiempo, tengo que hacerlo a mi propio ritmo. Pero ahora que lo pienso, a veces, se pone un poco difícil.

Pensando cuál sería mi punto más bajo, supongo que es el tiempo que tuve que romper con mi esposa y vivir con mis padres. Creo que algo así pasó tres veces en mi vida. La visitaba cada dos meses porque tenemos un hijo juntos. Ahora tiene 34 años y es un gran guitarrista. Por lo tanto, mi punto más bajo era cuando yo estuve separado de ella durante un año entero.

Los años que pasé con mi esposa fueron los más felices de mi vida. Me salvó la vida cuando estaba muy deprimido. Es un hecho que no estaba bien conmigo, que estaba fuera de la industria de la música. Yo también estaba teniendo problemas emocionales de una relación anterior, con quien también tuve un hijo.

Otro punto más bajo fue cuando envié una cinta a una importante discográfica. Pensé que tenía una oportunidad porque le pidieron a mi padre que les trajera la cinta, pero después no hubo respuesta. Sabía que la cinta era buena porque ese personal está en este nuevo álbum. Es gracioso porque tuve los mejores años de mi vida, los tiempos en que me rechazaban. Era simplemente hermoso. No puedo explicarlo porque pude ver el otro lado de la vida, en lugar de ser una persona famosa.

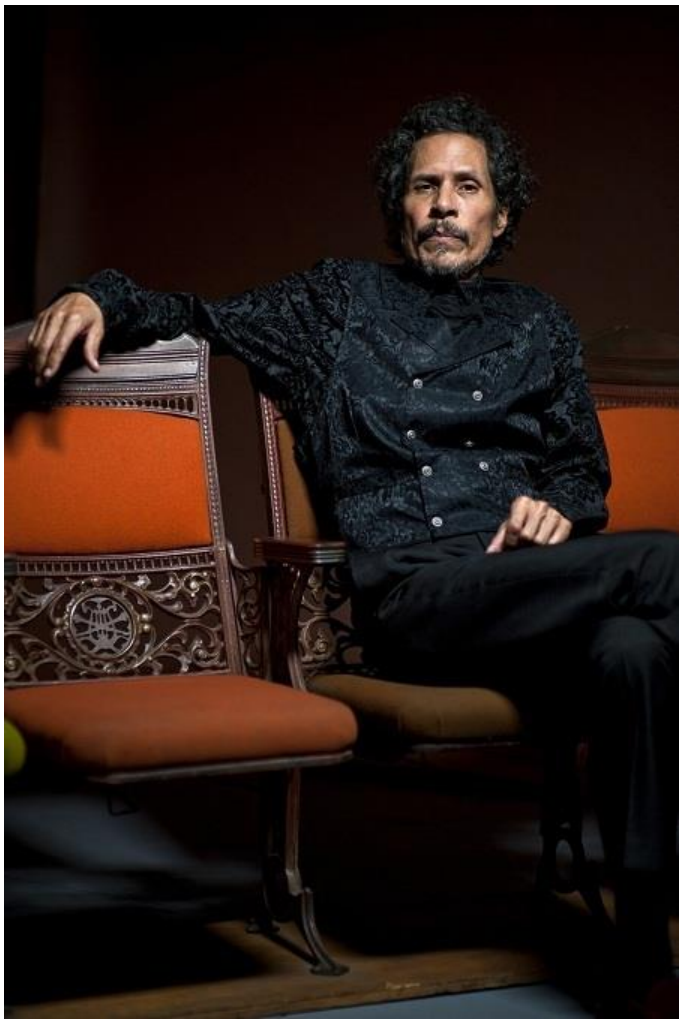
Ser enfrentado en el negocio de la música a una edad tan temprana tuvo un efecto en mí, que hasta ahora me doy cuenta. Nos estamos divirtiendo ahora mucho en la gira. Acabamos de llegar de Australia, del Festival de la bahía de Byron, y de Japón, donde todo mundo fue genial.

Michael: A sus sesenta años está viajando por todo el mundo, pero cuando tenía tan sólo 15 años, estaba en el estudio con Al Kooper. ¿Cuáles son los mejores recuerdos que tiene de esa semana?
Shuggie: Estábamos caminando en Greenwich Village, con él y su esposa, y una chica le dijo algo a Al, de modo que su esposa le dijo algo muy grosero. Ni siquiera oí lo que la chica dijo, y no recuerdo lo que su esposa contestó, pero ella era muy ruidosa. Fue un momento muy divertido. Al era un tipo agradable, pensaba en él como si fuera mi hermano mayor. Él era muy respetuoso, con los pies en la tierra, muy buena onda y trataba a todos de la misma manera. Quiero agradecer a Al por haber hecho un álbum conmigo. Nos conocimos por primera vez en una convención de discos en Los Ángeles. Se me acercó y me preguntó si quería hacer un álbum con él en Nueva York. Yo acepté, por supuesto, y me detuve en medio de la grabación de mi álbum para hacer eso. Duró dos días, fue genial y muy divertido. Yo, también recuerdo haber tocado con él en vivo. Hicimos un concierto juntos y estuvo bien hasta el segundo set cuando me emborraché y no pude continuar. Fue un poco embarazoso, pero terminamos bien.

Michael: ¿Cuáles son tus esperanzas y temores sobre el futuro de la música?
Shuggie: Mis esperanzas para la música es que vaya a direcciones más humanas y espirituales. Ser capaz de tocar a la gente de una manera que fue olvidada por mucho tiempo. Me gustaría ver en el Top 40 a un músico real con la oportunidad de hacer la misma cantidad de dinero. He oído que hay una enfermedad en el mundo con mucha gente que tiene hambre de cierto tipo de música. Soy una de estas personas, porque soy bastante universal. Amo todos los tipos de música, de todos los diferentes países y de todos los diversos estilos.

Tengo la suerte de poder poner todo eso en mi propio estilo de música. La inspiración me renació en 2001, y la resonancia que tuvo con los jóvenes, realmente me sorprendió. Mi audiencia aparentemente varía desde los chicos adolescentes hasta los viejos de 90 años. En ese sentido soy una de las personas más afortunadas del mundo, así que no puedo quejarme.

Michael: Cuando hablamos de blues y rock solemos referirnos a momentos del pasado, como de Mike Bloomfield, Hendrix, Shuggie Otis, etc. ¿Crees en la existencia de un real blues-rock contemporáneo?
Shuggie: Absolutamente, pero creo que hoy necesita algo de impulso en alguna parte. No puedo etiquetar a lo que este próximo álbum va a sonar. Sólo sé que contiene elementos de todos los estilos musicales que me gustan. Estoy muy emocionado con él y se siente como si fuera una especie de nueva música. Mi manager tiene mucha fe en mí y en el disco. Sólo mantengo mis dedos cruzados sobre él, aunque tengo fe en mi capacidad de trabajo. Me siento agradecido de no tener, a mi edad, ningún problema de salud que me haga retroceder.



Michael: ¿Qué te contó tu padre sobre la cultura, la comida y la música griegas?
Shuggie: Me habló de la música, por cierto, tengo un bouzouki. Me contó un poco acerca de la comida griega, de esa sopa que se llama "avgolemono" es una de mis comidas favoritas.

Mi padre me enseñó mucho sobre la cultura griega, pero me gustaría poder hablar griego. Sería bueno saber otro idioma. Con las cosas que estamos trabajando ahora, queremos que el público alcance un nivel de emoción alto. Es casi como un sueño porque parece que lo estamos logrando.

Mi abuela sentía la herencia griega más que mi padre, y ahí es donde tomé mi cultura griega. Mi padre estaba orgulloso de serlo, pero no de ser blanco y le tomó mucho tiempo aceptar que era blanco. Simplemente prefería estar con chicos negros. En cuanto a mi abuelo, el padre de mi padre, era un hombre muy agradable.

Murió a los 65, cuando probablemente yo tenía tres o cuatro años, era un hombre muy tranquilo, pero lo recuerdo muy bien. Cuando mi abuelo murió, no sabía lo que significaba estar triste, pero cuando comprendí que no iba a volver, en ese momento empecé a ser más espiritual. Aunque no tuve ninguna educación religiosa, ni espiritual.

Michael: ¿Tienes algún recuerdo de Etta James, Bobby 'Blue' Bland y Louis Jordan que te gustaría compartir con nosotros?

Shuggie: Nunca grabé con Bobby Bland. Fue sólo un rumor que se puso en un libro. Nunca toqué en su banda, pero sí lo hice en el escenario con él y con la banda de B.B. King una vez. Mi banda fue el acto de apertura para los dos y así hicimos un jam. Había otro rumor en ese libro, pero en realidad no lo recuerdo ahora.

Usaba unas gafas malas con la banda de mi padre, pero nunca tuve problemas con nadie, siempre hacía lo que quería. Me veía como de 21, pero tenía en realidad 13, y nadie me molestó nunca. Funcionó durante mucho tiempo y así fue como viví por primera vez la escena musical, la vida musical. Estaba viviendo la música profesional.

Esos fueron algunos de los pequeños momentos más emocionantes de mi vida, esos conciertos con mi papá. Pero ahora me estoy divirtiendo. Todo está alrededor de mi mismo. La gente ahora puede ver, lo que siempre quiso ver en Shuggie Otis. Tengo la bendición de estar inspirado para tocar mi música y ahora voy a dar lo mejor de mí.

Michael: ¿Cuál es el mejor consejo que le han dado, y qué consejo le daría a la nueva generación?

Shuggie: A mi generación, le diría, gracias estrellas de la suerte (risas). Esa es mi cita.

Un amigo mío me estaba diciendo el porcentaje de mi generación que vive y yo no estaba consciente de ello. Pensamos que somos afortunados de estar vivos, porque tomamos en muchas ocasiones drogas y cosas así. Debido a algunas malas experiencias, ya no uso drogas. Como resultado, puedo tocar mejor ahora, mi toque de guitarra regresó y eso me fascina. Mi flexibilidad volvió y estoy muy satisfecho.

Parecía como si mi nueva droga fuera estar sobrio. Espero haber respondido a su pregunta. Estoy muy emocionado con este viaje que hemos hecho.

Shuggie Otis en el Stern Grove Festival – Me and my woman

https://youtu.be/oZCYjY963RU

Charley Patton, el Hendrix de los 20´s

Juan Carlos Oblea

Para 1929 -año en que realizó su primer grabación-, Patton ya contaba con 38 años, es decir, ya era un viejo a comparación de otros músicos del mismo género del blues, por lo tanto, su música influenció a otros músicos como Son House, Robert Johnson, Howlin' Wolf o Muddy Waters.

Nacido en Bolton, Mississippi en 1891, desde muy joven se interesó por la música del Delta encontrando como maestro de guitarra a un bluesman llamado Henry Sloan, un músico afroamericano del que W.C. Handy lo describe así en su biografía:

"*…ser despertado por "... un negro flaco, flojo. Había empezado a tocar la guitarra a mi lado mientras estaba dormido. Sus ropas eran harapos, los dedos de sus pies se asomaban entre los agujeros de sus zapatos. Su rostro llevaba la tristeza de los años. ¡Cómo tocaba!, él presionaba un cuchillo sobre las cuerdas de la guitarra. ... El efecto fue inolvidable... el cantante repetía la línea "Goin' where the southern cross the dog" tres veces, acompañándose así mismo con una guitarra con la música más extraña que había escuchado…*"

Patton era un hombre bajito, que pesaba aproximadamente, unos sesenta kilos, por lo que su complexión rompía con la imagen que tenía la gente de un hombre alto y obeso, quizás creada al escuchar la potencia de su voz en sus discos.

De hecho, Manuel Recio en su artículo titulado "*Engancha mi pony al carro o cómo Charley Patton fundó el Blues del Delta*", hace referencia a la siguiente descripción que hace Ted Giogia:

"…Después de escuchar tus discos, vengo a verte en persona, pensaba que me encontraría con un hombre de 125 kilos, y ¡tú no pesas ni setenta! dijo en una ocasión uno de sus admiradores. Sin embargo, este fan sobreestimó su apreciación, pesaba apenas sesenta kilos.
*Patton no llamaba la atención a simple vista, era un hombre en apariencia débil, de constitución pequeña, que medía alrededor de metro y sesenta y cinco centímetros cuando se erguía, cosa que no sucedía con mucha frecuencia. Nadie entendía de dónde sacaba ese chorro de voz. Sus coetáneos lo apodaron como '*old wide mouth', *(vieja bocaza).*
Todo el mundo se quedaba asombrado cuando le veía actuar. No necesitaba amplificación, se le podía oír a cuatrocientos metros a la redonda. Howlin' Wolf —discípulo de Patton y alguien que de aullidos y potencia sabía un rato—, decía que era como el rugido de un león…"

Charley Patton - Green River Blues
https://youtu.be/fswDAImwskQ

A diferencia de otros músicos de blues de la época, Patton, además de tener una gran habilidad como guitarrista y de tener una potente voz, su éxito radicó en su destreza a la hora de presentar sus shows, a menudo le gustaba chasquear y estirar las cuerdas y deslizar un cuchillo sobre ellas para producir efectos percusivos y quejumbrosos, destacando por su capacidad actoral, sus actuaciones eran obras maestras del espectáculo, era famoso por trucos como tocar por detrás de su cabeza o entre sus piernas, al punto que algunos músicos rivales lo consideraban como un simple tramposo.

Patton no era el músico sutil y el cantante que oímos en los audios, era un hombre que golpeaba con ritmos fuertes, gritaba para que pudiera ser escuchado hasta el fondo de la habitación, y era un showman deslumbrante, a pesar de su repertorio acústico más antiguo, que de alguna manera puede ser considerado como un predecesor de Little Richard y James Brown.

A menudo acentuaba sílabas débiles y palabras de importancia secundaria para el significado de la canción a fin de conceder plena autoridad a cada parte de su ejecución. En muchas de sus canciones pronunciaba un comentario hablado, intentando crear una audiencia y contexto apropiados incluso en los estudios de grabación. Aunque se inspiró mucho en las estrofas tradicionales del blues, muchas de sus letras tenían una sorprendente originalidad y contenían alusiones muy personales.

Sus grabaciones eran de una extrema espontaneidad, parecían canciones en continuo estado de elaboración, productos aún inacabados ofrecidos por el artista para su inmortalización en el vinilo. Uno parece estar oyendo a Charley Patton en el momento preciso en que trabaja su repertorio musical, ocupado en el proceso, enormemente enérgico, de rehacer y refundir. Las canciones que grabó en su primera sesión, en 1929, dan fe de su espíritu inquieto ya que menciona lugares lejanos y describe un turbulento estilo de vida.

Charley Patton - Down The Dirt Road Blues
https://youtu.be/kxO2752Zt7A

Pero Charley Patton fue más allá de los temas habituales del blues sobre relaciones amorosas, y llegó a cantar sobre acontecimientos de los que había sido testigo o en los que había participado. En sus canciones trata su vida y sus observaciones como nuevas, creyendo que serán de interés para otros. En dos ocasiones cantó sobre el arresto y el encarcelamiento, aunque se trataba en realidad de un amigo aficionado a la bebida que habían arrestado y en el otro simplemente era él, retenido como testigo de un asesinato ocurrido en un motel de carretera del Delta donde había actuado.

Cantó sobre una huelga de ferroviarios en Chicago que perturbó sus planes de viaje, cantó sobre capataces de la plantación que le desterraron de Dockery por llevar por el mal camino a algunas esposas de granjeros. Grabó un blues que hablaba sobre los efectos de la sequía en la ciudad de Lula, pero su mejor blues sobre cuestiones de actualidad era High Water Everywhere, en dos partes, que narraba el desbordamiento del río Mississippi y sus afluentes en 1927. (Salamanca Blues Historieta Biográfica de Charlie Patton III)

Charley Patton no era alguien fácil de llevar, más bien todo lo contrario. Los que le conocieron le describieron como orgulloso, amante del whiskey, de las mujeres y de los conflictos. Parece ser que tenía una lengua rápida y viperina siempre lista para atacar, y tanto era que fueran africano-americanos o blancos, nadie escapaba de su mordacidad.

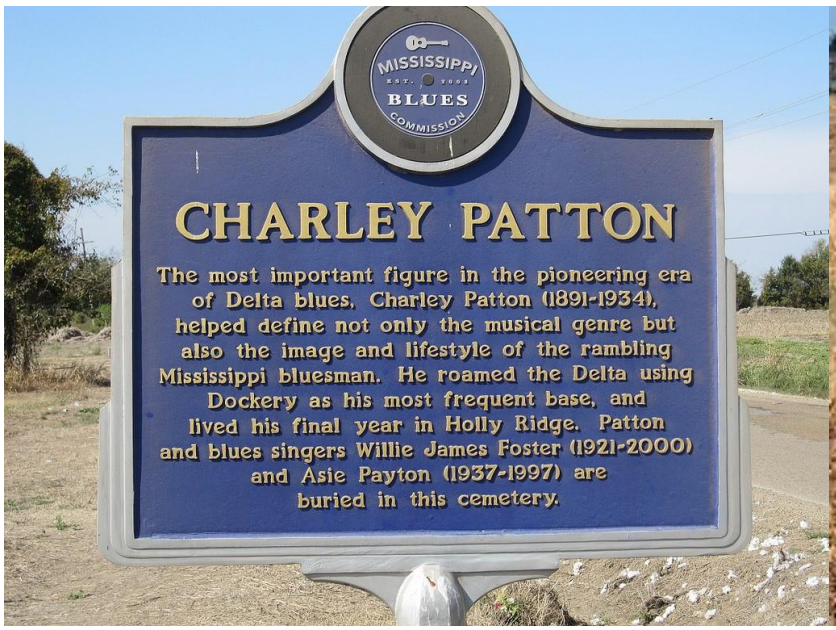
La vida de Charley Patton fue conflictiva desde un principio. Fue acusado de ser payaso, donjuán y pendenciero. Se cuenta además que azotaba y golpeaba a sus mujeres. En lo personal, a Patton se le consideraba un dandy en el Delta, un personaje que atraía a las mujeres, aunque no dudase en mantener duros enfrentamientos con ellas (también de eso se habla en sus canciones), y que, a pesar de su baja estatura y su constitución física no muy corpulenta; no rehusaba ni se echaba para atrás en las peleas que a menudo provocaba él mismo por no saber tener quieta la lengua. De resultas de uno de esos encontronazos provocados por asuntos de faldas, una fea cicatriz le acompañó desde 1931 hasta el resto de sus días. Al andar cojeaba visiblemente como consecuencia de una herida de bala.

Algunas de sus canciones tenían connotaciones sexuales. Según Son House, en directo las letras de las canciones de Charley Patton se tornaban muy verdes. Algunas de estas canciones no se grabaron, precisamente, por su alto contenido sexual. En la letra de una de sus canciones, "*A Spoonful Blues*", hay alusiones veladas a la cocaína: "*Voy a ir a la cárcel por esta cuchara llena*".

Fueron sus líos sexuales y amorosos los que le ocasionaron que fuera despedido de la plantación a principios de los años 20, iniciando así su carrera como músico. Oficialmente, los primeros contactos que el joven Patton tuvo con la música fueron a través de Henry Sloan, bluesman misterioso que se convertiría en su mentor y que posteriormente le enseñaría un tema que se convertiría en su mayor éxito: "Pony Blues". Proveniente de una mezcla de ancestros negros, blancos y nativos americanos, Patton era un ejecutante divertido que fanfarroneaba con la guitarra. En el escenario, era un frontman sin parangón. Podía divertir a la audiencia con sus letras verdes o con sus trucos de guitarra.

En 1929 graba 14 caras por Paramount Records, entre las cuales se encuentran clásicos como "*Pony Blues*" o la citada "*A Spoonful Blues*". Estas grabaciones se vendieron bien para los estándares de la época y le proporcionaron la condición de estrella entre los afrioamericanos del sur de Estados Unidos. Este éxito llevó a Paramount a solicitar sus servicios dos veces más: una en 1929 y otra en 1930. En esta última graban junto a él, Son House y Willie Brown.

Finalmente, en 1934, unos pocos meses antes de morir, grabó para Vocalion sus últimas canciones. Un año antes de esta grabación, Patton fue casi asesinado y sufrió un severo corte en su garganta que hizo algo de mella en la capacidad de sus cuerdas vocales. El 28 de abril de 1934, un ataque al corazón se llevó a Charley Patton, quién a pesar de su orgullo, posiblemente nunca fue consciente de la grandiosa herencia que había dejado al mundo de la música, tanto en la forma de sus canciones, como en la influencia que tuvo en sus compañeros de profesión.



Al hablar del Festival de Woodstock, lo primero que me viene a la mente es esa imagen de Jimi Hendrix tocando su guitarra sobre las rodillas o tocándola con la boca o pasándola por detrás de su cuello, imágenes que por muchos años me hicieron creer que el músico considerado por muchos como el mejor guitarrista de la historia del rock había sido el innovador de ese estilo de hacer shows en vivo, sin saber que varias décadas atrás, concretamente en los años 20´s, hubo un músico de blues que no solo hacía lo mismo, sino más aún, lanzaba al aire su guitarra y al "cacharla" ponía el mismo acorde que estaba tocando antes de lanzarla, además de revolcarse por el suelo haciendo muecas y gesticulaciones obscenas, Charley Patton, no fué el Hendrix de los 20´s, sino Jimi Hendrix fue el Patton de los 60´s.

Huella Azul

Entrevista a Fonzeca

María Luisa Méndez

Fonzeca es un músico muy activo, cantante y compositor muy destacado que se ha dedicado a enfocar el blues desde diversos ángulos junto con su banda, *Fonzeca-Caja de Pandora Project*, creando una fusión muy interesante de blues/rock/jazz.

CB: ¿De dónde proviene Fonzeca y adónde reside?
Fonzeca: ¿Texas? ¿Monterrey?, tienen tanto en común que es casi igual, un lugar u otro. Realmente como siempre digo, soy de la tercera roca del sol. Nacer en un sitio es casi un accidente geográfico, algo que no depende de nosotros. Primero llegué al bello D.F. y luego por una invitación vine a Monterrey. Eventualmente regresé y me quedé aquí. Pero como te decía, me considero de cada lugar por donde paso; somos habitantes-viajeros en este Universo y sólo es un abrir y cerrar de ojos en este sueño.

CB: ¿Cómo te auto describes como persona y como músico?
Fonzeca: Un ser sumamente feliz y agradecido por todo lo que me brinda la vida cada día, (y por lo que le ha quitado también), aún los pasajes obscuros de mi vida los observo y aprendo de ellos, (ayudan para escribir). Como músico igual muy feliz de hacer lo que amo y apasiona, además sumamente agradecido cuando veo que a la gente le gusta o disfruta lo que le comparto de todo corazón.

CB: ¿Cómo nace tu interés por ser un cantante?
Fonzeca: Canto desde que recuerdo. Mi madre cantaba, (y muy bien, aunque nunca se dedicó a ello). A los 5 años aproximadamente, cantaba canciones de Elvis, canciones que escuchaba en la radio, fuera rockabilly o country. Para mi cantar es como respirar, ¡es lo que me mantiene vivo!

CB: ¿Quiénes consideras son tus principales influencias?
Fonzeca: Como cantante la principal y muy consciente es Al Jarreau, el mejor para mí. Indirectamente son diversos, Ray Charles, Tom Jones (admiro su tono y potencia), Howlin' Wolf, Elvis (cantando baladas), Tony Bennett, Aretha Franklin, Cristina Aguilera (¿Cristina Aguilera? Sí, leyeron bien. Muchos desconocen la excelente cantante de blues que es, dado que su carrera la hizo en el pop), etc. Como músico es muy ecléctico, Zappa, Yes, CSN&Y. Como letrista, Dylan y Cohen.

Tom Jones - Burning Hell
https://youtu.be/qIO8z4yOA8w

Christina Aguilera en el funeral de Etta James – At Last
https://youtu.be/aviEAI_NgYc

CB: ¿Cómo definirías el estilo y/o género en el que se te podría "etiquetar"?
Fonzeca: He cantado todo lo que amo. Obviamente blues y la faceta que algunos conocen folk-rock. Pero he cantado todo lo que se me ha antojado. Funk (con un grupo que tocaba material de *Tower of Power*), r&b, rock, hard rock, southern rock y algunas piezas de country que me han gustado. Etiquetas, no me gustan, pero creo que la gente me conoce por cantar blues y así me tienen presente. Yo agradecido con que me recuerden como un cantante que les toca el alma, eso es todo.

CB: ¿Desde cuándo y cómo ha sido tu carrera en la música?
Fonzeca: Mi primer grupo fue con una banda de *Garage*, yo tenía 14 años y todos los demás más grades que yo. Pero un día me ofrecen tocar en una fiesta y dije: Ok, ¿cuánto nos van a pagar? Y llegué y le dije al grupo tenemos un contrato pagado. Ese fue mi primer trabajo y de ahí en adelante siempre he estado a cargo de los grupos.
Sólo he dejado de cantar dos ocasiones:
1. Cuando me preguntaba qué es lo que aportaba el arte al bienestar de la sociedad y dejé de cantar casi un año; y,
2. Dejé de cantar de 1986 a finales de 1997 por razones personales. Después de eso no he parado de hacer cosas y buscar nuevas metas.

CB: ¿Cuál consideras ha sido tu mejor y peor momento como músico?
Fonzeca: ¡Todos han sido mejores! Pero memorablemente especiales, ser invitado a cantar dos veces con la Orquesta Sinfónica de la UANL, (en su 79º y 80º aniversario). La primera vez fue más que emotiva, ya que el concierto fue frente a donde empecé a tomar clases de canto con una beca de la Universidad, y en aquel tiempo, no imaginé que años después estaría cantando ahí con la Sinfónica. Y otro ha sido tocar en el 7º Festival de Jazz de Real de Catorce (2016); ya que una hora después que terminamos nuestra presentación, la gente seguía gritando nuestro nombre para que regresáramos a tocar más.

CB: ¿Cuál o cuáles son tus proyectos actuales?
Fonzeca: Grabar más material original, (no exclusivamente de blues, como dije antes las vertientes que mueven mi alma son muy eclécticas). Terminar mi libro de poesía y publicarlo, (un asunto pendiente que deseo materializar).

CB: ¿Quiénes son los músicos de tu banda con los que generalmente compartes escenario?
Fonzeca: Fonzeca-Caja de Pandora Project, ustedes ya la conocen: Kukín Carmona (guitarra); Carlos Urrutia (bajo); Cheko Urrutia (batería).

CB: ¿Qué nos puedes comentar acerca de tu disco o de tus grabaciones realizadas a la fecha?
Fonzeca: CD sólo tenemos uno que se llama así… *Fonzeca-Caja de Pandora Project*. Y está por salir otro también grabado en vivo. Hay 2 DVD's de ambos CD's. Más el DVD del concierto con la Orquesta Sinfónica. Pero ahí sólo tocamos Kukín y yo.

CB: ¿Cuál ha sido para ti, tu presentación más importante en este año (2017)?
Fonzeca: Todas y cada una de las presentaciones son únicas e irrepetibles, (la improvisación es una parte fundamental en la banda, yo improviso sobre las melodías viajando encima de lo que la banda va creando, es TODO UN VIAJE). No importa si tocamos para un bar con 40 o 100 personas, o un festival con 6 mil como ya ha pasado; la energía y pasión con la que tocamos es la misma.

CB: ¿Dónde podemos saber de ti y de tus próximas presentaciones?
Fonzeca: En Facebook, mi página personal Fonzeca, todos los días público algo y en la del grupo *Fonzeca Caja de Pandora Project*. Siempre actualizamos el contenido y contestamos todos los mensajes casi al momento.

CB: ¿Cuáles son tus objetivos a corto plazo?
Fonzeca: Llevar a la banda a otros escenarios, seguir disfrutando el viaje de vida, amistad y música con ellos, ya que somos como una pequeña familia. Y obvio, como mencioné antes, grabar más material original. Tengo libretas llenas de ideas de letras (todas en inglés), así que también si otras bandas quieren les ayude con algo, encantado de hacerlo.

CB: ¿Qué opinión te merece la escena del blues en Monterrey, y en general el blues hecho en México?
Fonzeca: La escena en Monterrey es difícil, hace unos años estabamos al menos unas 5 bandas realmente activas con diferentes propuestas: *Blue Blazers, Maggot Brain, BARN, Hidden;* pero por diferentes razones sólo queda *Blue Blazers,* pero sin el que era su guitarrista, cantante y compositor, (Quiroga Bulldozer, ya que se fue a vivir a Torreón y allá tiene su banda ahora). Hay otros proyectos en la ciudad, pero no están muy activos como *Blues de Lux* (de un excelente amigo y músico, Javier Othón, que de hecho cubre a Kukín cuando por alguna razón no puede ir. Lo pueden ver en mi Facebook en diferentes videos con nosotros).

A nivel nacional lo que he visto es una inquietud de nuevos grupos por proponer en el área de composición, y eso seguro a futuro dará buenos frutos para ellos, y para los grupos que vengan después; además de la generación de Festivales bien organizados.

Fonzeca-Caja de Pandora Project en Ruta 61 (2013)
https://youtu.be/B03HisCvZPY

CB: ¿Deseas comentar algo más para Cultura Blues y/o sus lectores?
Fonzeca: Primero agradecer este espacio y sólo comentar que escucho que… "el blues no es comercial o vendible"; difiero totalmente. Todo tiene un nicho de mercado, pero igual que con cualquier producto artístico, hay que cuidar todos los detalles. Tener un buen logo de la banda, un press kit bien redactado y cuidado, saber a qué mercado quieres o estás llegando, cuidar la presencia, ropa, limpieza personal, actitud en el escenario, lenguaje verbal y corporal, trato con el público, staff, gerente o dueño de donde te presentes.

Escoger o crear un buen Set List para diversas situaciones o público, observar la audiencia, sentir su energía y saber que quieren o a donde los quieres llevar. ¡No beber arriba del escenario! No importa si es un bar. Promover con todos los recursos posibles tus presentaciones. Siempre estar creciendo como músico y persona, eso te mantendrá listo para cuando lleguen oportunidades grandes como tocar con una Orquesta Sinfónica o en una Arena o Festival grande (nunca sabes quién puede estar escuchándote y todos, todos son igual de importantes).

Si hacen eso y más, crearán una reputación profesional y siempre tendrán trabajo, los lugares los buscarán. Esto es un negocio para ellos y nosotros somos parte de él. Si eres cantante, vocalizar todos los días del año. Si no tienes un maestro de canto o coach, buscar uno bueno y sobre todo cuidar tu voz. No fumar, tomar bebidas heladas, sobre todo antes o inmediatamente después de haber cantado. Trabajas con tu cuerpo que tiene un ciclo de vida y la voz tiene un tiempo, entre más la cuides te durará un poco más en buen estado. Los guitarristas si se les revienta una cuerda la cambian, compran otra, los cantantes si desperdician su voz en excesos (de cualquier tipo), no pueden comprar otras cuerdas en ninguna tienda de música. ¡Ama lo que tienes y cuida lo que amas!

Blues is my business, and the business is good! Si hay algo en lo que los pueda ayudar ya sea con ideas o compartir música, me localizan en mi Facebook. Un abrazo a todos, y gracias a *Cultura Blues* por todo lo que hacen tan profesionalmente en pro de la música.

Entrevista a Freddie Maguire

María Luisa Méndez

Freddie Maguire es el blues y el rock mezclado en una voz que representa todo el calor de Tennesse y lo exótico del Mar Mediterráneo lleno de fuerza vital y energía, su voz traspasa el tiempo y recluta siglos de raza negra en una voz poderosa y estremecedora que apasiona los oídos de la audiencia.

CB: ¿De dónde proviene Freddie Maguire?
Freddie: Soy de Florencia, Italia con orígenes estadounidenses.

Freddie: Creativo e irónico.

CB: ¿Cómo nace tu interés por ser un cantante?
Freddie: Escuchando música desde siempre y descubriendo mi pasión por el canto.

CB: ¿Quiénes consideras son tus principales influencias?
Freddie: Hay muchas, sobre todo tengo mis gustos, independientemente del género del blues: Howlin' Wolf, Little Richard, Allman Brothers Band, T Bone Walker, B.B. King, Paul McCartney. He procurado tener un estilo en el canto muy original y personal.

CB: ¿Cómo definirías el estilo y/o género en el que se te podría "etiquetar"?
Freddie: Mi estilo es… Freddie Maguire, es una mezcla de blues, rock, soul y funk.

CB: ¿Cómo ha sido tu carrera en la música?
Freddie: He dedicado mucho tiempo a la música, con algunos intervalos, pero siempre he sido cantante.

CB: ¿Cuál consideras ha sido tu mejor y peor momento como músico?
Freddie: Mi mejor momento ha sido ahora que estás haciendo la entrevista, y el peor momento fue el esperar a que marcaras para hacerla.

CB: ¿Cuál o cuáles son tus proyectos actuales?
Freddie: Tengo la oportunidad de compartir giras con unos músicos increíbles aquí en México, en Italia y en otros países de Europa; para asistir a diferentes Festivales. Creo que es un crecimiento contínuo.

CB: ¿Quiénes son los músicos de tu banda con los que generalmente compartes escenario en nuestro país?
Freddie: Emiliano Juárez, Krusty Robledo, Omar Ramírez, Christian Jiménez, Víctor Romero, Abraham Villaseñor, por mencionar algunos.

CB: ¿Qué nos puedes comentar acerca de tu disco o de tus grabaciones realizadas a la fecha?
Freddie: Estoy muy contento de cómo he arreglado e interpretado mis composiciones, hasta ahora han sido muy positivas, que me han dejado mucha felicidad, y las negativas me han dejado las puertas abiertas para llegar a la felicidad.

CB: ¿Cuál ha sido tu presentación más importante en este año (2017)?
Freddie: El concierto del mes de marzo en el Teatro Ángela Peralta de San Miguel de Allende Guanajuato. Y también la del Festival Internacional de Jazz y Blues de Zacatecas, este pasado 19 de agosto.

CB: ¿Dónde podemos saber de ti y de tus próximas presentaciones?
Freddie: Tengo una página oficial en Facebook, con mi nombre, en donde pueden localizar los eventos y presentaciones en los que participaré.

CB: ¿Cuáles son tus objetivos a corto plazo?
Freddie: Seguir haciendo lo que hago, trabajando en perfeccionarme, haciendo planes, simplemente eso, vivir experiencias nuevas humanamente y profesionalmente.

Freddie Maguire - Same Old Blues
https://youtu.be/MeDA_-bVnwI

Freddie Maguire - Blue Life
https://youtu.be/cUoLfZbpwV0

Freddie Maguire - San Luis Blues Fest 2016
https://youtu.be/IvfmJGAPd2k

CB: ¿Qué opinión te merece la escena del blues en Guadalajara, y en general en México?
Freddie: Soy muy feliz en Guadalajara donde tengo amigos músicos de mi género, conozco bien esta tierra tapatía. Es un país donde he tenido oportunidad de cantar en diferentes ciudades de toda la República, donde tengo muy buenos amigos que han valorado muy bien mi trabajo.

CB: ¿Deseas comentar algo más para Cultura Blues y/o sus lectores?
Freddie: Qué bien que exista y sea una realidad en este país esta música que amo y que es mi vida, agradezco mucho la oportunidad de esta entrevista.

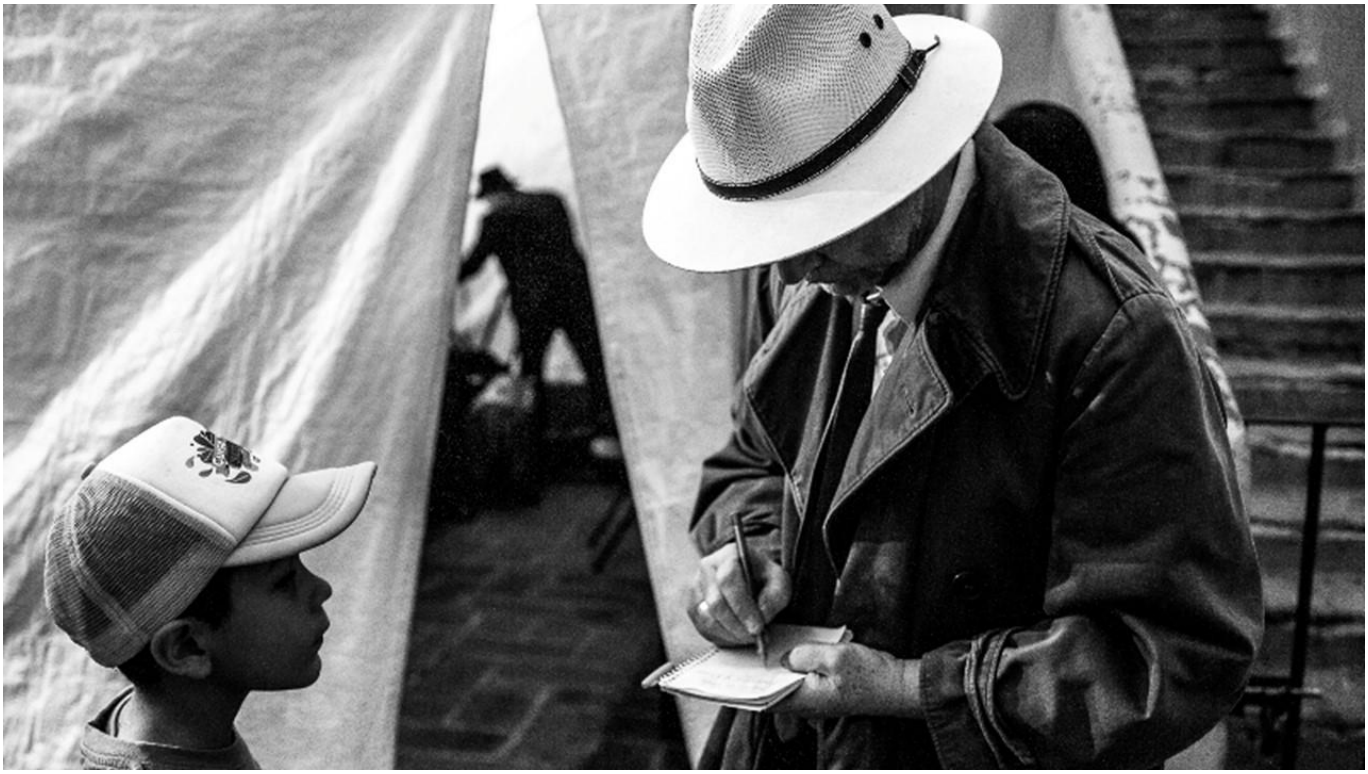
Ver más de Freddie Maguire en Cultura Blues:

- http://www.culturablues.com/2015/09/entrevista-a-freddie-maguire/
- http://www.culturablues.com/2016/11/del-san-luis-blues-fest-2016/

Blues cover me

Oye ¿Cómo puedo aprender a tocar Blues?

Juan Carlos Cortés



Un niño y Phil. Foto: Rafael Arriaga Zazueta

Alguna vez o algunas veces a los músicos les ha tocado una experiencia recurrente, al terminar de tocar un set o un concierto se le acerca al músico un niño y pregunta directamente: '*Oye ¿Cómo puedo aprender a tocar Blues*?' La respuesta con el paso del tiempo según la experiencia de los músicos va cambiando, al principio la pregunta tal vez pareció tonta y no valía la pena contestarla.

Así que le contestó al posible aprendiz: "*solo escucha los clásicos*". El joven se va con la cabeza agachada porque no recibió una respuesta concreta. Otro joven con más suerte recibió una respuesta cuando preguntó: ¿*Y cuál canción de blues me puedo aprender para comenzar a tocar*?... "*Pues mira, el blues no tiene explicación y solo es un sentimiento, lo que debes hacer es sentir el blues*". El joven vuelve a irse con la misma sensación de no tener ninguna respuesta.

Muchos músicos fuimos ese niño y no encontramos la respuesta, fue nuestra propia experiencia la que nos llevó a aprender bien o mal esa música, el camino largo casi siempre fue la opción y de pronto un día estábamos tocando blues sin saber si quiera cómo llegamos a ese escenario donde lanzamos notas y canciones a un público donde muchas veces hay alguien que se pregunta lo mismo: ¿*Cómo lo hacen*?

El blues puede ser enseñado como un estado mental, como un estilo musical y por supuesto como una forma musical. En esta ocasión trataré de explicarlo como una forma musical. El blues más común y que más aparece en canciones de jazz, rock, r&b, Texas blues, Chicago blues, etc, es el de la forma de doce compases.

Esta forma envuelve elementos de música africana y música occidental. La teoría tradicional de la música no explica muy bien esta forma nos dice Mark Levine, sin embargo, se puede hacer un acercamiento a este tema para comprenderlo a través de la ayuda de las recomendaciones de músicos guitarristas activos de blues en México.

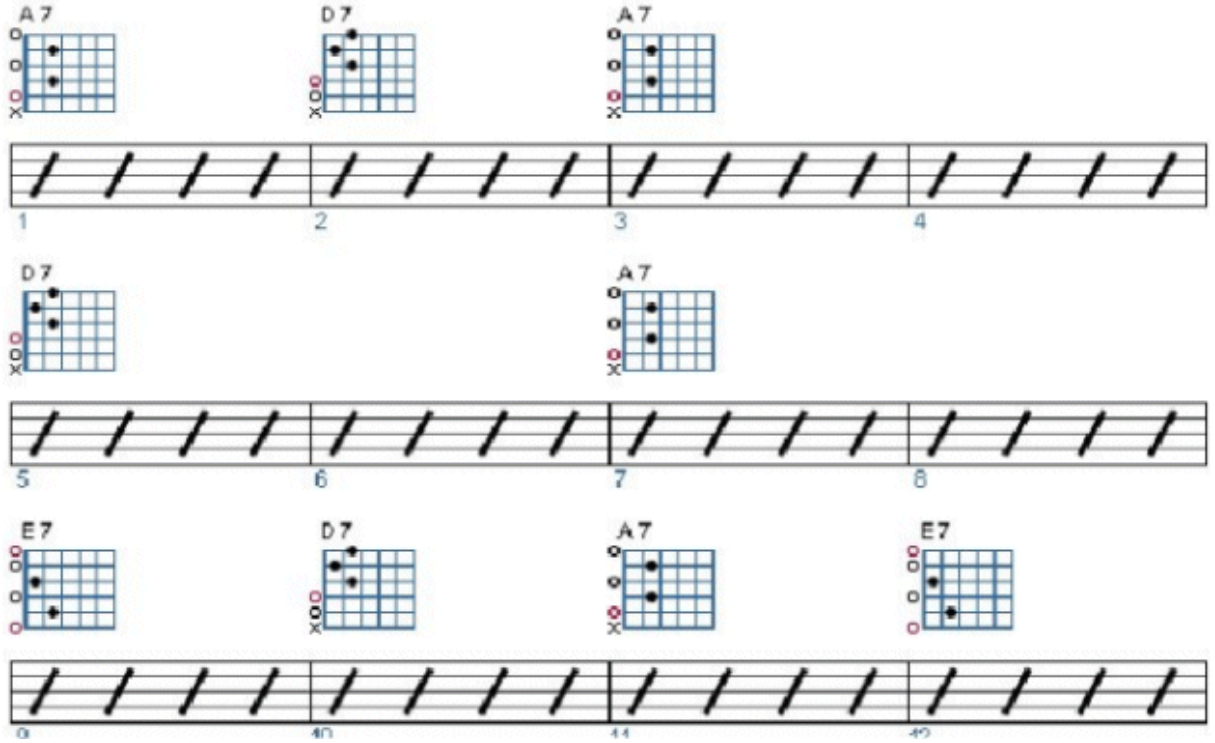
Lalo Melgar guitarrista de los Dirty Black Beans y Gato Gordo desde Guadalajara Jalisco nos dice: "*La de T-Bone Shuffle es buena porque la melodía va siguiendo los cambios. En mi opinión lo básico es que se aprendan la estructura de 12 barras, y esa canción puede ayudar a eso*".

Beto Fierro de la Beto's Blues Band desde San Luis Potosí nos recomienda: "*Pues lo más básico es aprender el clásico de 12 compases en "A" usando los dos deditos haciendo quintas en la 5, 4, y 6 cuerdas al aire y alternando el V y VI grado (de la escala mayor). Sirve para agarrar el feeling y no es nada complicado*"

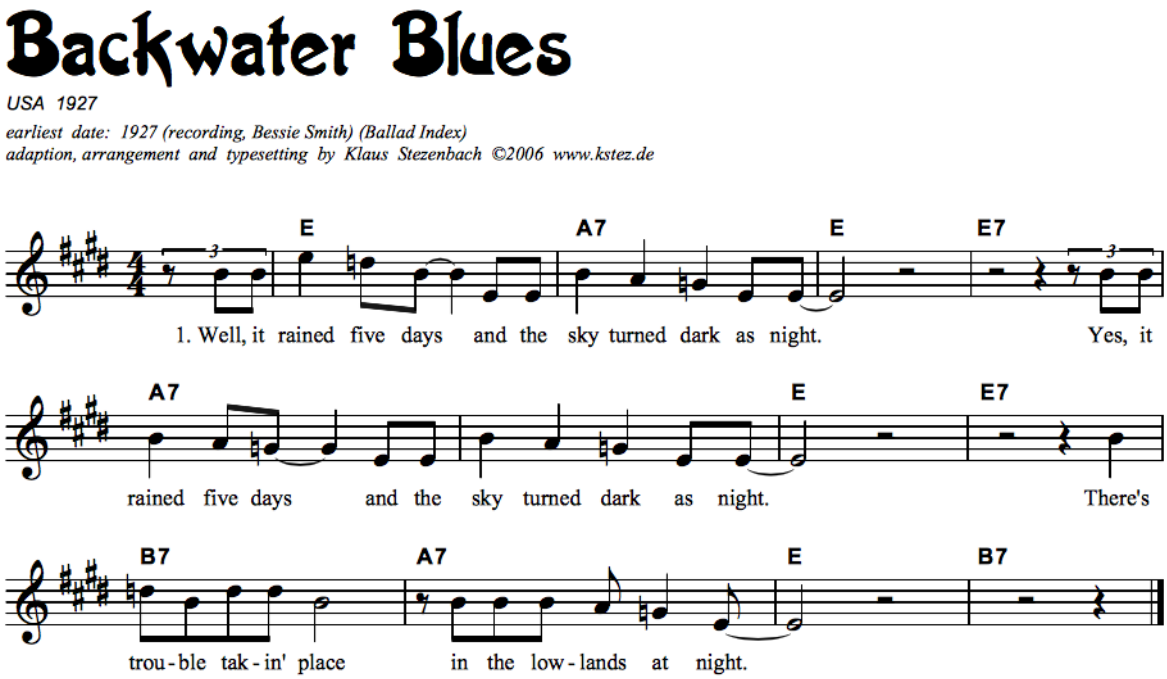
¿Qué es la forma de doce compases?

Tal vez deberíamos suponer que aquel que quiera esta respuesta debe saber al menos que es un compás o barra en música y saber a que se refiere uno con "la forma". La forma de blues es una secuencia de doce compases, está determinada en un principio por la línea melódica que se usaba principalmente en la voz, aquella que era llamada *pregunta y respuesta*.

El cantante presenta una idea melódica que repite dos veces y después recibe una respuesta. Esta forma es una repetición de doce compases, usando acordes mayores de séptima dominante –otro concepto por aprender-. Los acordes son tomados de una escala mayor armonizada con el I, IV, V grados. Esta secuencia de acordes no es exclusiva en esta música, aparece en prácticas musicales desde Bach, Mozart y muchísimas canciones de música tradicional en casi todo el mundo. El noventa por ciento del tiempo los músicos de blues tocan esta forma que parece sencilla en cuanto a concepto. Beto Fierro nos recomienda el *Blues en A*.



En la figura se puede observar que se recomienda ordenar las frases en series de cuatro compases para poder entender mejor la estructura. Los acordes se presentan en una forma muy básica para un guitarrista y el texto del cantante en *pregunta y respuesta,* se puede apreciar en el siguiente ejemplo. La repetición de la primera frase y la respuesta en la última frase. En este ejemplo se puede observar un cambio de tonalidad y la inserción de un acorde en el segundo compás. La forma de blues, aunque es muy simple y repetitiva, presenta variantes internas que ocasionará en gran medida la evolución y transformación de la misma.



Lalo Melgar nos recomienda el tema: *Backwater Blues*, con otro cambio de tonalidad. La pieza es recomendada para guitarristas, pero es una melodía que se puede memorizar y cantar con gran facilidad. Se recomienda escuchar la grabación y practicar muchas veces para asimilar los conceptos de *Forma de Blues*, *Cambios de acorde*, *Repetición Pregunta – Respuesta*, como un buen inicio para aprender a tocar blues.

Con estos ejemplos, se puede suponer que el posible joven aprendiz de blues pueda sentirse con más preguntas que respuestas y huir del largo camino del aprendizaje del blues, o tal vez buscaría más respuestas en el futuro sobre esta Forma del Blues de doce compases, y podría identificarla en la gran cantidad de música que escuche diariamente.

Recomendaciones bibliográficas y audio:

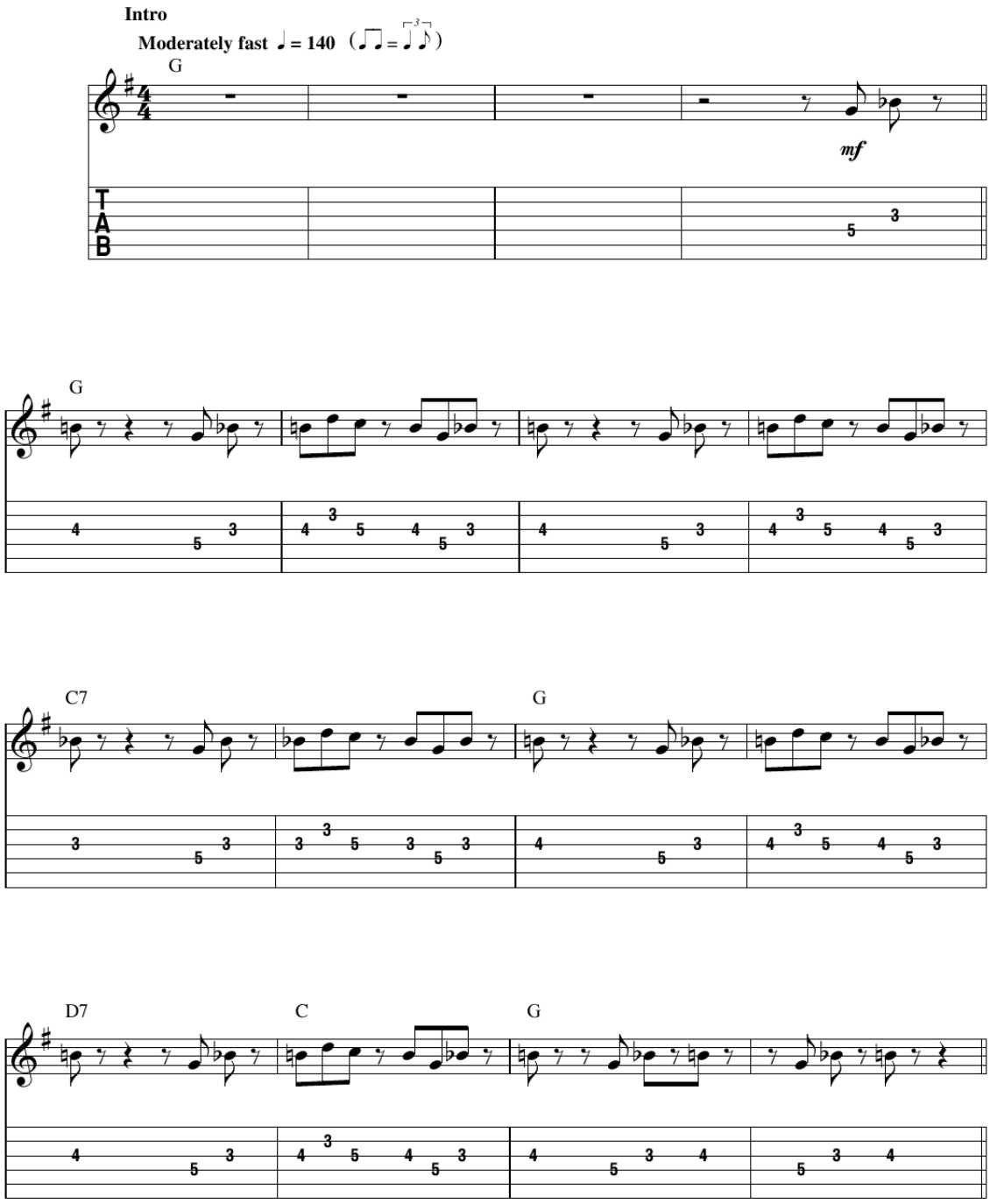
The Jazz Theory Book. Mark Levine.
Jazz Harmony. Andy Jaffe.
Mastering Blues Guitar. Wayne Riker.

T-Bone Walker – T-Bone Shuffle
https://youtu.be/0GsRzqbRvus

Bessie Smith - Backwater Blues
https://youtu.be/4gXShOJVwaM

T-Bone Shuffle

By T-Bone Walker



© 1959 (Renewed) UNICHAPPELL MUSIC INC.
All Rights Reserved Used by Permission

1

Cultura Blues de visita

En el Jardín del Arte: 4º Festival Nacional Queretablues

José Luis García Fernández

En la segunda semana de agosto 2017, se llevó a cabo el 4º Festival Nacional Queretablues 2017. Estuvimos presentes durante la tercera y cuarta jornada en el agradable escenario del Jardín del Arte, para constatar y formar parte del exitoso resultado, con base en el esfuerzo y trabajo conjunto de todo el grupo de organizadores, patrocinadores y personas que se fueron integrando a la causa, encabezados por Poncho Ortiz (Rumorosa Blues Band) y José María Cabrera (El Callejón Blues Band). Sin embargo, también hemos podido constatar información escrita y gráfica de las primeras dos jornadas, que tuvieron al igual un genial y triunfante desarrollo.

Queretablues All Stars

Primera jornada

La primera jornada con la que dio inicio la cuarta edición del Festival Nacional Queretablues, se llevó a cabo en el Auditorio "Esperanza Cabrera" de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro.

La inauguración corrió a cargo de los entusiastas organizadores, quienes dieron la cordial bienvenida al público y a los participantes que prepararon la velada musical en turno. El concierto fue realizado por diferentes ensambles conformados por jóvenes alumnos de música de la Facultad de referencia.

Un espectáculo prometedor lleno de sorpresas, de blues, soul y rocanrol, y que generó cierta expectativa de interés por parte de la comunidad universitaria hacia el género raíz de la música contemporánea: el blues.

Foto cortesía: ©Revista Spot

Segunda jornada

La segunda jornada del Festival, ya en el precioso escenario del Jardín del Arte, se llevó a cabo con la novel participación de *Pax*, quien presentó un espectáculo con versiones de canciones clásicas mexicanas, algunas originales, sin faltar los estándares de blues.

Acto seguido, el escenario se llenó de rock-blues y mucha energía interpretativa con *Umbra Alba*, banda queretana quien tuvo su segunda participación consecutiva en este magno evento.

Y para cerrar la noche, nada menos que una de las bandas anfitrionas: *Rumorosa Blues Band*, quien se erige a la fecha como una de las más destacadas en el 2016. Con su propuesta de "rocknblues" netamente original, con un grupo de músicos sobresalientes, perfectamente bien acoplados y que mantuvieron la atención del respetable, ganándose cantidad de aplausos al final de cada uno de sus temas. Y dejando la expectativa muy alta para las siguientes dos jornadas, que completaron el programa previsto en el cartel.

Foto cortesía: ©Revista Spot

Tercera jornada

La tercera jornada comenzó al filo del mediodía con las clínicas de guitarra por parte del maestro Kukín Carmona (Fonzeca-Caja de Pandora Project); y de piano a cargo del Dr. Eduardo Núñez (Facultad de Bellas Artes de la UAQ).

Ya por la tarde, el maestro de ceremonias: *Pepe Andrade* (Hábitos Nocturnos), presentó al primer artista del día: *Claudio Irrera Rossi*, quién con piano y voz nos llevó por un sendero de canciones intimistas y candentes, pero también críticas y llenas de notas sincopadas, con apego al blues tradicional. Acompañado a ratos por una insinuante armónica, y por un preciso y fino guitarrista.

El segundo turno estuvo a cargo de *Avenida Rockblues*, una banda recargada con dinamita de sonidos, justamente como su nombre lo dice, de rock-blues. Con armonías y letras que transitan sin detenerse, por el rock urbano. La dosis bluesera la inyecta, sin duda, Martín con su exquisita armónica.

La tercera parte del concierto del sabadito, correspondió a los veteranos y entrañables amigos de *La Oca Banda de Blues*, quienes echaron la carne al asador, condimentando la tarde con sus temas originales y sus atinadas versiones a clásicos del blues. La base rítmica firme en todo momento, con Martín y el amigo "Panchito" Malagón, la guitarra lució a cargo del buen "Petras", quienes apoyaron en todo momento al experimentado maestro de las letras, armónica y voz: Roberto Ochoa.

YAMAHA

4º FESTIVAL NACIONAL
QUERETABLUES

4º FESTIVAL NACIONAL
QUERETABLUES
ENSAMBLE ALUMNOS FBA
FAX
UMBRA ALBA
HUMOROSA BLUES BAND
CLAUDIO RIVERA DOSSI
AVENIDA ROCKBLUES
LA OCA BANDA DE BLUES
LA PECAMINOSA
FONZECA
CAJA DE PANDORA PROJECT
CALLEJÓN BLUES BAND
AMIGOS DEL BLUES
QUERETABLUES ALL STARS

4º FESTIVAL NACIONAL
QUERETABLUES

QUERETABLUES

QUERETABLUES
TAMA

La penúltima agrupación de la tarde-noche fue *La Pecaminosa*, quienes llegaron desde Veracruz con su propuesta de blues original en español. En su espacio, contaron historias, tocaron cada uno de sus temas conectando con el público, llevándolo a reconocer su estilo obtenido por la aportación musical de cada uno de sus cinco brillantes y jóvenes integrantes.

La noche se asomó junto con la experimentada agrupación de Monterrey, *Fonzeca-Caja de Pandora Project*, con su vibrante sonido regio y espectacular. La actuación de esta banda estelar provocó que el público se desbordara, aplaudiendo, cantando, bailando o simplemente disfrutando la interpretación de cada uno de los temas de su amplio y magnífico repertorio. Sí, un repertorio plagado de blues, blues-rock, soul y funk.

La fiesta llegó a su máximo con el ritmo inigualable de los hermanos Urrutia, en el bajo y batería, respectivamente; además de la gigantesca actuación de uno de los mejores guitarristas del circuito de blues nacional, el maestro Kukín Carmona. Y que decir también de la formidable actuación del amigo Fonzeca, estupendo e inigualable cantante, y líder de la banda.

EL CALLEJON BLUES BAND
AMIGO DEL BLUES
QUERETABLUES ALL STARS
Marshall

4º FESTIVAL NACIONAL

FESTIVAL NAC NAL
QUERETABLUES

FESTIVAL NAC NAL
QUERETABLUES

Cuarta jornada

Llegamos al cuarto y último día de Festival. Primero se presentó el grandioso ensamble queretano, *Bluesóceles*. Una clara muestra de lo que puede ser un verdadero ensamble, perfectamente acoplado, aún con pocos días de ensayo. La banda conformada con 10 excelentes músicos: sección de tres metales, tres guitarras, bajo, batería, teclados y vocalista; fue la sorpresiva sensación desde el arranque del evento. Tocando clásicos de blues que fueron muy bien recibidos por el público en general. Felicidades a todos ellos.

La segunda parte correspondió a *Matus Blues* de Celaya, Guanajuato. Un sexteto que mantuvo la atención de los asistentes, a través de su interesante propuesta original, y una pequeña dosis de covers. Buenos músicos que desplegaron sus habilidades con sonidos latinos y de rock blues, acoplados a su especial estilo bluesístico. La voz y armónica de *Perla Olivares*, así como la voz principal y guitarra de *Antonio Valdez*, continuaron dejando calientito el estrado, listo para la siguiente banda.

La tercera actuación de la tarde correspondió a la banda decana y parte de la organización, *El Callejón Blues Band*. Reforzada magistralmente con una sección de metales que hicieron brillar la propuesta 100% original de blues hecho en Querétaro, y que presentó como parte primordial, temas de su nueva producción discográfica: *Minutos Más*. Sin duda, queda nuevamente claro hacia donde camina este proyecto, con rolas bien definidas en su estructura musical, y con unas inteligentes líneas letrísticas. Doble felicitación para todos ellos, por su estupenda presentación, y por todas las diversas labores inherentes, antes y durante el propio evento.

La penúltima banda de este singular encuentro de entusiastas blueseros, fue *Amigos del Blues* de Aguascalientes. Unos verdaderos y entrañables amigos que dejan todo en el tablado cada vez que se presentan. Una banda que funciona con base en principios básicos de camaradería, cariño y entusiasmo por lo que hacen: blues y rock, rock y blues. No importa el orden, simplemente se divierten y divierten, ese es el sentimiento que emana de su música original y de las versiones que escojen para sus agradables presentaciones. Y hoy en Santiago de Querétaro, no fue la excepción. El público aplaudió, grito y pidió más de su música. Dejando el escenario listo para el inminente gran cierre final.

La noche y el festival se acercaba a su definitivo e irremediable final, con la presentación estelar del ensamble: *Queretablues All Stars*, gran banda conformada con músicos de los grupos queretanos: *Rumorosa Blues Band* (Poncho Ortíz, Julio César Cervantes "El Diablo"); *El Callejón Blues Band* (Ana Laura y José María "Chema" Cabrera, Roberto Lechuga, Armando Aguilar, Ulises Bravo); y *Avenida RockBlues* (Martín Rodríguez). Y bueno, cabe señalar que tuve el gran honor de tocar un par de piezas con ellos. Muchas gracias por haberme aceptado a integrarme a esta selección, quienes interpretamos varios temas clásicos, desde algo de Real de Catorce, pasando por Little Walter y Muddy Waters, hasta el gran final con un poquito de Jimi Hendrix.

Gracias a todo el público, gracias a todos los músicos, que llevaron a buen puerto, un evento que ha tomado rumbo. Con calidad y calidez, con gran camaradería, pero sobre todo con bases de profesionalismo en todos los rubros.

Particularmente agradezco por todas las atenciones, facilidades y buenos momentos a Poncho, Chema, Ana Laura, El Diablo, El Doc, Jimmy, Ulises, Fonzeca, Martín, Pepe Andrade, Pacorro García y Federico Rangel.

¡Hasta el próximo Queretablues!

4to FESTIVAL NACIONAL
QUERETABLUES

4to FESTIVAL NACIONAL
QUERETABLUES

ENSAMBLE ALU
RUMOROSA BLUES
CLAUDIO IRRERA
AVENIDA ROCKBL
LA OCA BANDA DE BLU
LA PECAMINOS
FONZECA
AMIGOS DEL BLUES

4º FESTIVAL NACIONAL
QUERETABLUES

TAMA

SPOT
REVISTASPOT.MX

Cultura Blues de visita

En el Centro Cultural de España con Perikles y La Impredecible Blues

José Luis García Fernández

La noche del jueves 10 de agosto, resultó ser una candente noche de blues en el Centro Cultural de España, con *Perikles y La Impredecible Blues*: Hernán Campadónico "Perikles", guitarra; Niko Merkin, voz, guitarra y percusiones; José Luis Sánchez, piano y órgano hammond; Valentino Contreras, bajo; y Nacho Espósito, batería; además con Tomy Espósito como invitado en el tema, *El Blues del Estibador*. El concierto es parte del trabajo de presentación de su primera producción discográfica: "*Bajando a Buenos Aires*". Gran banda con músicos destacados que promete cosas interesantes de rock-blues. ¡¡¡Gracias Perikles por el cd de obsequio!!!

Cultura Blues de visita

En el 61 con Tomy Espósito Blues Band

Rafael Arriaga Zazueta

Santiago "Tomy" Espósito, antiguo amigo conocido como guitarrista y cantante de la banda Vieja Estación, se presentó el pasado sábado 12 de agosto en "El 61", junto a músicos de excelente calidad: Ignacio Espósito, batería; José Luis Sánchez, teclados; Alfonso Robledo "El Krusty", bajo; Hernán "Pelusa" Silic, armónica; y "Lalo" Chico, guitarra; en una ocasión muy especial, celebrando el cumpleaños de Eduardo Serrano Jasso. ¡Felicidades Lalo!

Cultura Blues de visita

En el 61 con Jaime López

Rafael Arriaga Zazueta

En una noche inolvidable, la del sábado 29 de julio se presentó en el escenario de *El 61,* a solas en el Blues, el extraordinario: *Jaime López*. Su voz, su guitarra de 12 cuerdas y armónica fueron los elementos que lo acompañaron para deleitar al público con un show de casi tres horas, en el que recorrió temas de todas sus épocas.

Cultura Blues de visita

En el 61 con Iraida Noriega/Señoritas de Aviñón

Rafael Arriaga Zazueta

El sábado 22 de julio en "El 61", *Iraida Noriega* presentó su espectacular show "Las 11 Caras del Blues", posterior a una intervención más en casa de la banda anfitriona: *Señoritas de Aviñón*.

Especial de Medianoche

Historia de un Santo Grial

Luis Eduardo Alcántara

Three Souls In My Mind

Por mucho tiempo se le ha conocido como el 'Santo Grial' Threesolero, ello con referencia al grupo musical que se esconde detrás de su búsqueda y de su significado: *Three Souls in My Mind* (TSIMM). Al disco sencillo con el que debutó Alejandro Lora en 1970 y junto a él, por supuesto, sus entonces compañeros de grupo y amigazos del alma: Carlos Hauptvogel (batería), Ernesto de León (requinto), Miguel Flores (bajo y armónica) y Eduardo Toral (director artístico y piano). En la cara A presenta una melodía titulada, *El Abuelo*, y en la B, *Qué Noche*.

Conforme la trayectoria del grupo avanzaba, y con ello su trascendencia y logros en un ambiente rocanrolero marcado por la satanización de los medios de comunicación, y por el escaso apoyo de la sociedad en su conjunto, el disco pionero fue cayendo en el olvido, en parte por su reducido tiraje de unidades prensadas -apenas varios miles- y también porque los éxitos subsecuentes que tendrían, que fueron muchos y muy variados en al menos 14 años, sepultaron su presencia pero no su huella inquietante.

Sobre el ejemplar de 7 pulgadas empezaron a caer diferentes leyendas: que nunca existió, que apareció en el 68 después de la masacre de Tlatelolco, que tenía una bonita portada, que el diseño de la carátula era distinto al que vemos, que venía sin créditos, que no fue acetato sino cassette, etcétera.

Muchas de estas hipótesis surgieron por culpa de una información errónea difundida por la misma compañía en que grababan, Cisne Raff, puesto que a finales de los años setenta decidieron incluir uno de los temas pioneros, *El Abuelo*, dentro del álbum llamado "*El Blues del Eje Vial*", con el señalamiento de que se trataba de la melodía que sirvió de prueba para que Three Souls ingresara a su elenco, y que además fue grabada en 1968, algo falso pues ha quedado demostrado que fue grabada y publicada en 1970.

La puntada de Cisne Raff, sin embargo, despertó nuevo interés por saber qué tema acompañó a *El Abuelo* en el extended play de 45 rpm que marcó el inicio de la carrera de Alex Lora y compañía. El silencio y la desinformación proliferaron durante muchos años, con apenas algunos apuntes valiosos recogidos en revistas especializadas como Conecte, y los comentarios "de boca en boca", que la legión de fanáticos prodigaba, conforme tenían elementos relacionados con los orígenes del grupo.

Cuando por fin el audio de la mítica canción titulada *Qué noche*, pudo ser subida a You Tube, quedó la incógnita de saber cómo sería el ejemplar en su aspecto físico, puesto que se aseguraba que el audio había sido transferido de una vieja cinta de cassette, dejando las cosas igual: el misterio sobre la existencia física del Santo Grial, y también sobre "quién" o "quiénes" eran los pocos afortunados que lo tenían.

Tres almas… que eran más

Como es difícil encontrar una historia oficial del grupo, o un sólo libro que sintetice la trayectoria exacta que sea avalada por la totalidad de los integrantes que alguna vez militaron en él, los investigadores nos enfocamos en desmenuzar historias de carácter periodístico, así como testimonios de primera mano, para armar un bosquejo histórico sobre tal o cual etapa específica de *Three Souls in My Mind*. En términos generales el panorama de 1970 era el siguiente. En el mes de enero ingresó como requinto oficial Ernesto de León, directamente desempacado de *La Máquina del Sonido*. En una entrevista, Ernesto afirma que la idea partió de él. Fue a la casa de Alex, a la Del Valle, y le dijo sin rodeos que le gustaría unirse a *TSIMM*.

El amor por el rhythm and blues constituía el principal lazo, además de que Erny avizoraba en aquellos muchachitos incipientes grandes posibilidades de sobresalir. Alejandro dijo que sí, y con ello, daba cabida a un elemento que los superaba no sólo en edad, (Ernesto es varios años mayor que Alex y Charlie), sino también en experiencia. Ernesto era el único de ellos que ya sabía lo que era grabar profesionalmente, (lo hizo con *Los Ovnis* y con *La Máquina del Sonido*), así como el desarrollo de giras en el interior de la república y de presentaciones en lugares de postín, como la Alameda Central.

Así, el grupo, que había nacido dos años atrás con elementos distintos, quedó integrado de la siguiente manera: Alejandro en guitarra de acompañamiento y voz, Carlos Hauptvogel en la batería -ellos dos permanecían como fundadores originales-, Ernesto en el requinto, Miguel Flores en el bajo y como pianista de apoyo contaban con Eduardo "Lalo" Toral, el hombre que les arregló la primera sesión de prueba para Cisne Raff. Lalo Toral ya era un reconocido personaje en el mundo del rock nacional, tanto por sus dotes pianísticas en grupos como *Los Sparks* y *Los Yaqui*, como por su faceta de director artístico, de donde se desprendió el haber sido el primer productor para el sencillo de 45 revoluciones. Convencido de la calidad de los muchachos, además de una amistad sincera que iba creciendo, Toral consiguió que les facilitaran un estudio de grabación, pero únicamente por las noches, debido a la alta demanda que en las horas oficiales tenía Cisne Raff.

En pleno año del mundial de futbol México 70, época en que el PRI contaba con plena hegemonía política y social, en que los cafés cantantes habían sido cerrados por el regente de hierro, Ernesto P. Uruchurtu, y en que nos limitábamos a añorar de lejos eventos de la trascendencia de Woodstock, *Three Souls* lanzó al mercado su primer disco sencillo. Contenía dos temas, *El Abuelo* y *Qué Noche*, ambos con letras en español y un marcado acento de rhythm and blues. Según Lalo Toral, él mismo se encargaba de la promoción y llevaba discos a las radiodifusoras y a otros medios de comunicación.

Se infiere que también se pusieron a la venta. El tiraje no superó los tres mil ejemplares, de ahí que casi nadie lo tenga. Meses después, *Three Souls* grabaría su primer disco de larga duración, pero, cosa inexplicable, ninguno de los dos temas pioneros fue tomado en cuenta. La promoción estuvo centrada ahora en *Lenon Blues* y *Let me swim*, canciones en idioma inglés y con atmósfera de rock sicodélico.

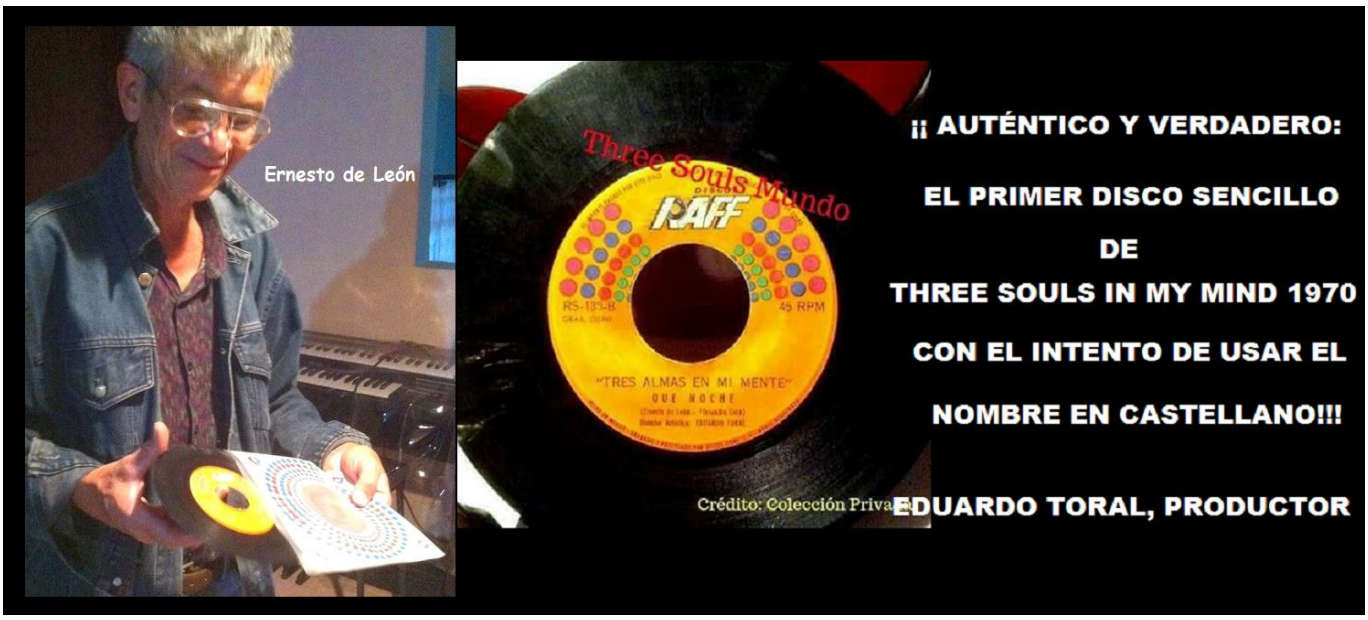
El Abuelo y Qué Noche

Quizá los primeros cortes hubieran quedado sepultados para siempre de no haber sido incluido *El Abuelo*, como ya dijimos, en "El Blues del Eje Vial", despertando un renovado interés por sus inicios fonográficos. Tuvo que pasar mucho tiempo y un sinnúmero de hipótesis para que, al fin, las imágenes auténticas del sencillo iniciático de 45 rpm, pudieran ser mostradas a nivel mundial en una red social. Este privilegio correspondió a la página de Facebook Three Souls Mundo, que me honro en administrar.

Por una deferencia especial de gente coleccionista, tuvimos acceso a una serie de fotografías exclusivas con la novedad de encontrar, entre ellas las imágenes inobjetables del primer sencillo de *TSIMM*, efectivamente, el Santo Grial que tantas controversias generó con el paso del tiempo.

Lo que se observa en cada una de las dos carátulas descorre el velo del misterio y aclara cualquier duda. Observamos en primer lugar el nombre del grupo ¡en español!: *Tres Almas en mi Mente*, algo insólito, jamás imaginado en el caso concreto de *TSIMM*. Después los autores de cada tema: Alejandro Lora y Miguel Flores, en el caso de *El Abuelo*, que ostenta la Cara A; y Ernesto de León y Alejandro Lora en lo que respecta a *Qué Noche*, que es la Cara B.

El número de registro es: RS-135 Grab. Cisne, 45 RPM. Y también un dato poco común, aparece el crédito de Eduardo Toral en la dirección artística. En otra foto se observa la funda de plástico en la que se guardaban los discos, con el diseño tradicional de Cisne Raff, con lo cual se desecha una posible portadilla diseñada con fotos de los muchachos.



La relevancia de las imágenes, en suma, es indiscutible ya que nos muestra a detalle la existencia del mítico disco sencillo, y a la vez, todos sus detalles. Un regalo muy especial dedicado a los miles de fanáticos de corazón de *Three Souls in My Mind*, y especialmente, una grata deferencia a la página que conduzco desde hace ya varios años. Desde aquí vuelvo a agradecer a las personas que hicieron esto posible. Muchas gracias.

¡Y que... Viva el Rocanrol!

TSIMM - El Abuelo

https://youtu.be/a9iIl3vWGlM

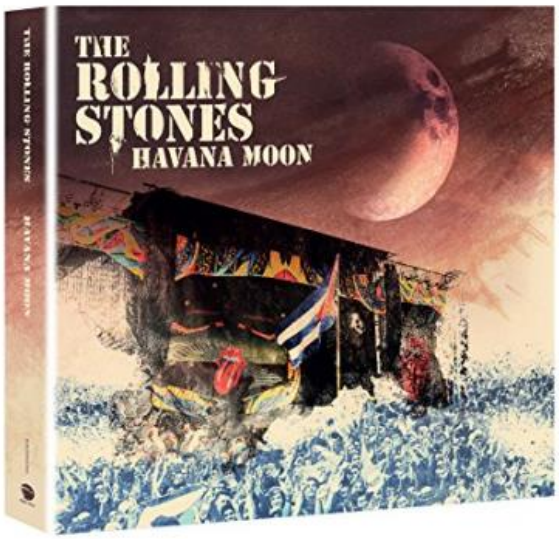
TSIMM - Qué Noche

https://youtu.be/WrTKgQq70Eo

De Colección

Olé Olé Olé!: A Trip Across Latin America y Havana Moon

José Luis García Fernández



Intro.
A casi 55 años de su impetuosa aparición en los escenarios, "*Sus Satánicas Majestades*" siguen personificando la imagen rebelde y sexy del rock. Hay mucha gente cuya pasión por los músicos de jazz y blues aumenta a medida que éstos envejecen, pero que se empeña en que es de cierta manera indigno, que un roquero siga activo pasada cierta edad. Pese a ello la capacidad de convocatoria de los Rolling Stones no deja de asombrarnos.

La más reciente gira de la icónica banda realizada por Latinoamérica a principio del año 2016, es una clara muestra de la grandeza del rock, de la legendaria banda y de la cantidad de público ávido de su música favorita. En estos dos videos: *Olé Olé Olé!: A Trip Across Latin America* y *Havana Moon*, queda el testimonio de tal suceso. Dos espectaculares documentales que ya forman parte de mi colección.

Los videos.
Olé Olé Olé!: A Trip Across Latin America, trata de ligar la historia reciente de Latinoamérica con la de los Stones. Los lazos de la banda con México, Brasil y Argentina son más fuertes que con otros países de la región y el film no hace ningún esfuerzo por disimularlo o democratizar la relación con el continente. La gira en cuestión abarcó 8 paises (10 ciudades): Chile (3 de febrero); Argentina (13 de febrero); Uruguay (16 de febrero); Brasil (20, 24 de febrero, y 2 de marzo); Perú (6 de marzo); Colombia (10 de marzo); México (17 de marzo); y Cuba (25 de marzo).

La columna vertebral de la cinta es la preparación del concierto de los Stones en La Habana, Cuba. Nunca en la historia de la isla se había realizado un evento de esta naturaleza y predeciblemente el proceso estuvo cargado de percances. Raúl Castro, presidente de Cuba, trató la visita como política pública y los Rolling se vieron forzados a contratar a un organizador con experiencia en tratar con regímenes comunistas.

Como si los problemas logísticos no fueran suficientes, la visita de Barack Obama (la primera de un presidente de Estados Unidos en 80 años), en la misma semana del espectáculo y la condena del Papa Francisco a programar el concierto en Viernes Santo añadieron drama a los preparativos.

La gira *Olé Tour* inició el 3 de febrero en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, aunque en la película, no se le presta mucha atención a esta parada, la del primer capítulo. Si acaso apenas incorpora un poquito a Chile en la narrativa, dado que en él se especula que la resistencia contra los regímenes militares en Latinoamérica es análoga a la lucha por la libertad de expresión y a la liberación sexual en Europa a fines de los sesenta. Esta tesis es presentada usando el cambio de guardia de Carabineros en La Moneda como telón de fondo.

El tema es abordado nuevamente en los capítulos de los Stones en Argentina y México. Se habla de la prohibición a las radioemisoras de dichos países, de tocar música en inglés durante ciertos períodos de los años setentas y ochentas, y que esto contribuyó al apego visceral de los fans de estos países a la banda.

Aunque la simplificación es debatible, los Rolling Stones rematan el punto en la parte de La Habana. La suma del fervor de la audiencia y la sensación que en esa semana de marzo Cuba se reintegraba al mundo retrata momentos sobrecogedores, capturados por una cámara más preocupada de la audiencia que del grupo.

En el segundo capítulo, el dedicado a Argentina, se ve a Mick Jagger explicar a cámara la existencia de “Los Rollingas”, una tribu urbana única en el mundo que profesa una total devoción por los Stones y que desarrolló incluso una estética propia de flequillos rectos, chaquetas de mezclilla y pañuelitos al cuello, o conversar unos minutos con los músicos de “Blues Motel” una de las bandas clave del movimiento “Rollinga”. En la parte de Uruguay, apenas unos pocos minutos en pantalla, entre ellos, la visita en la madrugada a una familia de percusionistas. Y fue todo.

A pesar de que Charlie Watts y Ronnie Wood reciben un par de minutos en solitario, Mick Jagger y Keith Richards concentran el grueso del interés de la cinta. Se les ve juntos más seguido que en otras y son responsables del mejor momento del documental. En una sala de ensayo en Sao Paulo, Mick y Keith reviven su visita a Brasil en 1968, una travesía que inspiró "Honky Tonk Women". De ahí se lanzan en una versión acústica del clásico superior a cualquier extracto de concierto. También en Brasil, Ronnie Wood experimenta con grafitti y su afición por la pintura en algún lugar de Rio de Janeiro.

Rolling Stones - Country Honk
https://youtu.be/_xwsqX42Wf4?list=RD_xwsqX42Wf4

En Perú, Keith toca blues en lo alto de su hotel, unos danzantes de Ayacucho lucen su arte en el cerro de San Cristobal, el mirador natural más imponente en Lima. Varios de los Stones se unen a un espectáculo de bailarines, además Mick ensaya sus diálogos en español. En Colombia, apenas unos segundos en su llegada al aeropuerto y al hotel, unos segundos más con algunas palabras de Charlie Watts y ya.

En México, la infaltable lucha libre, y algunas escenas de nuestro contaminado centro histórico. En un bar, Javier Bátiz vuelve a contar su aburrida y no comprobable historia de que él enseñó a tocar a Carlos Santana. Y de autoproclamarse líder de la contracultura mexicana. En un billar, Alex Lora y Armando Molina le platican a Ronnie Wood acerca de Avándaro y del tiempo en que se prohibió el rock en nuestro país. Un laudero cuenta historias de la guitarra en México, el mariachi en Garibaldi interpreta un tema Stone.

The Rolling Stones en México 2016

Finalmente, la cinta llega a su parte culminante, con los arreglos finales para el histórico concierto en Cuba. Escenas fantásticas de la isla, de sus calles, pero principalmente de su gente, su ideología y de su estilo de vida. Ah y por supuesto el video, está lleno de emocionantes escenas de los conciertos.

Olé Olé Olé: A Trip Across Latin America - Trailer
https://youtu.be/8A103qdCUjE

Havana Moon, captura el histórico concierto de The Rolling Stones, por primera vez en La Habana, Cuba. El documental fue dirigido por Paul Dugdale. Fue filmado al final de la gira *América Latina Olé Tour 2016*. En donde se observa a Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, y Ronnie Wood realizar una labor en conjunto verdaderamente espectacular, para más de 1.2 millones de fans que los veneraron en todo momento.

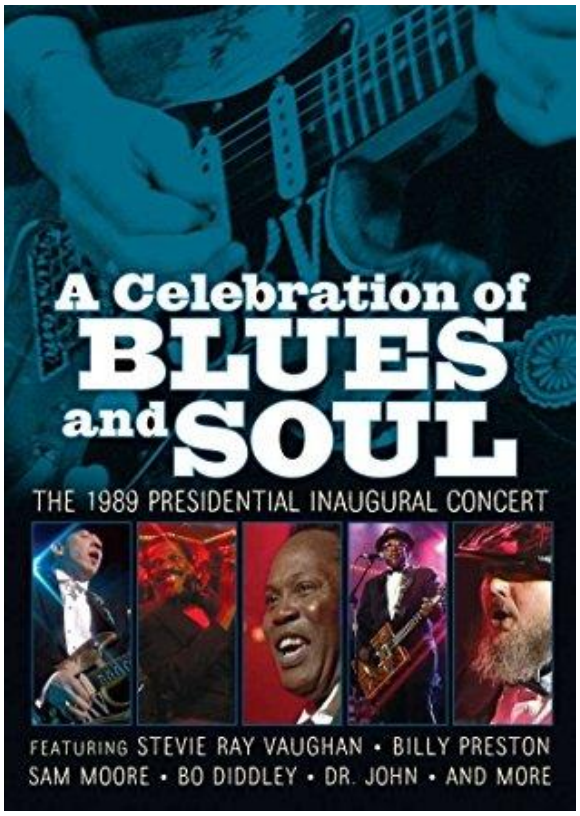
Set list: 1 Jumpin' Jack Flash. 2 It's Only Rock 'n Roll (But I Like It). 3 Out of Control. 4 Angie. 5 Paint It Black. 6 Honky Tonk Women. 7 You Got the Silver. 8 Midnight Rambler. 9 Gimme Shelter. 10 Sympathy For The Devil. 11 Brown Sugar. 12 You Can't Always Get What You Want. 13 (I Can't Get No) Satisfaction.

Havana Moon – Trailer
https://youtu.be/hE-FYOt0jmo

Colaboración Especial

Una celebración de Blues y Soul

José Luis García Fernández



El 19 de enero de 2017 se llevó a cabo el inicio de la toma de posesión por parte de Donald Trump. En el Lincoln Memorial de Washington, se ofreció un concierto introductorio al cual asistieron 10 mil personas para escuchar a Lee Greenwood, Toby Keith, 3 Doors Down, Ravidrums y, por supuesto, a Trump.

La cantidad de asistentes de este evento no tiene comparación al concierto inaugural de Barack Obama, pues en su primera proclamación durante el año 2009, fueron 400 mil personas con grupos y artistas de renombre a nivel mundial. Beyoncé, U2 y Bruce Springsteen fueron partícipes de la apertura del ex presidente.

Sin embargo, el tema de hoy sucedió 20 años atrás. Durante el concierto inaugural de la toma de posesión del presidente George H. W. Bush, realizado el 21 de enero de 1989 en el Washington Convention Center. El evento de etiqueta fue un momento histórico, en donde participaron algunos de los mejores músicos de los 50 y 60, provenientes de los sellos discográficos Stax y Chess Records.

A Celebration of Blues & Soul: The 1989 Inaugural Concert - Trailer
https://youtu.be/sUmaQ2m0SmQ

No fue sino hasta mayo de 2014, que se publica el DVD de este divertido concierto con actuaciones convincentes de muchas estrellas legendarias. Simplemente habrá que repasar el set list que se muestra a continuación:

1. Any Day Now - Chuck Jackson
2. I Don't Want To Cry - Chuck Jackson
3. When A Man Loves A Woman - Percy Sledge
4. Right Place, Wrong Time - Dr. John
5. 747 - Joe Louis Walker
6. Hoochie Coochie Man - Willie Dixon, Albert Collins, Delbert McClinton
7. Wang Dang Doodle - Koko Taylor con Willie Dixon
8. Bo Diddley - Bo Diddley
9. I'm A Man - Bo Diddley
10. Hey Bo Diddley - Bo Diddley
11. Born Under A Bad Sign - William Bell
12. Baby - Carla Thomas
13. When Something Is Wrong With My Baby - Carla Thomas y Billy Preston
14. Knock On Wood - Eddie Floyd
15. Soul Man - Sam Moore
16. Just A Little Bit - Delbert McClinton
17. Standing On Shaky Ground - Delbert McClinton
18. Maybe Someday - Delbert McClinton
19. B-Movie Boxcar Blues - Delbert McClinton
20. Frosty - Albert Collins con Jimmie Vaughan, Stevie Ray Vaughan & Double Trouble
21. Texas Flood - Stevie Ray Vaughan & Double Trouble, Jimmie Vaughan
22. Lovestruck Baby - Stevie Ray Vaughan & Double Trouble, Jimmie Vaughan
23. Superstition - Stevie Ray Vaughan & Double Trouble, Jimmie Vaughan
24. Scuttle Buttin' - Stevie Ray Vaughan & Double Trouble, Jimmie Vaughan

Inicia la celebración *Billy Preston* (anfitrión y director musical del evento), presentando a *Chuck Jackson* (cantante de soul), que se arranca con dos impactantes temas: Any Day Now y I Don't Want To Cry. A continuación, *Percy Sledge* (cantante de soul y blues), interpreta la archireconocida canción romántica: When A Man Loves A Woman. La cosa se empieza a poner calientita con la participación del *Dr. John* (pianista, cantante y compositor de Nueva Orléans), tocando la funky: Right Place, Wrong Time.

El primer bluesecito de la noche llamado, 747, se lo avienta, Joe Louise Walker (guitarrista de blues eléctrico, cantante y compositor). Y enseguida un Hoochie Coochie Man de lujo, con la participación de músicos legendarios, *Albert Collins*, *Delbert McClinton*, y un excelso *Willie Dixon*. Un segundo tema con *Willie Dixon*, fue Wang Dang Doodle, cantada por la insuperable *Koko Taylor*. Uno de los mejores momentos de la noche…

Koko Taylor - Wang Dang Doodle - A Celebration of Blues and Soul
https://youtu.be/ckFAdkGT8m4

Bo Diddley (compositor, cantante y guitarrista), tomo su lugar en el concierto para interpretar espectacularmente tres de sus temas más exitosos, acompañado incluso en el último por el stone, *Ron Wood*: Bo Diddley, I´m A Man y Hey Bo Diddley. Sin duda, otro segmento de los más destacados…

Bo Diddley - Bo Diddley - A Celebration of Blues and Soul
https://youtu.be/gY_lLXYb94A

William Bell (cantante de soul), se despacha con la cuchara grande un tema de blues harto conocido, Born Under A Bad Sign. Después *Carla Thomas* (la reyna del soul de Memphis), ilumina el escenario para cantar: Baby. Y una más con *Billy Preston*: When Something Is Wrong With My Baby. El turno es para *Eddie Floyd* (cantante de soul y rhythm & blues), quien canta su más preciado éxito: Knock On Wood. La parte soul llega a su fin con la participación de *Sam Moore* cantando, precisamente, Soul man.

Delbert McClinton (cantante y multi-instrumentista de blues y rock), tiene un largo y vibrante turno con 4 canciones: Just A Little Bit, Standing On Shaky Ground, Maybe Someday y B-Movie Boxcar Blues.

Delbert McClinton - Standing On Shaky Ground - A Celebration of Blues and Soul
https://youtu.be/5g9EABMf5hE

Aparece entonces, el principio de la parte estelar de blues con el gran *Albert Collins*, *Jimmy Vaughan*, y *Stevie Ray Vaughan & Double Trouble*, tocando Frosty. La noche llega a su máximo con la presentación inolvidable de *Stevie Ray Vaughan & Double Trouble,* interpretando: Texas Flood, Lovestruck Baby, Superstition, y para el gran final: Scuttle Buttin'. Veamos…

Stevie Ray Vaughan - Texas Flood - A Celebration of Blues and Soul
https://youtu.be/UtLwuPCUEdg

Stevie Ray Vaughan - Superstition - A Celebration Of Blues And Soul
https://youtu.be/jViS7cL9xwA

Stevie Ray Vaughan - Scuttle Buttin' - A Celebration Of Blues And Soul
https://youtu.be/goYQX9tklC0

Excelente material, que pude revisar gracias a mi amigo, líder y compañero de banda: Phil Daniels. Muchas gracias Phil por prestarme este DVD, que me he permitido reseñar, en consecuencia, a tu amable recomendación.

¡Gracias!

Colaboración Especial

Ganadores de Blues Blast Music Awards 2017

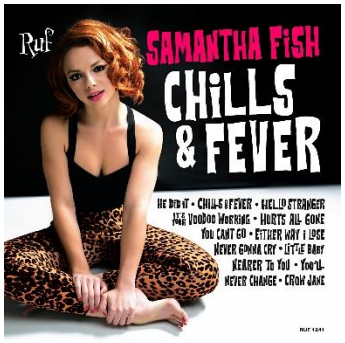
José Luis García Fernández

A principios del mes de mayo, un grupo de profesionales de la industria de la música blues, entre ellos críticos, periodistas, promotores de festivales, directores de escenarios, productores, músicos y otros profesionales de la industria musical del blues nominaron lo mejor de esta música en doce categorías.

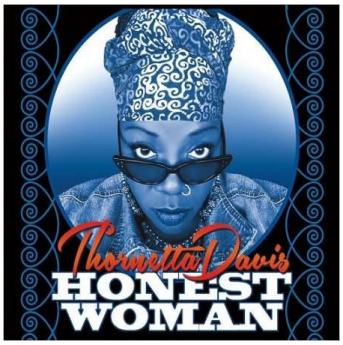
Los suscriptores de *Blues Blast Magazine,* contribuimos a votar también para determinar a los ganadores, con un solo voto por persona. ¡Felicitaciones a todos ellos y al igual a todos los nominados!

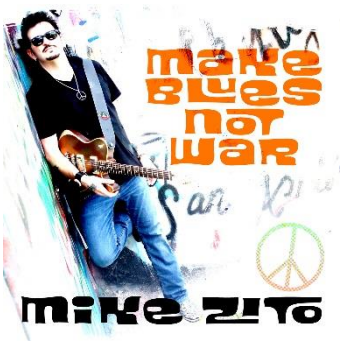
A continuación, la lista de ganadores de los premios a lo mejor del blues 2017 según la revista digital *Blues Blast Magazine*, en sus 12 categorías:

1. Álbum de Blues Contemporáneo: Samantha Fish – Chills and Fever
2. Álbum de Blues Tradicional: Mississippi Heat – Cab Driving Man
3. Álbum de Soul Blues: Thornetta Davis - Honest Woman
4. Álbum de Rock Blues: Mike Zito - Make Blues Not War
5. Álbum de Blues Acústico: Fiona Boyes - Professin' The Blues
6. Grabación de Blues en Vivo: Walter Trout - Alive in Amsterdam
7. Grabación Histórica o Vintage: Roy Buchanan - The Genius Of The Guitar - His Early Recordings
8. Álbum Debut de Nuevo Artista: Southern Avenue - Southern Avenue
9. Banda de Blues: Lil Ed & The Blues Imperials
10. Artista de Blues Hombre: John Mayall
11. Artista de Blues Mujer: Beth Hart
12. Premio Sean Costello, estrella en crecimiento: Southern Avenue

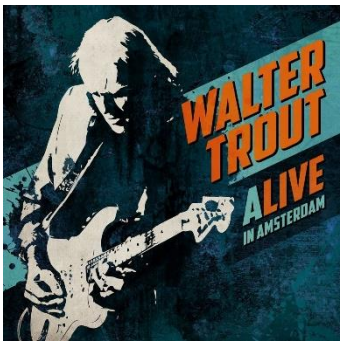

Ruf
SAMANTHA FISH
CHILLS & FEVER

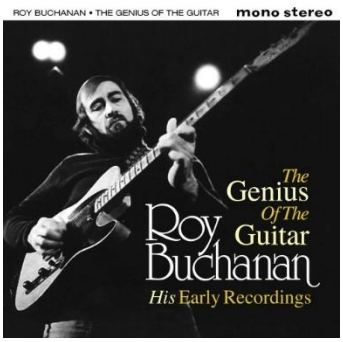
Mississippi Heat
CAB DRIVING MAN


Thornetta Davis
HONEST WOMAN


make blues not war
mike zito

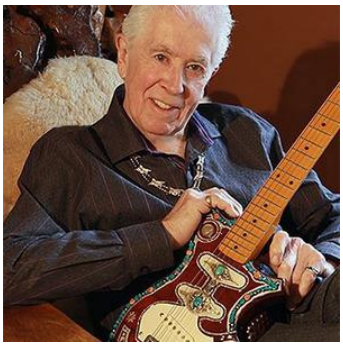
FIONA BOYES
PROFESSIN' THE BLUES


WALTER TROUT
ALIVE
IN AMSTERDAM


ROY BUCHANAN • THE GENIUS OF THE GUITAR
mono stereo
The Genius Of The Guitar
Roy Buchanan
His Early Recordings

SOUTHERN AVENUE

the BIG SOUND of LILED and THE BLUES IMPERIALS



¡El jazz y el blues continúan!
Síguenos en:
Sincopa
Blues

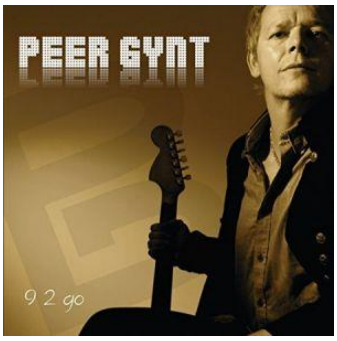
Suplemento

Blues contemporáneo agosto 2017

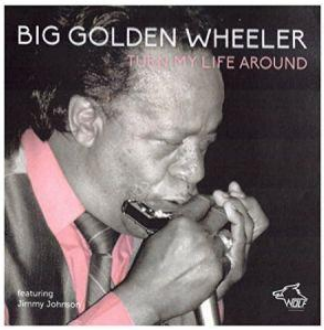
José Luis García Fernández

Estar en la zona de confort, es agradable y muy válido. Con Muddy Waters, Howlin´ Wolf, B.B. King y todas las demás leyendas del blues. Pero, date permiso de explorar las nuevas grabaciones de nuestro género consentido, con estas recomendaciones de diversos álbumes de reciente publicación. 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!

North Mississippi Allstars

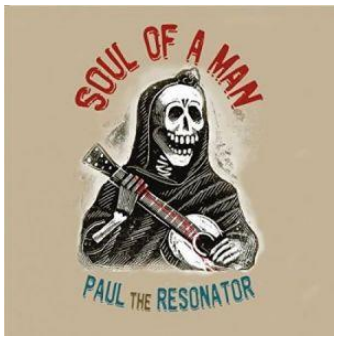


Peer Gynt

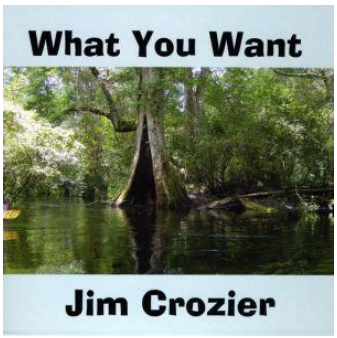


Big Golden Wheeler

Tim Bastmeyer's All Star Blues Band

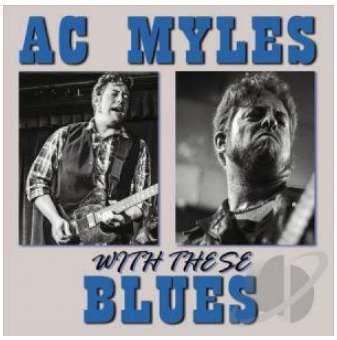


Paul The Resonator



Jim Crozier

Martin Lang



Ac Myles

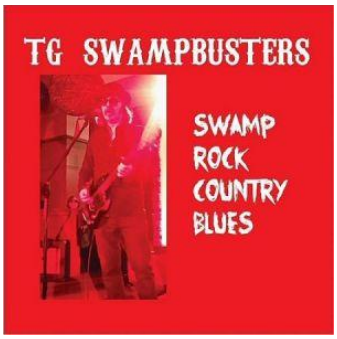
Chris English Band

Dani Wilde

Taj Mahal, Keb Mo

Hell's Gate Blues Band

Ben Hemming



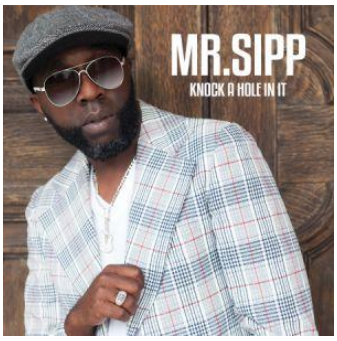
TG Swampbusters

Johnny Max Band

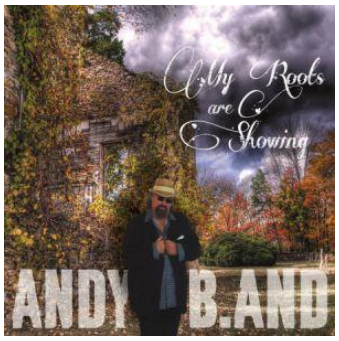
55 Rose Street

Altered Five Blues Band

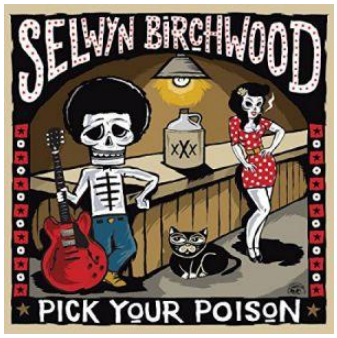
Peter V



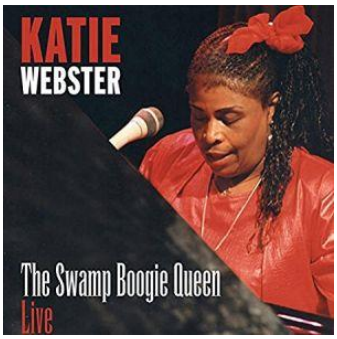
Mr. Sipp



Andy B.AND

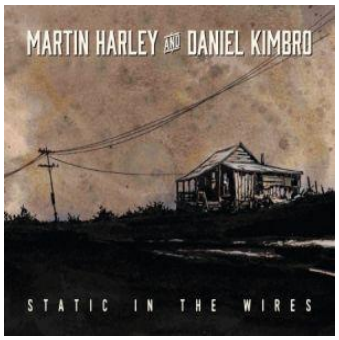


Selwyn Birchwood

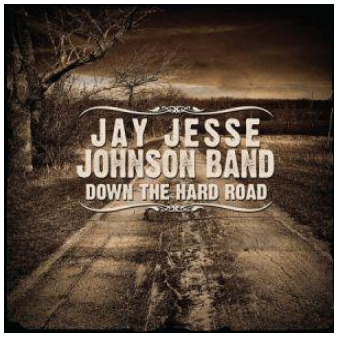


Katie Webster

The Dirty Mojo Blues Band

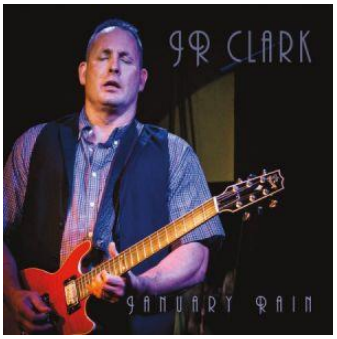


Martin Harley, Daniel Kimbro

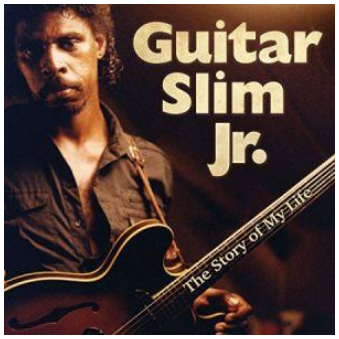


Jay Jesse Johnson Band

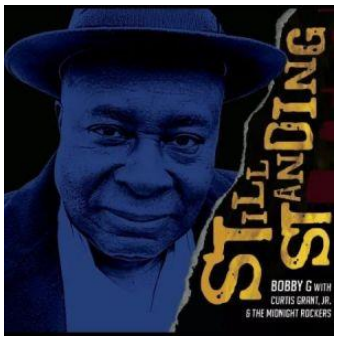
Mick Simpson



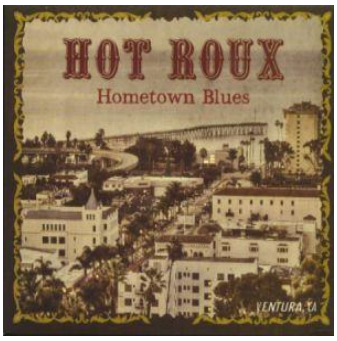
J R Clark



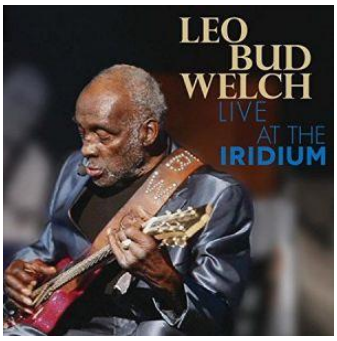
Guitar Slim Jr.



Bobby G, Curtis Grant, Jr. & the Midnight Rockers

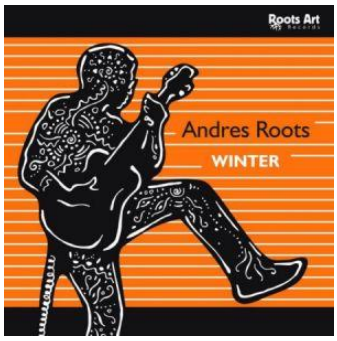


Hot Roux



Leo Bud Welch

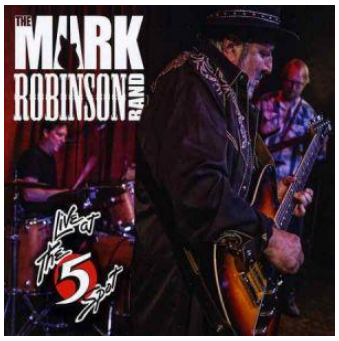
Gina Sicilia



Andres Roots

Gary Cain Band

Tom Baptist



Mark Robinson Band

Suplemento

100 temas de blues fundamentales 3ª parte

José Luis García Fernández

Tercera parte de esta deliciosa relación de canciones con su respectiva playlist para disfrutarla…

51. Sweet Little Angel de B.B. King
52. Three O'Clock Blues de B.B. King
53. The Thrill is Gone de B.B. King
54. Mississippi Jailhouse Groan de Rube Lacy
55. I Will Turn Your Money Green de Fury Lewis
56. Bottle It Up and Go de Tommy McClennan
57. 61 Highway Blues de "Mississippi" Fred McDowell
58. Red Cross store de "Mississippi" Fred McDowell
59. Sittin' on Top of the World de Mississippi Sheiks
60. Friar's Point Blues de Robert Nighthawk
61. Banty Rooster Blues de Charley Patton
62. High Water Everywhere de Charley Patton
63. Mississippi Bo Weavil Blues de Charley Patton
64. Moon Going Down de Charley Patton
65. Pony Blues de Charley Patton
66. A Spoonful Blues de Charley Patton
67. Tom Rushen Blues de Charley Patton
68. Catfish Blues de Robert Petway
69. Outside Woman Blues de Blind Joe Reynolds
70. Love in Vain de Rolling Stones
71. Ramblin' de Johnny Shines
72. Empty Bed Blues de Bessie Smith
73. Crazy Blues de Mammie Smith
74. Milk Cow Blues de Freddie Spruel
75. How Long Blues de Frank Stokes

https://open.spotify.com/user/culturablues/playlist/5RLFVmJ4mgEoAXQcMiKUqw

La poesía tiene su Norma

Fidelidad

Norma Yim

En este tiempo de hombres fríos y sábanas calientes,
en este tiempo de miradas seductoras
en calles de esta ciudad,
donde destrozar corazones les da igual.

Hombres tibios de cabezas insensatas,
de corazones atrevidos,
de sentimientos compulsivos,
de hormonas desbordadas.

De sueños eróticos,
no sólo en las almohadas
sino en cada mirada que dan,
pensamientos obscenos por el contoneo de la mujer.

Hombres de débiles armaduras y fáciles sepulturas,
dan vida y dan muerte a mujeres
con promesas sin cumplir,
sorpresas se pueden llevar
hay tantos dichos que un día les van a quedar,
aquí en esta ruleta de la vida el más débil
un día puede despertar.

Hombres de boca mojada
por el sudor de aquellos labios,
que no les pertenecían,
manos que tomaron horizontes prohibidos
por una falsa sociedad.

Mujeres silenciosas y sigilosas, calladas…
¡Esa no es la verdad!
Hay de todo. También insensatas, comparadas con las zorras como lo marca la Biblia, destructoras de siembras sanas.

En la fidelidad, no es quién aguanta más
ni quién es el afectado,
en la fidelidad, no traicionas a la pareja,
el que se traiciona eres tú, el que se defrauda eres tú.

Porque la prueba que se te puso
simplemente la reprobaste,
no pasaste la misión, era demasiado para ti.
Porque las pruebas de vida son para guerreros…
y no para perdedores. Cómo… cómo… tú.

Escúchalo en voz de su autora en la columna "La poesía tiene su Norma"
Con música de fondo, Slow Blues por Mick Taylor del álbum: Mick Taylor

PROGRAMA DEL EVENTO

6 al 9 de septiembre de 2017

Miércoles 06

CONCIERTO INAUGURAL

7 | 10 PM

Concierto:
Monroy Blues con el Cuarteto de Saxofones del Maestro Abel Alba - Two Passions - Coro Maestro Amós - Danza

Exposición fotográfica: Mirando a la huasteca

Pasarela de Vestuario Típico Estilizado a cargo de Betty Ponce Diseñadora

$230.00
www.eticket.mx

MJO

Manuel Jose Othon
Teatro/ Ciudad Valles / UASLP

Jueves 07

Programa matutino
eventos sin costo

Clínica de Danza / Alejandra Olivero / 9-10 / UAMZH
Conferencia / Analía Brail / 10-11 / Auditorio UAMZH
Conversatorio / Raul Martínez / 11-12 / UAMZH
Laboratorio de Danza / Alejandra Olivero / 9-10 / UAMZH

ECO - CONCIERTO

7 | 9 PM

$230.00
www.eticket.mx

Expermientrío
trío de Jazz

Charly Aranda
música árabe y oriental

Hotel Spa Taninul

LA CUEVA
Hotel Spa Taninul

PRIMER FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ DE LA HUASTECA
Septiembre 2017

Programa matutino
eventos sin costo

Taller para niños / Los 13 Literarios / 9.30-11:00 / UAMZH
Video .Conferencia Múltiple/ 11-13:00/ UAMZH
Video Conferencia / 13-14:00 / UAMZH

HUASTECA SECRETA BACK TO NATURE

CONCIERTO SEMI - ACÚSTICO

7 | 9 PM

Avenida Antártica
Música Brasileña

Castalia Blues
blues y rock en español

$230.00
www.eticket.mx

08 Viernes

HUASTECA SECRETA
Hotel Tantalá - El Sauz

Programa matutino
eventos sin costo

Exposición / Símbolos Patrios / 10:30-11 / Centro Cultural
Mesa de Dialogo / 11-12:30/ Centro Cultural
Exposición de Pintura / Gurrumines / 18:00/ Centro Cultural

TEATRO FERNANDO DOMINGUEZ
Centro Cultural de la huasteca

Centro Cultural de la Huasteca Potosina

Orquesta Sinfónica Juvenil y Coros de Ciudad Valles e Invitados - Danza

Muestra Gastronómica y Artesanal

CONCIERTO CLAUSURA

6 | 8 PM

$230.00
www.eticket.mx

09 Sábado