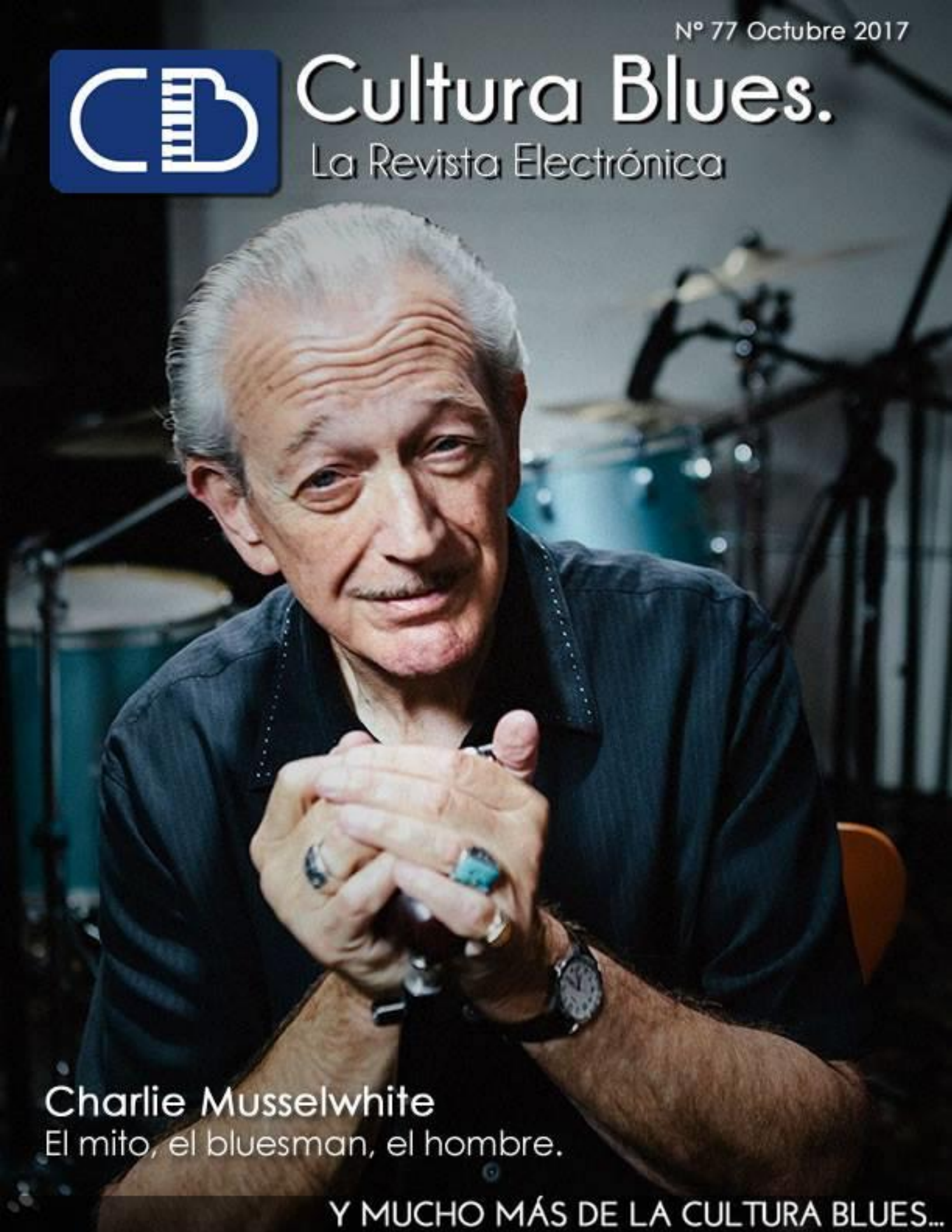
Nº 77 Octubre 2017

Cultura Blues.

La Revista Electrónica



Charlie Musselwhite

El mito, el bluesman, el hombre.

Y MUCHO MÁS DE LA CULTURA BLUES...

Contenido

Directorio

Cultura Blues. La Revista Electrónica

www.culturablues.com

Número 77 – octubre 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. José Luis García Fernández
3. Edgard Octavio Espinosa Cabrera
4. Michael Limnios
5. Juan Carlos Oblea
6. Luis Eduardo Alcántara
7. Jorge Carmona
8. María Luisa Méndez
9. Rafael Arriaga Zazueta
10. Yonathan Amador Gómez
11. Norma Yim

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

PORTADA Charlie Musselwhite. Foto: Danny Clinch (1) **1**

CONTENIDO - DIRECTORIO **2**

PRESENTACIÓN La vida sigue… el Blues reconforta (2) **3**

EDITORIAL La música es universal… ¿también el Blues? (3) **5**

PLANETA BLUES Charlie Musselwhite: Música desde el corazón con sentimiento (4) **8**

¿QUIÉN LO HIZO? Jerry Portnoy (2) **15**

LADO B Carey Bell, Lurrie Bell y su paso por el "Aguas-Blues (5) **18**

ESPECIAL DE MEDIANOCHE La poderosa influencia de Albert King (6) **22**

COLABORACIÓN ESPECIAL Eric, el Blues y Yo (7) **26**

EN VIDEO 3 tributos. A Muddy, Elvis y Hendrix (2) **32**

BLUES A LA CARTA San Luis Blues Fest 2017 4ª edición (2) . **35**

HUELLA AZUL Dos Villanos de cuidado: Abraham y Javier Villaseñor (8) **39**

CULTURA BLUES DE VISITA
En el 61 con la HH Botellita de Jerez / La Dalia Negra (9)
En el Monumento a la Revolución con Héctor Infanzón (9)
En el Parker & Lenox con Emiliano y "El Krusty" (9)
En el 61 con Viri Roots & Sammy (9)
En el 61 con Tomy Espósito Band (9) **44**

DE COLECCIÓN 4 cd's y 10 dvd's más a la lista (2) **56**

SUPLEMENTO 100 temas de blues fundamentales 4ª y última parte (2) **60**

SESIONES DESDE LA CABINA Monk y Gillespie: el centenario del Bop (10) **61**

LA POESÍA TIENE SU NORMA Mentirosa (11) **65**

SUPLEMENTO Blues contemporáneo septiembre 2017 (2) **66**

AGENDA **68**

Presentación

La vida sigue… el Blues reconforta

José Luis García Fernández

El pasado mes ha sido muy difícil.
El mundo en caos, el país en crisis, la ciudad colapsa.
La vida sigue… y el Blues reconforta.

La edición de octubre 2017, tiene en el *Editorial*, uno de los textos y reflexiones más importantes en la historia de la revista, y que no deben perderse: "*La música es universal… ¿también el Blues?*", que inicia con una controvertida premisa: "Para tocar Blues… ¿Se necesita ser negro?, ¿Haber tenido abuelos esclavos?, ¿Ser depresivo y tocar con cuerdas de bronce en guitarra hecha de una caja de puros o con una armónica Marine Band? En la *Portada* tenemos al legendario maestro de la armónica, Charlie Musselwhite (el mito, el bluesman, el hombre).

Y siguiendo con grandes armononicistas también está Jerry Portnoy, quien creció en una atmósfera llena de Blues, durante la época de oro del Blues de Chicago. Un cuarto as en la baraja, es el artículo dedicado a Carrey Bell y a su talentoso hijo Lurrie, ambos en una breve semblanza, y en un pasaje, por demás histórico durante su presentación en México, en el afamado y añorado: Festival Internacional Aguas-Blues de la ciudad de Aguascalientes.

Siguiendo la línea del terreno internacional, aparece el artículo dedicado al gran Albert King y su poderosa influencia en muchos guitarristas de Blues en el mundo. Así como una acertada colaboración especial, acerca de la reseña de uno de los conciertos más recientes, de mediados del mes de septiembre, del legendario Eric Clapton en el Forum de Los Ángeles. *En Video*, comentamos acerca de tres interesantes tributos, nada menos que a Muddy Waters, Elvis Presley y Jimi Hendrix. Además, en *Sesiones desde la Cabina*, la celebración del centenario de 2 grandes del Jazz: Monk y Guillespie.

Por parte de la escena nacional, el número se engalana con la presentación de la cuarta edición del San Luis Blues Fest, a llevarse a cabo del 25 al 28 de octubre, en sedes de la UASLP. Con la realización de diversas actividades como función de cine, charlas, talleres, clínicas y dos conciertos, en los que participarán las bandas: Betos´s Blues Band, Los Blueserables, Monroy Blues y el ensamble Big Band San Luis Blues (San Luis Potosí), Castalia Blues (Estado de México-Zacatecas), Rhino Bluesband y Radio Blues (CDMX).

Otro artículo de lujo es el referente a la entrevista, desde Guadalajara, a los hermanos Villaseñor, Abraham y Javier. Ex - Naranjitos, hoy guitarristas de Los Villanos Blues Band. En el marco de la presentación de su documental: Got The Blues?, a exhibirse el próximo mes de noviembre. Y qué más puedo decir de las extensas galerías fotográficas, que contribuyen de alguna manera, al testimonio de una parte de lo que sucede en la escena del rock-blues-jazz en la CDMX.

Las recomendaciones de música y video, está presente, como se viene haciendo costumbre, en la columna *De Colección* y en los *Suplementos* correspondientes a los discos de reciente publicación; y también en la cuarta y última parte de las canciones sugeridas en el Libro: “Blues. La Música del Delta del Mississippi” de Ted Gioia.

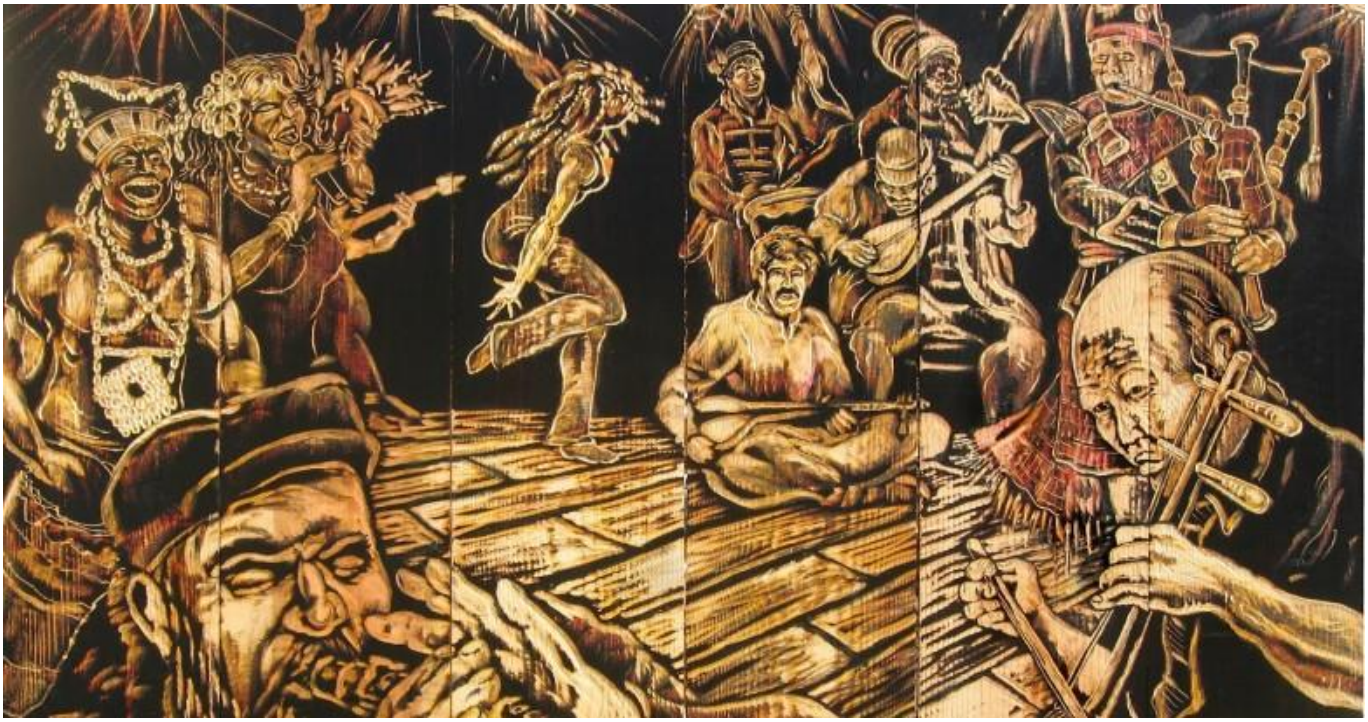
Todo esto, y como siempre algo más en… *La poesía tiene su Norma*, la *Agenda*, *Música* y *Videos* que invito a que los descubra.

¡Hasta la Próxima!

Editorial

La música es universal… ¿también el Blues?

Octavio Espinosa Cabrera



"Cuando dejemos resonar la libertad,
cuando la dejemos resonar desde cada aldea y cada caserío,
desde cada estado y cada ciudad,
podemos apresurar el día en que todos los hijos de Dios,
hombre negro y hombre blanco, judíos y cristianos, protestantes y católicos,
podemos unir nuestras manos y cantar en las palabras del viejo espiritual Negro:
'Libre al fin, Libre al fin; Gracias Dios Omnipotente', somos libres al fin."[1]
Martin Luther King, Jr.

"Puedes ir a la iglesia y cantar un himno
y juzgarme por el color de mi piel"[2]
John Lennon

Para tocar Blues… ¿Se necesita ser negro?, ¿Haber tenido abuelos esclavos?, ¿Ser depresivo y tocar con cuerdas de bronce en guitarra hecha de una caja de puros o con una armónica Marine Band?

Está por demás señalar que el fundamento del Blues es africano, que los creadores son negros, que fueron esclavos, que aún son discriminados y seguramente segregados, pero sus aportaciones en la cultura desechan esas taras físicas, mentales y legales principalmente el Blues, el Soul, el Hip Hop y el Jazz.

Es imposible circunscribir un género a un solo sector social, económico o racial, sería restringirnos a nosotros mismos, imponiendo criterios y requisitos, cuando el Blues busca justamente lo contrario: liberar, retirar la atadura de la esclavitud y ahora a las prisiones o a la falta de trabajo y el acceso a la educación a la que estuvieron y están sometidos los afroamericanos.

Por mencionar a algunos, en Estados Unidos sin ser afroamericanos: Dr. John, Johnny Winter, Janis Joplin, Stevie Ray Vaughan, Charlie Musselwhite, The Band, Allman Brothers, Blues Brothers, Bob Hite, Nick Gravenites, Barry Goldberg, Johnny Lang, Corky Siegel, Derek Trucks, Susan Tedeschi, J. J. Cale, Bob Dylan, Paul Butterfield, Annie Raines, Otis Taylor; de origen latino Carlos del Junco, Robson Fernandes, Carlos Santana, Charlie García, Fito de la Parra, Betsy Pecannins, Guillermo Briseño, Tino Contreras, Alejandro Lora, El Haragán; siendo europeos Blues and Trouble, Chicken Shack, Eric Clapton, Steve Winwood, Pierre Lacoque, Joe Cocker, John Mayall, Cyril Davies, Eric Burdon, Rolling Stones, Yardbirds, Cream, Who, Yusuf Islam (Cat Stevens), Mojo Blues Band.

Todos de origen diferente al continente africano, algunos de ellos definitivamente blancos, otros musulmanes, cristianos, protestantes o judíos, con un gusto común por el Blues y amigos o admiradores de muchos grandes artistas de Mississippi, Illinois, Louisiana, California, Missouri, Texas… y su música ¡suena a Blues!

"Emancípate a ti mismo de la esclavitud mental"[3]
Bob Marley

Ahora que los fascistas claman su color, la pureza de su origen y su fortuna como parámetro de lo mejor de la sociedad que justifica y sanciona su supremacía sobre los demás, es oportuno resaltar, nada más para no olvidar, que, inconscientemente, de estos modelos, asimilamos pensamientos e involuntariamente practicamos o replicamos la discriminación no sólo por el color de nuestra piel sino por como pensamos.

Nuestro origen nacional o étnico, nuestro nivel económico y que mejor forma de festejar esta oportunidad que nos brinda el Blues de no ser réplicas de títeres, que asimilarnos a él y crear una comunidad armoniosa que comparta entre sus amantes y los recién iniciados para celebrar la unión disfrutando el ¡Grandioso y Todopoderoso Blues!

"Desde el día que nos conocimos,
Nuestro amor es solamente Blues,
Nena, ¿qué tan triste te puedes poner?[4]
B. B. King

Nuestra audiencia reconoce lo que tocamos como Blues, eso es una buena señal (no nos hemos desviado), nos hemos impregnado de Blues, lo disfrutamos a la par, la creación es infinita, así como la improvisación, con guitarras de Paracho, armónicas chinas, etcétera; no son los instrumentos "oficiales", nuestra interpretación tampoco, aún así, la mayoría de las veces la intención, la significación, la emoción, el feeling y las escalas son las "originales" desde el siglo pasado, y estamos imbuidos de todo eso.

Los afroamericanos crearon el Blues con lo que tenían a la mano, su conocimiento, sensibilidad y su corazón, nosotros lo hacemos con algunos recursos más que ellos, esa es una ventaja, porque ya teníamos el Blues, aportémosle y retribuyamos algo que los esclavos llevaron de África a América: Cultura.

El resultado será mayor riqueza, integración, amor y respeto a través de la música.

[1] "When we allow freedom to ring-when we let it ring from every city and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all the God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, 'Free at last, Free at last, Great God almighty,' We are free at last.". **"Tengo un Sueño", Martin Luther King, Jr.** Discurso durante la Marcha a Washington por el Trabajo y por la Libertad, 28 agosto de 1963, Washington, D.C.

[2] "You can go to church and sing a hymn judge me by the color of my skin". **John Lennon, Crippled Inside.** Álbum Imagine, Apple Records, 1971.

[3] "Emancipate yourself from mental slavery". **Bob Marley and The Wailers, Redemption Song.** Álbum Uprising, Island Records, 1980.

[4] "Ever since the day we met. Our love is nothing but the blues. Baby, how blue can you get?" Jane Feather, Leonard Feather; **B. B. King, How Blue Can You Get**, 1964.

Charlie Musselwhite: Música desde el corazón con sentimiento

Michael Limnios

Entrevista con el legendario Charlie Musselwhite – *El Mito, El Bluesman, El Hombre.*

"Es lo mismo con una y todas las cosas:
sigue tu corazón y no esperes complacer a nadie como a ti.
Dicen que si haces lo que amas, el dinero llegará.
He trabajado para mí.
No soy rico de cierta manera,
pero tengo una muy buena vida."
Charlie Musselwhite

Foto: Nathan David Kelly

La vida de Charlie Musselwhite, maestro de la armónica, se puede interpretar como una clásica canción de Blues: nació en Mississippi, creció en Memphis y estudió en el lado sur de Chicago. Un artista innovador en las grabaciones desde la década de los 60, Musselwhite sigue creando música de vanguardia, aunque permanece firmemente arraigado al Blues. Su voz sutil, su afinada armónica y su guitarra con profundo estilo *Country Blues*, acompañan sin defecto sus canciones originales, a menudo autobiográficas y siempre memorables.

Nació en el seno de una familia de la clase obrera en Kosciusko, Mississippi el 31 de enero de 1944 y fue criado por una madre soltera, Musselwhite creció rodeado de blues, hillbilly y gospel en el radio y también fuera de casa. Su familia se mudó a Memphis cuando era adolescente. Trabajaba excavando zanjas, pavimentando banquetas y contrabandeando vino. Fascinado por el blues, comenzó a tocar la guitarra y la armónica. Siguiendo el camino de muchos, se trasladó a Chicago en busca de un trabajo mejor pagado.

Su trabajo en el día consistía en conducir un camión de fumigación, vivía en el lado sur y se descolgaba a clubes de Blues por la noche, haciendo amistades estrechas con iconos del Blues como Little Walter, Big Walter Horton, Sonny Boy Williamson, Big Joe Williams y Howlin' Wolf. En poco tiempo, estaba sentado en esos clubes con Muddy y otros, construyendo una impresionante reputación de boca en boca.

Su primera grabación, con el nombre de *Memphis Charlie*, la hizo con Big Walter Horton en la famosa serie de la Vanguard Records, "*Chicago/The Blues/Today!".* Después del lanzamiento de su primer larga duración, "*Stand Back! Here Comes Charlie Musselwhite's South Side Band*", fue envuelto por la creciente contracultura juvenil y las nuevas emisoras de radio FM de rock progresivo, especialmente en la Costa Oeste.

Su icónico status que alcanzó, lo hizo trasladarse a San Francisco, a menudo para tocar en el famoso Fillmore Auditorium. Con el paso de los años, ha lanzado álbumes en una variedad de estilos, que van desde el Blues puro hasta música que mezcla elementos de jazz, gospel, tex-mex, cubanos y otros más de la world music, ganando nuevos fans a cada momento.

Ha estado viajando a nivel nacional e internacional durante cuatro décadas y está considerado entre los músicos de Blues más reconocidos y queridos en el mundo. Fue incluido en el Salón de la Fama de la Blues Foundation en 2010. Hoy es tan vital y creativo como en cualquier momento de su larga carrera.

Charlie Musselwhite 1964

La entrevista.

Michael: ¿Cuándo fue tu primer deseo de participar en el Blues?, ¿Quiénes fueron tus primeros ídolos?, y ¿Qué te ofrecían?

Charlie: Si para ti, participar en el Blues significa estar involucrado en el negocio de tocar, esto me sucedió en Chicago, cuando un individuo me hizo ver que realmente podría hacer dinero tocando, si me dedicaba a ello.
Es difícil decirte quiénes fueron mis primeros ídolos, porque estaba loco por el Blues y adoraba a todos los chicos que lo tocaban. Cada uno tenía algo único para ofrecer, cada uno me parecía especial.

Michael: ¿Qué aprendiste sobre ti del Blues?, ¿Qué te provoca el Blues? ¿Qué deseas para el Blues?

Charlie: No sé lo que aprendí sobre mi mismo por el Blues. El Blues sólo me hace sentir. Cuando lo oí, simplemente lo reconocí. Sonando bien. Sonando como me gustaba. Mi deseo es que más personas lo entiendan y lo amen de la misma manera que lo hago... en todas partes.

Michael: ¿Hay alguna similitud entre el Blues hoy y el de los viejos tiempos? ¿Qué es lo que piensas del antiguo Blues?

Charlie: El Blues de hoy es más parecido al rock and roll que al auténtico Blues. El viejo Blues tenía sutileza. Hoy algunos quieren sacudir tu cabeza con volumen y técnica. Como si tocar con rapidez tenga sentido. No lo tiene si no está diciendo algo y hoy parece como si la mayoría de la gente no entendiera realmente el sentimiento del Blues; así que, si no tienen nada que decir, seguro no proyectarán ningún sentimiento.

Muddy Waters y Charlie

Michael: ¿Cuál ha sido el mejor y el peor momento de tu carrera?
Charlie: No puedo recordar todos los mejores momentos. Pero alguno destacado fue la primera vez que Muddy me llamó para que me sentará con él, en el Pepper's Lounge. Otro fue cuando conocí a John Lee Hooker en Chicago y nos hicimos amigos de inmediato para toda la vida. Pasando el rato con Little Walter. Divirtiéndome y caminando por las calles con Shakey Walter. Pasando días enteros en los hogares de Furry Lewis y Will Shade. Tocando en Maxwell Street. Estos son algunos de los que recuerdo. Podría probablemente llenar esta página varias veces, con momentos especiales como éstos.

Las pocas cosas malas fueron funerales y entierros. Estar ahí cuando sepultaron a Otis Spann. Haber cargado el ferétro de William Clarke. Fueron cosas no necesariamente malas. Más bien tristes, pero también honorables. Una de las cosas que podría considerar en la categoría de peor momento, es haber tenido la oportunidad de conocer y escuchar a Elmore James, pero fue demasiado tarde, y él ya había fallecido.

Michael: ¿Hay alguno de los clásicos del Blues que le haya provocado algún sentimiento? ¿Cuáles son algunos de sus favoritos?
Charlie: Me gustaban los músicos intensos como Otis Spann, Skip James, Charlie Patton. Sin embargo, todos ellos tenían algo que ofrecer, que siempre me impresionaba.

Michael: ¿Cuál es el período más interesante de tu vida y por qué?
Charlie: Si pudiera regresar en el tiempo me encantaría volver a Memphis y a Chicago cuando conocí a todos aquellos hombres que tocaban Blues. En aquel entonces no tenía la idea de forjarme una carrera en la música. De haber sabido adonde estaría hoy, hubiera puesto más atención. Hay tantas preguntas que me gustaría haber hecho. Un adolescente no tiene la misma visión del mundo que tiene un adulto. Desearía tener la posibilidad de hacerlo todo otra vez, conociendo lo que ahora sé.

Michael: ¿Qué experiencias en tu vida te han convertido en un buen bluesman?
Charlie: No creo que las experiencias hayan contribuido para ello. Por supuesto, he experimentado tiempos difíciles en que los sentimientos te consumen.

Michael: ¿Cuál ha sido tu experiencia de "estudiar" con los veteranos del Blues?
Charlie: Pienso que aprendes la sutileza de los viejos, esa es la cosa. Ese toque fino a veces siento que es la clave.

Michael: ¿Sabes por qué el sonido de la armónica está relacionado con el Blues y qué la caracteriza?
Charlie: La armónica es como una voz. Y al hacer 'bending', las notas son muy humanas. Es como cantar sin palabras.

Michael: ¿De quién has aprendido la mayoría de los secretos sobre la música de Blues?
Charlie: Es muy difícil de decir. Pienso que he aprendido algo de todos. Pero los que probablemente más me han influenciado son Will Shade, Furry Lewis, Big Joe Williams y Big Walter Horton. Sé que probablemente estoy olvidando a algunos otros.

Michael: Algunos estilos de música pueden ser 'modas', pero el blues está siempre con nosotros. ¿Por qué crees que es eso?
Charlie: Siempre lo digo, el Blues no es una 'moda'. El Blues es mucho más que sólo música. Es una actitud y una filosofía que le ayudará a través de todo en la vida. Siempre está allí para usted. Es tu amigo en las buenas y tu desahogo en tiempos difíciles. Todo en el Blues es acerca de la vida y por lo tanto caminará siempre junto a usted.

Charlie y Mike Bloomfield

Michael: ¿Cómo ha cambiado el negocio de la música a lo largo de los años, desde que empezó en él por primera vez?

Charlie: Acostumbraba tocar todas las noches de la semana. Recuerdo que tocaba de 9 pm a 4 o 5 am, dependiendo de las condiciones. En ese entonces, había lunes de show de blues en el desayuno desde las 8 am hasta el mediodía. Acostumbraba viajar por terrirorio de los Estados Unidos para trabajar al menos 5 noches por semana, y con frecuencia las 7 noches de la semana. Todo eso ha terminado ahora. En lugar de conducir por el país como lo hacía, ahora hago un show y vuelo de regreso a casa. Por supuesto, debido a la situación económica que ha cambiado.

Michael: ¿Qué consejo daría a los aspirantes a músicos pensando en seguir una carrera en el arte?

Charlie: Es lo mismo con una y todas las cosas: sigue tu corazón y no esperes complacer a nadie como a ti. Dicen que si haces lo que amas, el dinero llegará. He trabajado para mí. No soy rico de cierta manera, pero tengo una muy buena vida.

Michael: ¿Cuál es el mejor jam en el que has tocado? ¿Cuáles son algunos de los conciertos más memorables que has tenido?

Charlie: Esta es otra de esas preguntas donde probablemente no lo recuerdo todo. Tal vez bajo hipnosis saldrían las respuestas. Quién sabe. Pero muchas veces había grandes jams en el Pepper's Lounge con la banda de Muddy y muchos de los tipos que estaban por ahí. Una ocasión muy memorable fue estar en un concierto de Earl Hooker. Era un monstruo. Mientras se hacía más noche, parecía que había encontrado su groove y se mantenía tocando un solo hermoso, y después otro. Recuerdo que Buddy Guy estaba allí esa noche. Estaba de pie delante de Earl, gritándole.

Se sentía como si todo el público estuviera en órbita, moviendo sus cabezas y también gritando. Earl nos tenía en la palma de su mano, llevándonos por un viaje inolvidable con su forma de tocar el Blues. Era como un predicador o algo parecido y nos complacía y unía totalmente con el espíritu del Blues. Otro recuerdo especial es cuando toqué con Robert Nighthawk en Maxwell Street. Empezamos a las 9 de la mañana después de una entrega de licor que hice y tocamos hasta las 2 o 3 de la tarde. Qué escándalo fue. Es una pena que tuvieran que demoler Maxwell Street, después de tanta historia que sucedió allí. Extraño mucho a Big John Wrencher, nos turnábamos para tocar con Nighthawk, mientras compartíamos la cajetilla de cigarros y algunos tips.

Ben Harper & Charlie Musselwhite - I'm In I'm Out And I'm Gone
https://youtu.be/ltYPkrYY5d4

Charlie Musselwhite & Richard Bargel - Mississippi Beat Part I
https://youtu.be/ALU5g6Qqi08

Michael: ¿Hay algún recuerdo de "El camino por el Blues" que le gustaría compartir con nosotros?
Charlie: Bueno, desearía poder de alguna manera descargar mis recuerdos y llevármelos en un paseo por Beale Street, cuando esa calle era todavía la verdadera Beale Street. Conocer a todos los tipos que tocaban ahí Blues. Comprar una nueva armónica en el Schwab´s, conseguir una botella de vino Golden Harvest e ir al apartamento de Will Shade. Ahí invariablemente algunos músicos paraban por una bebida, algunos participaban en el jam, algunos otros hablaban de la situación que prevalecía. Estos son algunos de los días que extraño y desearía volver a vivir.

Michael: ¿Con cuál de las personas con las que has trabajado, la considerarías como el mejor amigo?
Charlie: No hay ninguno mejor. Todos los que he nombrado fueron buenos e íntimos amigos. Will, Furry, Shakey, Big Joe, John Wrencher, John Lee Granderson. Fueron algunos de ellos.

Michael: De todas las personas que has conocido, ¿a quién admiras más?
Charlie: Esa es otra pregunta difícil de responder. Me siento muy feliz de haber estado tan cerca de Big Joe. Cuando estuvimos juntos, sobre todo, porque me llevó a Chicago y me presentó a muchas personas. No sólo músicos. A parientes o amigos que conocía de la zona sur. Nos pasábamos hasta muy tarde platicando de todos los tipos de historias sobre su vida. Me contaba que conocíó a Charley Patton y a Robert Johnson, y a muchos más.

Cuando estábamos en el Pepper´s Lounge, Muddy tenía un gran acercamiento con Joe porque era como su héroe del Blues. Muddy le decía en público "el hombre que escribió la canción, *Baby, please don't go*". Nos conseguía una mesa aparte, y nos ponía una botella de vino. Muddy me llamaba "*Good Time Charlie*" porque era la canción popular del momento. Muddy se diviertía siempre.

Michael: ¿Cuál es el secreto de tu música con el que sueñas? ¿Qué te motiva?
Charlie: Es música del corazón con sentimiento. Usted puede encontrarla en muchas culturas en todo el mundo, pero el Blues y el Gospel lo expresan mejor para mí. Espero seguir sano como hasta ahora, y andar por aquí mucho tiempo, hasta que llegue mi momento.

Foto: Andrea Zucker

¿Quién lo Hizo?

Jerry Portnoy

José Luis García Fernández

Jerry Portnoy

- *Jerry Portnoy*, legendario armonicista, nació el 25 de noviembre de 1943 en Chicago, Illinois. Creció en una atmósfera llena de Blues en el famoso Maxwell Street Market, durante la época de oro del Chicago Blues.

- Comenzó a actuar profesionalmente a finales de los 60, recorriendo el Medio Oeste con la banda de Johnny Young, (guitarra/mandolina). Dos años más tarde, dejó a Young, pero siguió tocando en esa región, con la banda del guitarrista Johnny Littlejohn y, más tarde, en la del baterista Sam Lay.

- Por un tiempo, fue miembro de la banda de casa en el famoso Checkerboard Lounge. Se unió a la *Muddy Waters Blues Band* en mayo de 1974 y apareció en sus álbumes, *I'm Ready*, *Muddy "Mississippi" Waters Live* y *King Bee*.

Muddy Waters - Live Dortmund, Germany 29/10/1976
https://youtu.be/ltLHsD_A9I4

- Formó parte de la banda de Muddy hasta junio de 1980, hasta que fundó junto a otros compañeros de esa banda, el pianista Pinetop Perkins, el baterista Willie "Big Eyes" Smith y el bajista Calvin "Fuzz" Jones, la *Legendary Blues Band*, en donde estuvo hasta 1986.

- Después de un breve descanso en las giras y del negocio de la música, volvió en 1987 cuando Ronnie Earl le pidió que le ayudara a crear una banda que finalmente se convirtió en *The Broadcasters*.

- Constituyó su propia banda, llamada The Streamliners, en 1989. Publicaron el CD *Poison Kisses* en 1991, más tarde reeditado como *Home Run Hitter,* con tres temas adicionales.

- En ese mismo año, en 1991; *Eric Clapton* lo invitó a unirse a una banda de All-Stars, para presentar seis conciertos de Blues en el Royal Albert Hall de Londres para el show *24 Nights*.

- En 1993, se unió a la banda de Clapton y permaneció ahí hasta 1996. Durante este tiempo, la banda grabó el álbum de Blues "From The Cradle".

Eric Clapton - Five Long Years - London 1996
https://youtu.be/zrhRvef8ohw

- Fue nominado al Grammy en 1996 por su trabajo con la agrupación, *Muddy Waters Tribute Band*, y su grabación "You're Go Miss Me When I'm Dead and Gone".

- En 1997, lanzó un paquete educacional, *Jerry Portnoy's Blues Harmonica Masterclass*.

Blues Harmonica Lessons by Jerry Portnoy: Introduction
https://youtu.be/ytCBc-zg6_s

Blues Harmonica Lesson 1: Chord Rhythm
https://youtu.be/dwhscer1cQc

Blues Harmonica Lesson 2: Lip Pursing
https://youtu.be/GMwZuSBtf9g

Blues Harmonica Lesson 3: Tongue Blocking
https://youtu.be/Easz_TU5lO0

Blues Harmonica Lesson 4: Bending
https://youtu.be/csY91mkFeEc

- En resumen, su carrera incluye seis años como miembro de la legendaria *Muddy Waters Blues Band*, otros seis como líder de la *Legendary Blues Band*, cuatro años a la cabeza de su propia banda *The Streamliners*, y otros cuatro como miembro destacado de la *Eric Clapton Band*.

- Su itinerario lo ha llevado a todo el terrirotio de Estados Unidos, a 28 países de seis continentes, con actuaciones en la Casa Blanca, en el Carnegie Hall, en el Radio City Music Hall, en el Smithsonian, en el Royal Albert Hall de Londres y en los grandes festivales de jazz de todo el mundo, como el Festival de Jazz de Newport, el Festival de Jazz de Montreaux, el Internacional Jazz Jamboree de Varsovia, en the Hawaii Pacific Jazz and Music Fair y en el Grande Parade du Jazz in Nice, France.

Jerry Portnoy - HOHNER Masters of the Harmonica
https://youtu.be/HS4higTrB-8

Discografía Esencial

Jerry Portnoy: *Down in the Mood Room (2001)*, *Home Run Hitter (1999)*, *Poison Kisses (1995)*; Joe Berd: *For Real (1998)*, *Dealin' (2000)*; John Brim: *The Ice Cream Man (1994)*; John Campbell: *A Man and His Blues (1994)*; Eric Clapton: *24 Nights (1991)*, *From the Cradle (1994)*; Eddy Clearwater: *Cool Blues Walk (1998)*; Bo Diddley: *A Man Amongst Men (1996)*; Ronnie Earl: *I Like It When It Rains (1990)*; Ronnie Earl and The Broadcasters: *Soul Searching (2008)*; Luther Johnson: *Talkin' About Soul (2006)*; Legendary Blues Band: *Life of Ease (2009)*, *Red Hot 'N Blue (2009)*; Pinetop Perkins: *Born in the Delta (1997*; Paul Rishell: *Blues on a Holiday (1994)*; Duke Robillard: *Dangerous Place (1997)*, *Explorer (2000)*; Les Sampou: *Fall From Grace (2015)*; Hubert Sumlin: *Hubert Sumlin's Blues Party (2005)*; Muddy Waters: *I'm Ready (1978)*, *Muddy "Mississippi" Waters Live (1979)*, *King Bee (1981)*; Muddy Waters Tribute Band: *I'm Gonna Miss You when You're Dead and Gone (1997)*; Bill Wyman & the Rhythm Kings: *Anyway the Wind Blows (1998)*; Zora Young: *Travelin' Light (1991)*; Johnny Young: *Johnny Young Plays the Blues (1968)*.

Willie Dixon, Jerry Portnoy y Muddy Waters

Lado B

Carey Bell, Lurrie Bell y su paso por el “Aguas-Blues”

Juan Carlos Oblea

Carey Bell Harrington nace un 14 de noviembre de 1936, sin embargo, “Carey Bell´S Blues Harp”, su primer disco, lo grabó en 1969, es decir, a los 33 años, carrera solista que interrumpiera en 1970 cuando fue requerido por Muddy Waters para ser parte de su banda hasta 1974, año en que dejaría la banda de Waters para formar parte de la banda de Willie Dixon hasta 1980.

Carey Bell a los ocho años ya era un virtuoso de la armónica, al grado de que a los 13 años ya formaba parte de la banda de Blues de Eddie Lee Watson, un pianista mejor conocido como “Lovie Lee”, quien lo adoptara musicalmente y quien en 1956 lo convence de dejar Macon, Mississippi, su tierra natal para probar suerte en los bares de Chicago, donde conociera a grandes maestros de la armónica como Little Walter, Sonny Boy Williamson y el que posteriormente fuera su mentor, Big Walter Horton, con quien grabaría una joya de álbum.

Big Walter Horton With Carey Bell - Full Album
https://youtu.be/4XDVe8kEMK0

Lo curioso en la vida de Carey Bell es que el instrumento que le apasionaba no era la armónica sino el saxofón, era un admirador de Louis Jordan, a quien de niño escuchaba con devoción, sin embargo, sus padres no tenían en dinero suficiente para comprarle uno, por lo que tuvo que conformarse con aprender por su cuenta a tocar la armónica escuchando clásicos como De Ford Bailey, e inclusive, para sobrevivir muchas veces tuvo que tocar el bajo en las bandas de Lovie Lee, Robert Nighthawk y Johnny Young toda vez que los armonicistas no eran tan demandados en esa época.

Louis Jordan - Caldonia
https://youtu.be/PR6pHtiNT_k

La carrera de Carey Bell se consolidaría con uno de los álbumes más vendidos de la historia del Blues el "Harp Attack", que es un álbum grabado, conjuntamente, con otros tres grandes de la armónica, Junior Wells, James Cotton y Billy Branch.

Por otra parte, su hijo Lurrie Bell, nace el 13 de diciembre de 1958 en la Ciudad de Chicago, Illinois, donde prácticamente fue criado entre las más grandes estrellas del Blues que pisaron su casa, Muddy Waters, Eddie Taylor, Eddie C. Campbell, Jimmy Dawkins, Eddie Clearwater, Big Walter Horton y Sunnyland Slim entre otros. A los 6 años aprendió a tocar la guitarra, a los 15 formó su primera banda en la secundaria, y su debut en público fue a los 16 con la banda de Willie Dixo.

Poco tiempo antes de terminar la secundaria en 1975 se une a la banda de su padre, con quien comienza a disfrutar de fama como Bluesman; en 1977 a los 17 años Lurrie Bell junto a Freddy Dixon, hijo del legendario Willie Dixon, y con Billy Branch, forman la banda *The Sons of Blues*, presentándose en el festival de Jazz de Berlin como la nueva generación del Blues de Chicago.

Billy Branch / Lurrie Bell (Sons Of Blues) - The Train I Ride
https://youtu.be/aJkUv_3VlUw

Siendo considerado por la revista Rolling Stone y el periódico New York Times como una estrella en ascenso, A los 20 años se une a la banda de Koko Taylor. Sin embargo, a esa edad comienza su lucha contra las adicciones y una enfermedad emocional que interrumpiría su carrera musical por cerca de dos décadas, refugiado en algunas instituciones donde recibía tratamiento de manera intermitente, cuentan que inclusive se la pasaba vagando por las calles sucio y desaliñado.

Después de entrar en rehabilitación y de recibir el tratamiento adecuado para su enfermedad, finalmente en los años 90 ganó la batalla y resurge musicalmente grabando varios discos, uno de ellos junto a su padre Carey Bell considerado por la Blues Fundation como el mejor álbum acústico llamado "Second Nature".

Carey y Lurrie Bell - Second Nature (Full Album Acoustic)
https://youtu.be/dpGEMN94CcY

Carey y Lurrie Bell en México

El 5 de noviembre del 2005, se llevó acabo en el teatro Aguascalientes de la Ciudad de Aguascalientes, el Noveno Festival internacional Aguas Blues, al cual tuve la fortuna de ir como invitado de Jorge García Ledesma, acompañando al grupo Follaje, por lo que gracias a ellos tuve el privilegio de conocer a los organizadores del festival y a los músicos de las bandas participantes, entre ellas Omniblues, Banco Sonoro, Blues Buddies y a la legendaria banda de Guadalajara, Gato Gordo del maestro Genaro Palacios.

El cartel era por demás ya interesante por las bandas mexicanas participantes, pero obviamente mi interés principal era conocer en persona a Carey Bell y Lurrie Bell, pues dada la condición tan privilegiada que tenía en ese momento no me iba a conformar con verlos y escucharlos en el escenario. Comenzó la acostumbrada prueba de sonido de las bandas, todos los músicos arriba del escenario en una convivencia fraterna, pero los Bell no llegaban.

Terminó la prueba de sonido y salimos del teatro pues iríamos a comer a un restaurante que fue patrocinador del evento, cuando miro a lo lejos caminando lentamente a Carey Bell y detrás de él a Lurrie Bell, callados, un poco mal encarados, quienes se dirigían al teatro, hasta ese momento yo pensaba que ambos estarían acompañados por alguna banda y se disponían a hacer su respectiva prueba de sonido, y toda vez que ya habíamos salido del teatro había perdido la posibilidad de verles de cerca y quizás de conseguir esa foto tan anhelada.

Mi primera sorpresa fue que los organizadores, si nos dieron la posibilidad de entrar a su camerino a saludarlos y estar unos minutos con ellos, según me platicó Mario Compañet hace poco, hasta una botella de tequila se abrió por ahí, sin embargo, los Bell callados, solo nos miraban, hecho que se me hizo extraño.

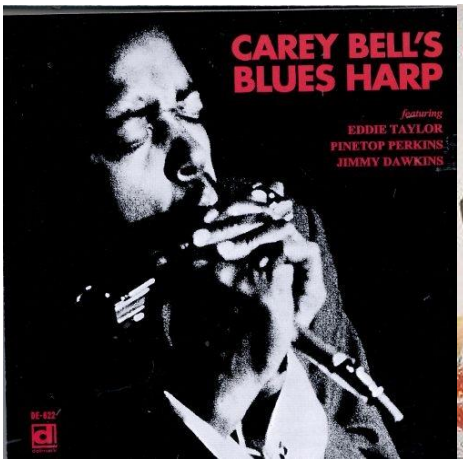
Posteriormente, me trasladé junto con los músicos y los organizadores del festival al restaurante a comer, y veo sorpresivamente entrar a Carey y a Lurrie, discretamente nos saludan, y se sientan junto a mí, en una mesa que compartíamos aproximadamente, unas 20 o 30 personas.

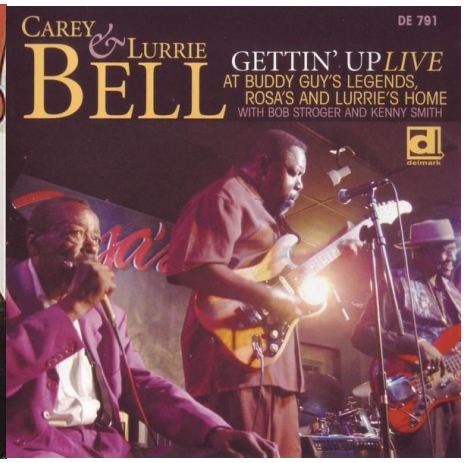
Callados, incluso sin hablarse entre ellos, algo que se me hizo muy extraño, pensé que quizás era el tema del idioma; sin embargo, un amigo que dominaba bien el inglés quiso romper el hielo y les hacía platica con preguntas cortas, y ellos en silencio, hasta que uno de sus acompañantes nos explicó que ellos no acostumbraban hablar mientras comían, detalle que me seguía pareciendo extraño.

Finalmente regresamos al teatro y en punto de las cinco de la tarde comenzó el festival, tocaron las bandas mexicanas en el preámbulo de lo que sería para mí los más extraordinario que he visto y escuchado en mi vida, cuando suben al escenario Carey Bell y Laurrie Bell. Solos, en acústico, únicamente con una guitarra y una armónica, haciendo maravillas, padre e hijo, a los que no escuché decir horas antes ni una sola palabra, nos transmitieron esa noche la magia del Blues. Para que hablar si se puede comunicar con el alma.

Carey & Lurrie Bell - Every Day I Have The Blues
https://youtu.be/4jZ8ddAK2po

Carey Bell falleció un 6 de mayo de 2007, a los 70 años, dejando como legado musical un último álbum, conformado por dos presentaciones en vivo junto a su hijo el guitarrista Lurrie Bell, el 27 de julio de 2006 en el Rosa´s Lounge y el 21 de octubre de 2006 en el Buddy Guy´s Legend, así como cuatro canciones grabadas en la casa de Lurrie Bell.





Especial de Medianoche

La poderosa influencia de Albert King

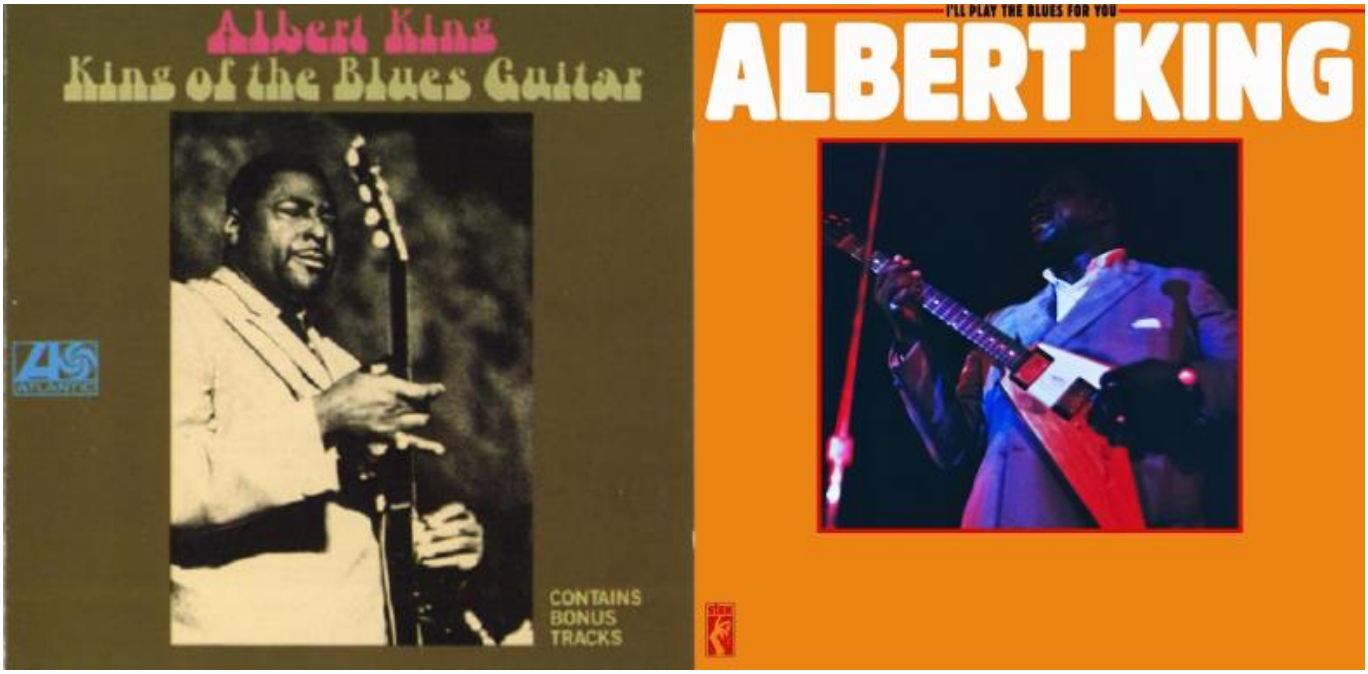
Luis Eduardo Alcántara

Hace ya algún tiempo, cuando pude conseguir el disco de Albert King titulado "*King of the Blues Guitar*", recuerdo muy bien la frase que emitió el encargado de la sección de blues en el almacén especializado donde lo conseguí: "*De este disco, mi cuate, salió ni más ni menos La Crema de Eric Clapton*". Las palabras me resultaron simpáticas, coherentes, debido a que en el listado de temas viene "*Born under a bad sign*", todo un éxito en la versión que realizaron los ingleses.

La importancia global del álbum, sin embargo, radica en otras cosas. Básicamente en el peso enorme que para la época en que se publicaron las canciones, 1966-68, ya tenían los artistas negros de blues, y en la difusión que habían alcanzado a nivel global, tanto por la difusión de canciones en radio y en presentaciones personales, como por las nuevas versiones que realizaban bandas tributarias de "jóvenes blancos".

La influencia se palpaba en todos lados, los tributos también. Ya sea tenues o indirectos o francamente descarados. Lo cierto es que a partir de 1950 el blues urbano caló en la música popular norteamericana, y una década después, en la propia Europa. Hasta entonces ningún folclore había estado tan arraigado a las nuevas tecnologías, a los medios de comunicación y a millonarios intereses económicos.

Con la aparición del rhythm and blues (rock and roll), y después simplemente del "rock", el nombre del blues se vio relegado a un segundo plano, pero no su fórmula, no su toque mágico y su ritmo, que son ya inherentes a cualquiera de las diferentes manifestaciones que ha adoptado la música pop en todos sus años de vida.



Blues de pipa y guante

Para cuando el mencionado álbum vio la luz, Albert King (1924-1992), ya era un consumado guitarrista y cantante, con una importante legión de adeptos en muchas partes del mundo. Detrás tenía participaciones eficaces en disqueras como King y Chess, y éxitos radiofónicos que trascendieron la audiencia negra, el caso del tema "*Don't Throw Your Love on Me So Strong*". Su manera de tocar constituía un show en sí misma. Por principio de cuentas la guitarra, una Gibson Flying V, con sus dos picos elegantes, las cuerdas del brazo sin invertir a pesar de tratarse de un zurdo. Después los riffs desgarradores, intensos y con una descarga tan eléctrica que solían paralizar a la audiencia en cada presentación.

Albert Nelson (que así se llamaba en realidad), lo sabía, y sabía sacar jugo de su enorme voz educada en coros de gospel y en su enorme estatura, de 1.90 m, para convertirse en el gigante del escenario en medio de alguna emocionada corte liliputiense. Su pipa tan característica también formaba parte del decorado personal.

Muchos colocan el cénit de su carrera en aquella presentación que tuvo en el Auditorio Fillmore en San Francisco, en febrero de 1968, cuando en plena era psicodélica y en la música ídem que se escuchaba, la gente pedía a gritos ver el show de Albert King, pese a que en el elenco se encontraba el mismísimo 'Gitano Cósmico', Jimi Hendrix.

Tal situación no refrenda sino el hecho de que Albert se encontraba en plena madurez artística, el ingreso a la compañía Stax no fue sino otra feliz coincidencia, de la que saldrían a la luz un puñado de excelentes grabaciones que marcarían época.

El álbum que ya he citado corresponde a aquellos días. Repasemos a la banda: Albert King en vocales y guitarra líder; Booker T. Jones, teclados; Steve Cropper, segunda guitarra; Donald 'Duck' Dunn, bajo y Al Jackson batería. En metales participan Wayne Jackson y Andrew Love, alternándose trompetas y saxofones. La grabación fue hecha en los estudios Stax de Memphis, Tennessee, en coproducción con Jim Stewart. La foto de portada corresponde al gran Baron Wolman.

En los 12 temas que integran el álbum -el número crece a 17 en cd con bonus tracks-, encontramos resumida la esencia de Albert King. Un estilo urbano y poderoso pero que no desconoce la finura cuando se trata de temas sutiles o encantadoramente amorosos (*As the years go passing by; You're gonna need me, Laundromat Blues*).

Otros, de igual forma, breves pero sustanciosos, juguetones: *Overall Junction, Cold Feet*. Clásicos redescubiertos: *Kansas City, The Hunter*. Confesiones a voz baja: *I Love Lucy: I Almost lost my mind*. Caballitos de batalla que en la zurda de Albert se convierten en verdaderos potros: *Funk-Show; Down don't bother me, Personal manager; The very thought of you, y You sure drive a hard bargain*.

A propósito, he dejado tres canciones al final ya que sintetizan el por qué Albert King se consideró una influencia tremenda en el estilo de una pléyade de figurones como Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Mick Taylor y Gary Moore, por citar varios: *Oh pretty woman, Crosscut saw y Born under a bad sign*. En la primera encontramos un ritmo sincopado y sensual marcado por los metales, pero justo a la mitad se deja fluir como cuchillo en mantequilla el requinto siempre preciso de mister King.

La voz parece flotar entre los instrumentos, a pesar de la urgencia de la letra. Casi al mismo tiempo, en el polo opuesto del planeta, el tema ya recibía su primer tributo. Los Bluesbreakers de John Mayall lanzaban su propia versión, en la cual un jovencísimo Mick Taylor, respetaba los lineamientos trazados por King, pero con algunas figuras más modernas.

La permanencia de este clásico se comprobó muchos años después con la versión en arrojado blues rock de Gary Moore, con el apoyo incomparable del propio maestro zurdo. En el mismo tenor encontramos *Crosscut saw*, una gema atemporal del mejor blues urbano, moderno. La base melódica la lleva el requinto, que se escucha sobrio, pero también violento cuando es preciso. La voz vuelve a flotar, los metales sólo acompañan. El riff es una aguja hipodérmica que inyecta dosis exactas de escalas y de figuras punzantes.

¡Cuántos guitarristas hallaron en canciones como ésta la mejor escuela para iniciarse en la aventura de tocar blues! Muchos, bastantes, me viene a la mente uno: Son Seals. Cada disco suyo es prueba fehaciente de la escuela del señor Albert. En el Auditorio Nacional tocó su propia versión de *Crosscut saw* y aquello fue la locura. Eric Clapton hizo lo mismo en *Strange Brew*, su requinto es una prolongación de aquella otra que venimos reseñando, y el resultado hasta la fecha es por supuesto gozoso.

Albert King disfrutó prácticamente hasta su muerte del reconocimiento del público especializado. El haber aparecido en conciertos y en videos junto a Steve Ray Vaughn, en la recta final de su vida, le otorgó un nuevo aire para seguir impartiendo lecciones, aunque ya bajo un tono más mesurado debido a su avanzada edad. Lo tuvimos aquí en el Teatro Metropolitan, en una de las ediciones del Festival Internacional de Jazz y Blues de la ciudad de México, la misma noche en que se presentaron Robert Cray, Robben Ford, B.B. King y Buddy Guy.

Él nació bajo un buen signo, contrario a lo que dice una de sus canciones más emblemáticas, interpretada por numerosas bandas y solistas, una canción densa, misteriosa, con plena comunión entre metales y requinto, con plena enseñanza de un hombre que aportó técnica y sapiencia en la forma de comprender el blues y de proyectarlo: Albert King, señoras y señores, uno de los tres reyes del requinto moderno.

Albert King y Stevie Ray Vaughan - Born Under A Bad Sign
https://youtu.be/SeLddbrzsHk

Albert King - Crosscut Saw
https://youtu.be/QNsLyQGSqIg

Anuncio

Colaboración Especial

Eric, el Blues y Yo

Reseña de uno de sus conciertos de septiembre 2017

Jorge Carmona

Y aquí estoy. Enfrente de una computadora intentando pensar cómo interesar a los lectores en esta aventura. Cómo no hacerla tediosa. Más bien entretenida y útil. Empezaremos por el principio.

Cómo llegó Eric Clapton y el blues a mi vida

Debo decir que Eric Clapton y el blues llegaron de la mano, llegaron juntos, cuando escuchaba el álbum —"*Blanco*"— de los Beatles, la canción "*While my Guitar Gently Weeps*", sabía que esa guitarra tenía algo particular, algo diferente, entonces descubrí que Eric Clapton había sido el causante de tanta emoción en la canción y decidí saber más de él.

Obtuve dos discos como resultado de esa búsqueda, una recopilación donde venían sus éxitos con Cream, Blind Faith, Derek and the Dominos y sus éxitos de solista, y a mí me encantaba el sonido rock que emitía, pero también tuve el disco "*Reptile*", en ese tiempo recién publicado y que tenía un sonido muy Rhythm and Blues, pero también encontraba en él, Blues puro, de esos que te ponen la piel chinita cuando escuchas canciones como: "*Come Back Baby*", "*Broken Down*" y "*I Want a Little Girl*", la última convertida en un himno para mí.

Esto me impresionó, me obligó a ir más profundo y encontré el famoso "*Riding with the King*", que por fin me enamoró del blues en su totalidad. Mi emoción creció por que justo en ese tiempo, Eric estaba de gira y se presentaría en la ciudad de México en aquel lejano 2001, tristemente no pude ir. Tenía la esperanza que Eric regresara a México algún día, he seguido su carrera y sus discos puntualmente, pero esto no ha sucedido, y ya no creo que suceda.

Eric y su reiterado retiro

Antes que nada, debo decir que no es la primera vez que Eric anuncia un retiro. Muchas veces se ha retirado. Cuando dejó a Yardbirds, cuando estuvo en problemas de drogas o incluso cuando murió su hijo (Connor), y también por sus problemas de oído. En múltiples ocasiones ha dicho que se quiere retirar de los escenarios, pero esta vez es distinto. A mediados del año 2016 en una entrevista para la revista *Classic Rock*, dio a conocer que tenía una enfermedad que dañaba los nervios y que sentía como descargas… "*He tenido mucho dolor a lo largo del último año. Empezó como algo menor, en la espalda, y se transformó en lo que llaman neuropatía periférica*".

Esto por supuesto, había llevado por la borda a los fans (incluido yo), con la esperanza de tener un tour mundial presentando el espectáculo de sus 70 años (el cual pensé en ir, pero que no alcanzaron los recursos). Quiero pensar que Eric Clapton no se da por vencido, y el 20 de septiembre del 2016, anunció una serie de conciertos para el 2017 en el Royal Albert Hall (Reino Unido), y el 28 de noviembre anuncia cuatro conciertos en los Estados Unidos, dos en el Madison Square Garden de Nueva York, y dos en el Fórum de los Ángeles.

Cuando sucedió esto no lo pensé más, tenía que esforzarme para poder ir al menos a los Ángeles, no sé cuánto tiempo más tendremos a Clapton en los escenarios, pero en la vida hay que aprovechar ocasiones como ésta. Así fue mi decisión de ir a los Ángeles y asistir el 25 de marzo a uno de sus conciertos. Desafortunadamente, a una hora de subir al avión que me llevaría a los Ángeles, se anuncia la cancelación del concierto por un problema de laringitis de parte de Eric. Para mí fue un shock.

Afortunadamente el concierto se reprogramaría en septiembre junto con los conciertos de ese mes, y eso me dejó tranquilo, pude cambiar el boleto de avión, y a esperarnos hasta septiembre.

Y aquí estoy…

Recibiendo la noticia de que la revista *Cultura Blues*, está interesada en publicar mi reseña de este concierto. Y ahora mi compromiso por disfrutar y captar cada detalle es mejor. Agradezco la oportunidad de dejar a este novato de la escritura, poder hacer sus pininos en la revista. Esperando poder darles, una vista más panorámica de este gran hecho en mi vida.

Horas antes

Aproveché mi visita a los Ángeles, para una pequeña parada, en otra de mis grandes pasiones y conocer el estadio de los Dodgers, además, eso distraería mi mente de lo que pasaría por la noche. Procuré que todo el itinerario de ese día fuera corto y rápido para poder alistarme acorde a lo que estaba por vivir, y digo tal vez para muchos sea una exageración, pero para alguien que ha tenido puntual seguimiento a la carrera de Eric era emocionante y debía de estar todo listo para el magno evento.

Con playera del "*Power Blues*", bandera de México; por supuesto, cámara, y el dinero para los clásicos souvenires. La cita del concierto decía las 7 de la noche. Prácticamente llegué 5:45 de la tarde al Fórum. No quería llegar tarde a prestigioso evento, quería poder reconocer cada espacio y cada momento. Cuando llegué, lo primero que encontré fueron las puertas cerradas. Tiempo que aprovecharía para la compra de los souvenires: una playera, bueno dos, y un juego de plumillas. Aunque tiene mucho que no toco la guitarra, pero toco el ukulele, y una voz en mi cabeza me dice… "*total, ya estamos aquí*".

Prácticamente, le di dos vueltas al recinto bastante agradable, con música suave en el ambiente. Me di cuenta, que la mayoría de personas, el 85% de la audiencia, eran personas mayores de 50 años. Llegué a encontrar solo algunos chicos; por supuesto en un 95% personas de origen anglosajón, pero el detalle era que había juegos para que te entretuvieras en lo que abría el recinto. Y bueno, todavía me dio tiempo para volver a pasar a comprarme otro lindo recuerdo, una gorra… "*pues, ya estamos aquí*".

Una vez abiertas las puertas, la gente empezó a ingresar al Forum. Los propietarios son, Madison Square Garden Company, y tiene una capacidad para 17,505 personas. Poco a poco se ocupan los asientos, cabe mencionar que junto con la compañía Bancaria Chace, hacen posible estos conciertos en un recinto agradable y confortable.

En el momento de la llegada y búsqueda de mi asiento, el número 3, representativo en mi vida, me sorprende que hubiera pocas personas. En ese momento recordé que el concierto iba a tener dos abridores, tal vez, por eso que no se llenaba para la hora indicada. Todo ese tiempo el techo mantuvo luces que prendían y apagan como estrellas, la verdad es que los 'gringos' se esfuerzan por que sus espectáculos sean de calidad.

El concierto

Empezaron las aperturas, el primero que apareció con su banda, fue nada más y nada menos que… Jimmie Vaughan. Un guitarrista importante en los escenarios de Texas, por supuesto, con un estilo muy limpio en la guitarra, debo confesar que lo primero que referí al escucharlo, fue a su hermano menor, a Stephen 'Stevie' Ray Vaughan, pero en los primeros acordes se me olvidó. Con un blues muy texano, y con bastante soltura en la guitarra nos hizo la espera mucho más amena.

Con tan sólo un par de cambios en las guitarras, tocaron aproximadamente 10 canciones. Se trata de una banda muy bien organizada y con mucho kilometraje. Alcancé a reconocer un par de temas que fueron las que más me gustaron: "*Let me in*" y "*Texas Flood*". Buenos metales y bastante Texas Blues para empezar. Minutos después de que se despidiera Jimmie, se presenta a escena Gary Clark Jr. coincidentemente también texano. Un tipo al que no recordaba en dónde lo había escuchado antes. Pero después de investigarlo, fue en el video del Crossroads Guitar Festival de 2010, evento también organizado por Eric.

Jimmie Vaughan – Gary Clark Jr.

Y debo decir que me sorprendió. Con un estilo muy bluesero, pero también muy fuerte y distorsionado. Me recordó un poco a Jimi Hendrix, pero con mucho más R&B. Cambiando de guitarra al terminar cada canción. Debo decir que tendremos más noticias de este buen señor, porque realizó recientemente un cover de "Come Together", rola que va a estar sonando en la película "Justin League". Bueno, se le escuchó bastante bien, desde mi punto de vista un poco más rockero, el Blues que desplegó en el escenario me gustó mucho. La primera rola que reconocí y creo que es su mayor éxito fue "*Bright Lights*", como dije, un blues más pegado al rock psicodélico. También sonó, "*The Healing*" y "*When My Train Pulls In*", ésta última: una joyita. La verdad me pareció muy ilustrativo y emocionante el poder escucharlo. Por un momento confieso, me hizo olvidar que estaba esperando a 'Dios'. Pero en cuanto terminó, me di cuenta, que el recinto se había llenado. Estábamos todos listos. No había más que esperar. Los ánimos calientitos, en espera de un gran espectáculo.

El momento llegó, las luces se apagaron, eran las 9:25 pm. De forma muy sencilla llegó Eric, con una vestimenta franca: jeans y camisa azul, podría decir muy clásica para él. Se colocó la guitarra, por cierto, parecía "*Blackie*", aunque tal vez sea una versión nueva. Tocó un par de acordes y comenzó el show, ya pueden imaginarse como estaba ese momento mi emoción.

Comenzó con "*Somebody's Knocking*", no podía creer que ahí estaba en un concierto de Eric Clapton. Estaba escuchando a 'Dios'. Estaba escuchando a "Cream". Y tanta historia sobre el escenario, nada más que 50 años. Enseguida y sin descanso, sonaron "*Key To The Highway*", y la gran y personalmente icónica canción, "*Hoochie Coochie Man".* Fue perfecto verlo tocar; sin duda, él es el hombre 'Hoochie Coochie'. Siguieron "*I Shot The Sheriff*" "*Driftin'*" y "*Lay Down Sally*"; que les puedo decir, creo que son canciones que a Eric le gustan mucho y juega con ellas, las disfruta en el escenario.

Somebody's Knocking
https://youtu.be/xEt3grr4MTY

Hoochie Coochie Man
https://youtu.be/ZbJ71M0wMmU

En este momento, hizo una pausa para rememorar aquel gran disco, Unplugged del 1992, que le valió muchos premios. Se sentó y cambio a guitarra acústica. Yo ya me sentía en un juego de emociones; pero cuando empezó a tocar una de mis favoritas del Blues, "*Nobody Knows You When You're Down And Out*" y enseguida "*Layla*", además de "*Tears in Heaven*", estuve a punto de sacar las de cocodrilo. Son rolas icónicas. Rolas que te llenan la piel. Te llenan de electricidad, aunque ya las hayas escuchado cientos de veces.

Nobody Knows You When You're Down And Out
https://youtu.be/73k5zh0nWek

Volvió hacer una pausa. Realmente durante todo el concierto, Eric no dijo absolutamente nada, únicamente decía *"Thank you"*, al termino de alguna canción. Yo esperaba que al menos dijera algo más.

Aquí quisiera hacer una pausa en mi relato. Porque vi un Eric enfocado en dar un buen show, no se sentía cómodo, y no me refiero en el escenario porque se ve que lo domina, sino que pareciera más un compromiso que cumplir, más que algo con lo que también se divierte. Y eso entristece un poco, porque al final, creo, que está más cerca su retiro. Aunque ya lo sabía, esperaba verlo tal vez como en aquel Unplugged, o incluso entusiasmado como en el concierto con Wynton Marsalis. Vaya que lo estaba disfrutando. Aquí se le veía más enfocado, serio, como queriendo terminar el trabajo. Eso no quiere decir que no se haya esforzado por hacerlo bien. ¡Y vaya que lo hizo!

Inmediatamente, cambio de guitarra, se puso de pie y sonó la gloriosa… "*White Room*". Rola que nos traslada a su época con 'La Crema', y vaya, que le echó crema a sus tacos, diríamos en México. Después de una breve intro que no identifiqué, puso el camino para escuchar una de las más románticas y esperadas de sus canciones, "*Wonderful Tonight*". Sólo pude pensar en lo hermoso de la canción, que incluso he tocado y cantado varias veces.

White Room
https://youtu.be/f1T2c96DKM4

En este momento me sentía como una montaña rusa, de lo psicodélico a lo romántico, y otra vez para arriba con "Crossroads", Blues del gran señor Mr. Johnson. Mi pensamiento en ese momento era que estaba a punto de terminar y no me equivocaba. Cerró con una excelente canción que a mi parecer es una de sus preferidas, "Little Queen Of Spades". Aquí casi termina el concierto. Pero el encore, incluyó primero a "*Cocaine*", maravilla de canción que hizo que el Forum retumbara. Siguió un segundo encore. Pensé sinceramente que tocaría "*Sunshine of Your Love*", pero no, regresó con sus invitados, Jimmie y Gary, a tocar "*Before You Accuse Me*". Y ya no volvió. Y sí, me la quedó a deber, pero no importó. Cuando encendieron las luces después de haber gritado y emocionado, lo único que me dije y pensé fue… valió la pena. Estaba tranquilo y satisfecho.

¡Había podido escuchar en vivo a Eric Clapton!

Menciones Honoríficas -la banda-

- Chris Stainton, piano y teclados. Maravilloso, un virtuoso del piano, incondicional de Eric.
- Walt Richmond, órgano y teclados. Gran músico que está con Eric, a partir de "*Road to Escondido*".
- Nathan East, bajo. Increíble, y casi inseparable de Eric. Recomiendo su reciente disco.
- Steve Gadd, batería. No es mucho de mi agrado, pero por lo que he leído, es muy buen amigo de Eric.
- Sharlotte Gibson, coros. Gran voz, participante de American Idol 2002.
- Sharon White, coros. Gran cantante, la más nuevecita de la banda, sustituyendo Michelle John. (supongo de vacaciones, despues de participar en La Voz).

Conclusiones

Una carrera maravillosa como pocas, una historia increíble de vida, recomiendo su autobiografía por si quieren saber más de él; y si quieren saber cómo se escuchaba en vivo hasta hace poco, recomiendo el disco: "*Slowhand At 70: Live at the Royal Albert Hall*". Fue un concierto vibrante, un concierto inolvidable, sólo espero de todo corazón, que Eric nos dure mucho tiempo más, porque sin duda, es un referente para la música universal. Es increíble pensar en una carrera de 50 años, sinceramente son pocos los que han podido decir que los tienen, y se mantienen como estrellas por tanto tiempo. Actualmente la industria musical es tan difícil, que para ser reconocido se requiere de mucho trabajo.

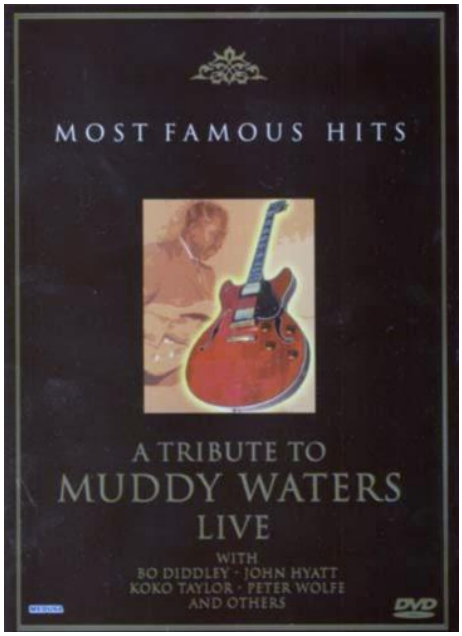
Por cierto, saben dónde seguramente estará cómodo Eric; en la presentación del documental de su vida, "*Clapton: Life in 12 Bars*". No lo he visto, pero se me comen las habas por hacerlo.

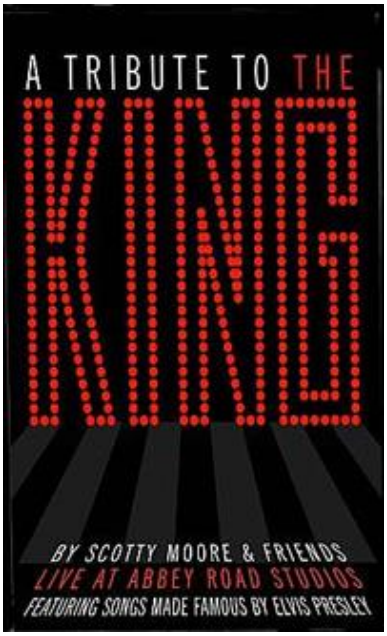
Para mí, ha sido esta una experiencia inolvidable. Traté de ponerla en palabras para ustedes. Lo mejor de todo, es seguir escuchando buena música, buen Blues. Este día cumplí un sueño. Agradezco a ti lector por llegar hasta el final de esta pequeña historia. ¡Qué viva Eric Clapton! ¡Qué viva el Blues!

En Video

3 tributos. A Muddy, Elvis y Hendrix

José Luis García Fernández





La recomendación para este mes se refiere a tres estupendos conciertos de tributo a tres grandes estrellas: Muddy Waters, Elvis Presley y Jimi Hendrix.

Most Famous Hits: A Tribute to Muddy Waters Live - (2003)

Aunque la calidad de imagen de este video original no es tan aceptable, su contenido nos da una buena razón para distinguirlo y recomendarlo. El concierto fue grabado en vivo el 10 de octubre de 1997, en el Opera House del Kennedy Center de Washington DC. Los músicos base del concierto, fueron los integrantes de la banda de G. E. Smith reforzados con Charlie Musselwhite en la armónica, Bob Corritore en la guitarra y Johnnie Johnson al piano. Los músicos invitados fueron: Koko Taylor, Big Bill Morganfield, Buddy Guy, Keb' Mo', Nick Gravenites, John Hiatt, Bo Diddley, Phoebe Snow, Mem Shannon, Robert Lockwood Jr, Peter Wolf y Gregg Allman. En las entrevistas adicionales, se ven por ahí a Bob Dylan y Keith Richards, entre muchos otros de los participantes.

Tracklist: 01. Introduction; 02. I'm Ready - Koko Taylor; 03. I'm Your Hoochie Coochie Man - Big Bill Morganfield; 04. The Story Muddy Waters 1; 05. I Can't Be Satisfied - Keb' Mo'; 06. Two Trains Running - Keb' Mo; 07. I'm a Man - Bo Diddley; 08. Just to Be With You - Phoebe Snow; 09. The Story Muddy Waters 2; 10. Big Legged Woman - John Hyatt; 11. Gypsy Woman - Mem Shannon; 12. Make a Woman Feel Satisfied - Buddy Guy; 13. The Story Muddy Waters 3; 14. Mean Black Spider - Robert Lockwood Jr; 15. Forty Days and Forty Nights - Nick Gravenites; 16. Rollin' and Tumblin' - Peter Wolf; 17. Long Distance Call - Koko Taylor; 18. The Story Muddy Waters 4; 19. Someday Baby (Trouble No More) - Gregg Allman; 20. Tribute To Muddy Waters; 21. Got My Mojo Workin' - Big Bill Morganfield & Jam; y 22. Remember Muddy.

A Tribute To Muddy Waters
https://youtu.be/hVRvOZc227U

A Tribute to the King by Scotty Moore & Friends – (2005)

Este es un brillante concierto en honor de Elvis Presley, realizado en los míticos estudios Abbey Road, con una maravillosa variedad de músicos de primera línea con Scotty Moore y amigos, respaldados por la banda: Bill Wyman's Rhythm Kings. Moore, se muestra encantado durante todo el concierto. Mark Knopfler inicia la celebración brillantemente. Mike Sánchez, siempre dinámico, siempre alegre, es un gran artista que le acomoda el estilo de Elvis a la perfección. Eric Clapton parece estar tan relajado, disfrutando completamente de toda la experiencia. Steve Gibbons trae un propio y suave estilo de voz para el show.
La voz maravillosa de Albert Lee, además de su magnífica forma de tocar la guitarra, son muy adecuadas para las canciones de Elvis. Paul Ansell tiene una voz fantástica también, y algunas de sus canciones suenan tanto a Elvis, que si cierra uno los ojos, el Rey está ahí. Martin Taylor lo tomó en otra dimensión con su maravillosa guitarra, tocando temas instrumentales. David Gilmour pasa lista de manera espectacular. Y al final un *Hound Dog* interpretado por todos los músicos, resulta un espectáculo absolutamente fantástico.

Tracklist: 01. Blue Moon of Kentucky - Mark Knopfler; 02. My Baby Left Me – Mike Sánchez; 03. That's All Right - Eric Clapton; 04. Heartbreak Hotel - Steve Gibbons; 05. Trying to Get You – Albert Lee; 06. Baby Let's Play House - Mark Knopfler; 07. Shake, Rattle & Roll - Paul Ansell; 08. Mess of Blues - Paul Ansell; 09. One Night with You - Paul Ansell; 10. Don't Be Cruel - Steve Gibbons; 11. Money Honey - Eric Clapton; 12. All Shook Up – Mike Sánchez; 13. Lawdy Miss Cloudy – Mike Sánchez; 14. Blue Moon - Martin Taylor; 15. I Forgot to Remember to Forget - Paul Ansell; 16. Reconsider Baby - Paul Ansell; 17. Ready Teddy - Paul Ansell; 18. Heartbreak Hotel - Martin Taylor; 19. Don't - David Gilmour; 20. Jailhouse Rock - Steve Gibbons; 21. Good Rocking Tonight - Paul Ansell; 22. I Don't Care If the Sun Don't Shine - Steve Gibbons; 23. (You're So Square) Baby I Don't Care – Albert Lee; 24. Blue Suede Shoes – Albert Lee; 25. Tenessee Waltz - Martin Taylor; 26. Mystery Train - Eric Clapton; 27. Hound Dog – Albert Lee & All Stars.

Scotty Moore & Eric Clapton live in concert
https://youtu.be/BwNL4DfObJY

Blue moon of Kentucky - Mark Knopfler and Scotty Moore
https://youtu.be/xe9yxEzEjYo

Experience Hendrix. Un Tributo a Jimi Hendrix – (2008)

Una leyenda como la de Jimi Hendrix es sencillamente, inolvidable. En los oídos de todos y cada uno de los amantes del rock, están las notas que abrieron brecha, hace casi 50 años, para llevar a varias generaciones al increíble viaje dentro de la 'nube púrpura'. James "Al" Hendrix, padre del legendario guitarrista, reunió a grandes estrellas de la música en un tributo excepcional; una reunión que acercará a las nuevas generaciones a la música del gran James Marshall. Este es un espectáculo sin precedentes; San Diego California, y el Paramount Theater de Seattle (justo en el pueblo natal de Hendrix), serían las sedes, en las que grandes artistas como Kenny Wayne Shepherd, Double Trouble, Indigenius, Living Colour, Eric Gales, Hubert Sumlin, Jimmy D. Lane, Mike McCready, Mitch Mitchell, Billy Cox, Andy Aledort, Paul Rodgers, Kenny Olson, Mick Taylor, y Buddy Guy; interpretaron las canciones que han dado vida a miles de sueños durante casi 5 décadas.

Tracklist: 01. Kenny Wayne Shepherd & Double Trouble – Come On (Let The Good Times Roll). 02. Kenny Wayne Shepherd & Double Trouble – Voodoo Chile. 03. Kenny Wayne Shepherd & Double Trouble – I Don't Live Today. 04. Indigenous – Hear My Train A Comin'. 05. Living Colour – Power of Soul. 06. Living Colour – Crosstown Traffic. 07. Eric Gales – Purple Haze. 08. Hubert Sumlin, Jimmy D Lane & Double Trouble – Bleeding Heart. 09. Hubert Sumlin, Jimmy D Lane, Mike McCready & Double Trouble – Killing Floor. 10. Mitch Mitchell, Billy Cox & Andy Aledort – Freedom. 11. Paul Rodgers, Mitch Mitchell, Billy Cox, Andy Aledort & Kenny Olson – Stone Free. 12. Buddy Guy, Andy Aledort & Double Trouble – Hoochie Coochie Man. 13. Buddy Guy, Hubert Sumlin, Andy Aledort & Double Trouble – Five Long Years. 14. Ensemble – Voodoo Child (Slight Return).

Mike McCready - Killing Floor - Experience Hendrix DVD

https://youtu.be/Jf_yTSfZjYs

Anuncio

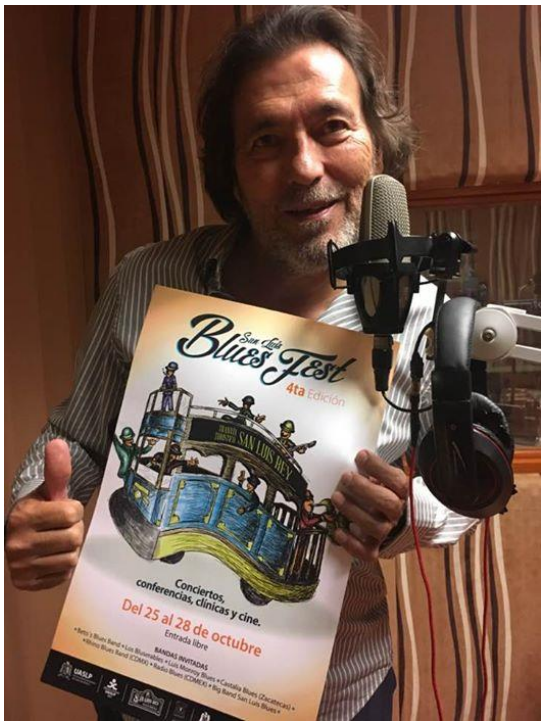
¡Evento apoyado por *Cultura Blues*, se llevará a cabo del 6 al 8 de octubre de 2017, en Atenas, Grecia!
¡Gracias a *Michael Limnios*!

Blues a la Carta

San Luis Blues Fest 2017 4ª edición

José Luis García Fernández

En el marco del 8º aniversario de Simplemente Blues, conducido por Pacorro García, que se transmite todos los miércoles de 9 a 10 pm, por el 88.5 FM de Radio Universidad de la Universidad Autónoma de San Luis; se presenta la cuarta edición del San Luis Blues Fest 2017. Evento realizado con apoyo, precisamente, de esta institución educativa, la UASLP. Por cuarto año consecutivo se celebra este Festival de Blues, del miércoles 25 al sábado 28 de octubre en distintas sedes universitarias, en una fiesta musical que incluye cine, charlas, conciertos y talleres. Con entrada libre a todos los eventos.



El Festival arranca el 25 de octubre en el Auditorio Rafael Nieto a las 19:00 hrs. con la proyección de la película *Crossroads* (1986), dirigida por Walter Hill; y que está inspirada en la leyenda de Robert Johnson, el influyente músico del Delta Blues. Con comentarios a cargo del director del festival, Francisco Javier García Espinosa.
El segundo día de actividades tendrá dos charlas; una en el Auditorio de la Facultad de Psicología a las 10:00 hrs., y otra en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades a las 11:00 hrs. Por la tarde, a partir de las 19:00 hrs., podremos disfrutar del primero de dos conciertos con la participación de las bandas representativas del género en San Luis Potosí: Los Blueserables, Beto's Blues Band y Monroy Blues. Todos ellos en el Auditorio Rafael Nieto.

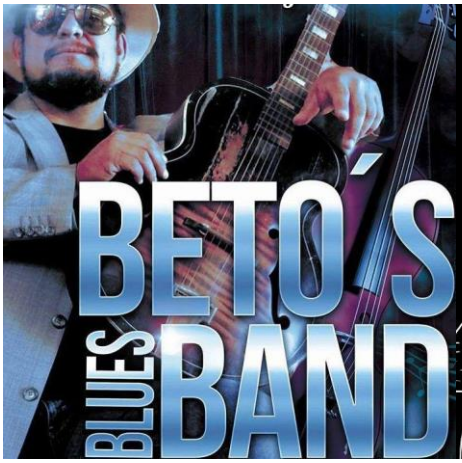
El viernes 27 de octubre se tendrán dos actividades: por la mañana el concierto didáctico infantil a las 12:00 hrs. coordinado por la Mtra. Ma. Alicia Shade Villarreal, en el Centro Educativo "El País de las Maravillas" de la Facultad de Psicología. Y por la tarde-noche, a partir de las 19:00 hrs. el segundo concierto con la participación de las bandas: Castalia Blues (Zacatecas); Rhino Bluesband (CDMX); Radio Blues (CDMX); y San Luis Blues All Stars (S.L.P.).
El sábado 28, culminarán las actividades con las clínicas de guitarra (Phil Daniels), y armónica (Elihú Quintero), a partir de las 11:00 am en el Auditorio Rafael Nieto.

Las bandas

Beto's Blues Band es Blues mexicano, regado con pulque, colonche y mezcal, con notas de urbanidad y aroma a cantera mojada. La BBB es una amalgama de lírica aguda y amigable de introspección y viceversas, de hipermexicanidad y orgullo por nuestro idioma. Adopta formas extraordinarias. Politemático, hipoalergénico, diverso y disperso. Nos lleva del gusano de mezcal al conejo de la luna en un abrir y cerrar de canciones, que son auténticos parpadeos estroboscópicos y pensamientos frenéticos. Música apta para público de todas las edades, influenciada por los maestros afroamericanos y los más contemporáneos exponentes del Blues en castellano, con fuertes matices de Latinoamérica. Sus integrantes: Beto, voz y guitarra; Dany, vocales; Pablo, batería; Leo, bajo; y Guillermo, guitarra.

Los Blueserables son una agrupación emanada del taller de Blues de José Cruz (Real de Catorce). Realizan sus composiciones partiendo del Blues como influencia principal y la improvisación como un elemento fundamental. Cuentan con temas instrumentales y letrísticos, en los cuales buscan expresar sus vivencias personales, emocionales y puntos de vista sobre el entorno social. Sus integrantes: Roberto Rivelino: armónica y guitarra; Ulises Valenciano: batería; Ernesto Rodríguez: bajo eléctrico; y Andrés Martínez: teclados.

Monroy Blues es un proyecto musical originario de La Huasteca Potosina en México, dedicado al Blues, mezclándolo con otras corrientes musicales como el Jazz, Boogie, Ragtime y en especial el Huapango. Aunque inicia actividades desde la década de los 90's, se consolida ya como "*Monroy Blues*" en el año 2002. A partir de 2015, se presenta, eventualmente, en la modadlidad de *Monroy Blues y su Orquesta*. Tiene en su haber 13 discos grabados y un número importante de presentaciones estelares en Festivales Nacionales e Internacionales. Sus integrantes: Luis Monroy (piano y voz); Martha Monroy (voz); Antonio Díaz (guitarra); Pepe López (contrabajo); Raúl Galicia Orta (batería), J. Isabel Monroy (jarana).



Castalia Blues nace, crece y se forma en una cuna musical zacatecana, rodeada de tierras fértiles y aire fresco, forma su propio estilo: una fusión de sus influencias y nuestra música mexicana como el corrido y el bolero, sin perder las bases del Blues tradicional. Sus letras son totalmente en español. Una muestra de ello se encuentra en su cd más reciente, "Retorno". Sus integrantes: Luis Antonio Valenzuela Gutiérrez, guitarra, armónica y voz; Alfredo Valenzuela Gutiérrez, guitarra; Erick Castañeda Hernández, bajo y José Agustín Jiménez, batería.

Rhino Bluesband de sangre inglesa y corazón mexicano, es una banda fundada en la Ciudad de México en el 2003 como The Rhinoceros Bluesband, cambia su nombre a Rhino Bluesband a finales del 2015. Ha publicado dos discos: El Vuelo del Rinoceronte (2015); y Rhino Bluesband 'En Vivo' (2016). Actualmente es un sexteto que interpreta rock y blues tradicional, combinado con temas originales. Sus integrantes: Phil Daniels, guitarra y voz; Enrique Nájera, bajo; Leopoldo Bautista, batería; Martín León, guitarra; Mario Martínez, armónica, percusiones y coros; y José Luis García Fernández, teclados y guitarra.

Radio Blues es una banda de la Ciudad de México conformada por 4 ó 7 integrantes, cuya propuesta es hacer música para bailar y divertirse tomando el Blues como punto de partida, fusionándolo con Swing, Funk, Rock and Roll y Jazz Manouche, creando así su propio sonido. Cuenta con 3 producciones discográficas independientes y 1 EP. Su más reciente material es un disco dedicado a la armónica con temas mayoritariamente instrumentales, donde este pequeño instrumento, se torna en el principal para cada tema. Elihú Quintero, armónica, guitarra y voz; Edgar Ordoñez, coros, arreglos y dirección musical; Ulises Pérez, batería; y Martín Taboada, guitarra.

Big Band San Luis Blues es un ensamble de músicos, en esencia potosinos para darle emotividad e identidad, así como presencia en la clausura oficial del evento. Todo ello, para el tradicional jam bluesero, en esta magna cuarta edición del Festival.

<u>Las clínicas</u>

Phil Daniels es guitarrista, cantante, compositor y arreglista. Nació en Lincoln, Inglaterra. Empezó a tocar la guitarra desde los 14 años, su primera visita a un escenario fue en 1970 cuando interpretó *Turpentine Moan*. Después de integrar varias bandas en su país natal, a su llegada a México en 1983, también se unió a diversos grupos locales tocando rock, antes de fundar Rhinoceros Bluesband en el 2003.

Elihú Quintero es guitarrista, cantante y armonicista. Después de iniciar en la escena musical en diversas bandas de blues-rock del D.F., funda Radio Blues en el 2002, con una propuesta que se le identificaba como de Hard Blues. Con el paso del tiempo ha logrado virar hacia un estilo propio de Blues-Jazz-Funk, lleno de energía, alegría y vitalidad, utilizando la armónica como instrumento principal.

Phil Daniels. Foto: Rafael Arriaga Zazueta

Elihú Quintero. Foto: Rafael Arriaga Zazueta

Dos Villanos de cuidado: Abraham y Javier Villaseñor

María Luisa Méndez

Los Villanos Blues Band, es un grupo originario de Guadalajara, Jalisco; el cuál busca llevar el Blues hecho en México a diferentes escenarios. Hoy tenemos aquí una entrevista a los hermanos Villaseñor: Abraham y Javier, guitarristas de esta magnífica banda.

<u>La entrevista</u>

CB: Jóvenes… ¿Desde cuándo y cómo se dio su interés por la música?

Javier: Desde la secundaria comencé a interesarme más por la música.

Abraham: Desde la primaria escuchando discos de Metallica.

CB: Y el Blues… ¿Cuándo apareció en su vida?

Javier: Eso pasó hace ya mucho tiempo, cuando compré un disco de Yardbirds por 30 pesos. Ja ja ja, buenísimo el disco. Al ver al *Gato Gordo* en vivo se consolidó nuestro gusto por el Blues, que después se convertiría en una pasión.

Abraham: Cuando Javier compró en un 'Gigante', un disco de Yardbirds.

CB: ¿Qué fue lo que los impulsó a escoger la guitarra como su instrumento de preferencia?

Javier: Comencé escuchando Heavy y Trash Metal, géneros en los cuales los solos de guitarra son parte fundamental, eso llamó demasiado mi atención hacia el instrumento.

Abraham: A Javier le compraron una guitarra y yo la tomaba prestada.

CB: ¿Quiénes son los guitarristas que los han influenciado principalmente en su trayectoria?

Javier: Primero guitarristas de metal como Marty Friedman, y más adelante en el blues, hay tantos, pero por mencionar algunos: B.B. King, lonnie Mack, Stevie Ray Vaughan, Chris Cain, Santana, Ronnie Earl, Freddie King, Clarence Gatemouth Brown.

Abraham: B.B. King, Freddie King, Clarence Gatemouth Brown, Chris Cain, Robben Ford, Alex Schultz, Ronnie Earl, Dave Specter, etc.

CB: ¿Qué nos pueden decir acerca del surgimiento y el camino de Naranjito Blues?

Javier: Fue un proyecto y una etapa muy buena. Surgió como un pretexto para hacer algo en los ratos de ocio, que eran muchos, entre los 4 integrantes que éramos amigos desde la infancia. Resultó un proyecto muy bueno que nos llevó a viajar por la Republica y posicionarnos como una de las bandas de Blues más conocidas en el país. Grabamos 4 lp's de los que se vendieron más de 12,000 copias.

Abraham: Éramos una banda de amigos que nos conocíamos desde la infancia, y creo que sirvió para que otros jóvenes se interesaran en el género del Blues.

CB: ¿Qué aportó de discos y videos Naranjito Blues al medio bluesero en Guadalajara y a nivel nacional?

Javier: Seguir impulsando el Blues Nacional y creando nuevas generaciones de músicos, interesándose en el género. Pues, promovíamos y vendíamos nuestro material en las calles. Al ver el surgimiento de nuevas bandas de jóvenes, la satisfacción fue mucha.

Abraham: Hicimos 5 discos y un par de videos; creo que la principal aportación fue que después de muchos años fue una banda joven tocando Blues instrumental.

Naranjito Blues - Coca-Cola (Video Oficial)
https://youtu.be/H7gwwFBfV2s

CB: ¿Cómo llega el final de Naranjito Blues y el nacimiento de Los Villanos Blues Band?

Javier: El ciclo de Naranjito terminó sin haber conflicto entre los integrantes. Simplemente Charly y Tony decidieron hacer otras cosas. Aún somos muy buenos amigos y nos frecuentamos mucho.

Abraham: Llega al final, con la salida del bajista, Charly Cisneros y del baterista, Tony Ochoa; en diciembre de 2012. En enero de 2013 comenzamos con Los Villanos, incorporando a Vic Romero en el bajo…

Al llegar a su fin Naranjito, Abraham y yo, que nos conocían cómo los hermanos Villaseñor del grupo, (por eso los Villanos), decidimos seguir con el Blues que tanto nos apasiona y llamamos a Víctor Romero e Iván Ramírez. Jóvenes, y muy talentosos músicos que de hecho decidieron tocar Blues por ver a Naranjito; para que nos acompañaran en el proyecto de Villanos. Y todo ha salido muy bien, la banda está muy consolidada y el sonido es justo lo que esperábamos.

y en ese entonces a Ricardo Vidal en la batería. Actualmente el baterista oficial es Iván Ramírez.

CB: ¿Cómo describen el proyecto musical de Los Villanos Blues Band?

Javier: Una banda de Blues joven que mezcla los gustos e influencias de cada uno de sus integrantes, para crear un sonido propio siempre conservando la raíz de todo el Blues; y con pasión que nos encanta compartir con muchos otros músicos en nuestros eventos.

Abraham: Blues con swing, funk, rumba, en ocasiones instrumental, o con voz; procurando cada día incluir más composiciones originales.

CB: ¿Quiénes componen la banda y quiénes más participan como músicos invitados?

Javier - Abraham: La banda está compuesta por Abraham Villaseñor en la guitarra, Javier Villaseñor en guitarra, Víctor Romero en el bajo e Iván Ramírez en la batería.

Invitamos a muchos músicos y principalmente muy buenos amigos como a: Christian Jiménez de Troker, Omar Ramírez y Erik Kasten de Kingsmith, Genaro Palacios de Bad Boy Blues, Lalo Melgar y Jaén Pierre Chaurand de Dirty Black Beans, Emiliano Juárez de los Mind Lagunas, Klaus Mayer, Valeria Vivanco, Tzintzuni Varela, Ulises Germani, y Griselda Piña; entre otros.

CB: Actualmente sabemos de sus presentaciones en los llamados Martes de Destrucción en el Café Bretón del Centro Histórico de Guadalajara. ¿Desde cuándo y qué nos pueden comentar de esas presentaciones semanales?

Javier: Comenzó aproximadamente hace 3 años. En un día poco común para salir, -martes-, entonces invitábamos amigos músicos a palomear. Todo empezó un día para juntarnos los compas a tocar, y resultó especial para que el público vaya a escuchar Blues con la mayoría de sus exponentes en la ciudad. Ha resultado increíblemente bueno y divertido.

Abraham: Comenzaron en 2013 cuando la banda base de los martes, que eran Bourbon Street, no pudieron seguir asistiendo y nos invitó el baterista Ricardo Vidal. Comenzaron siendo muy poco frecuentadas hasta que comenzó a ir de invitado, Erik Kasten; después se incorporó Omar Ramírez; Christian Jiménez… y así poco a poco se dio a conocer como un jam de Blues.

CB: ¿Qué nos pueden comentar acerca del documental "Got The Blues?"

Javier: Precisamente estos martes, llamaron la atención de Thomas Whal, un alemán melómano que ama el Blues. Y decidió que la gente no sólo en México sino en otras partes, también sepan la calidad de la escena del Blues en México, especialmente en Guadalajara. Ese es el propósito de que Thomas produjera este documental, que la verdad lo que hemos visto del material nos ha impresionado. Tenemos muy buenas expectativas del proyecto a nivel nacional e internacional, por cierto, se presentará por primera vez este 16 de noviembre, en el marco del Festival Internacional Grooves & Blues Guadalajara 2017. Pueden checar el trailer en YouTube**.**

Abraham: Es un concierto grabado en el Breton, con los usuales invitados de los 'Martes de Blues y Destrucción', que incluye una entrevista a la escena local del Blues en Guadalajara.

Official Trailer - Got The Blues?
https://youtu.be/HBZAMxIUH5s

CB: ¿Cuáles son los planes a corto plazo de la banda?

Javier: Por el momento, la presentación y difusión del documental; así como, sus respectivas giras nacionales e internacionales. Estén al pendiente de las fechas.

Abraham: La presentación del documental y la grabación de un EP.

CB: ¿Dónde podemos seguir información de la banda y de sus presentaciones?

Javier – Abraham: En la pagina de Facebook Los Villanos Blues Band. Y nuestra música en las plataformas digitales.

CB: ¿Algún mensaje a los músicos y/o bandas nuevas de Blues en México?

Javier: Que el Blues en México es tradición No dejemos que muera, llevemos esta cultura a todas las generaciones sobre todo a las más jóvenes para que México siga creando músicos de Blues de calidad. Quién quiera tocar o esté comenzando, a echarle ganas el Blues es algo que se lleva para toda la vida.

Abraham: Que escuchen mucho Blues y salgan a tocar a las calles; es el mejor escenario.

A little taste of Javier's guitar
https://youtu.be/QwfDJ8VDLeU

A little taste of Abraham's guitar
https://youtu.be/NfGNZitVoXc

CB: ¿Algo más que comentar para Cultura Blues y sus lectores?

Javier: Antes que nada, agradecer por su atención y su interés en el género, el público es nuestra razón de hacer esto que amamos y nos apasiona. Sigan apoyando a las bandas mexicanas necesitamos de ustedes, así como ustedes del Blues. Un saludo para todos de parte de *Los Villanos Blues Band* ¡Yeah!

Abraham: Gracias por la entrevista a *Cultura Blues* y a los lectores, que sigan apoyando a su banda de Blues local para que el género siga evolucionando y nunca muera.

Cultura Blues de visita

En el 61 con la HH Botellita de Jerez / La Dalia Negra

Rafael Arriaga Zazueta

La noche del jueves 15 de septiembre, en el 61, se dio un doble grito de independecia. Primero la banda de casa, *La Dalia Negra*, hizo su set preferido de buen Blues, para darle paso al 'Guacarock', de la actual *HH Botellita de Jerez*. He aquí un testimonio gráfico de lo ocurrido…

KORG

KORG

nny
wess

Cultura Blues de visita

En el Monumento a la Revolución con Héctor Infanzón

Rafael Arriaga Zazueta

El pianista Héctor Infanzón y su Cuarteto fue el encargado de cerrar la Segunda Temporada 2017 del Tabacalera Jazz Club, ciclo musical que tiene como sede el Museo Nacional de la Revolución, que para esta ocasión contó con seis presentaciones realizadas cada viernes de agosto y cerró con el concierto al aire libre en la explanada del Monumento a la Revolución, el pasado sábado 2 de septiembre. Infanzón se hizo acompañar por Adrián Infanzón en el bajo, Enrique Nativitas en la batería y Luis Gómez en la percusión, ensamble que cuenta con una gran tradición en la escena del Jazz, al haberse presentado en importantes escenarios alrededor del mundo.

Cultura Blues de visita

En el Parker & Lenox con Emiliano y "El Krusty"

Rafael Arriaga Zazueta

El pasado martes 5 de septiembre fue para el Blues; en un grandioso dueto en el Parker & Lenox con Emiliano Juárez en la guitarra y Alfonso Robledo (El Krusty) en el bajo: *Blues Dues* e invitados.

Cultura Blues de visita

En el 61 con Viri Roots & Sammy

Rafael Arriaga Zazueta

El inicio del mes patrio de este 2017 ocurrió en “el 61”, el viernes 1 de septiembre con el concierto de *Viri Roots & The Rootskers* y *Sammy Boy and His Bluesmakers*, aquí una pequeña muestra…

Singers
Johnson

61

Cultura Blues de visita

En el 61 con Tomy Espósito Band

Rafael Arriaga Zazueta

El sábado 2 de septiembre se presentó en concierto Tomy Espósito Band y amigos, (anunciados como “Vieja Estación”). Como haya sido, el buen blues inundó el agradable espacio de “El 61”. La banda base de lujo se conformó con Tomy Espósito (guitarra y voz); Ignacio Espósito (batería); José Luis Sánchez (teclado); Emiliano Juárez (guitarra); y Emiliano Olvera Reyes (bajo). Veamos…

De Colección

4 cd's y 10 dvd's más a la lista

José Luis García Fernández

Intro.

La pasada visita a la ciudad de Santiago de Querétaro, México para asistir al 4º Festival Nacional Queretablues, aparte de haberme traído enormes satisfacciones y agradables momentos; también resultó ser una buena oportunidad para incrementar mi colección particular. De mano de los propios artistas y del pequeño, pero gran puesto del amigo, *Carlos Labra*, me pude traer 4 cd's y 10 dvd's, respectivamente. Veamos…

<u>Los cd's</u>

1. **Fonzeca-Caja de Pandora Project. Live @Aula Magna (U.A.N.L.) (2013).**
   Un estupendo cd que contiene 13 tracks, 12 de ellos grabados en directo en el Aula Magna de la UANL, con una alineación completísima, reforzada con los metales de Aaron Stanley (trompeta) y Alejandro García (sax).
   El track adicional en estudio, es nada más y nada menos que el delicioso tema original *I'm Dead (The Hostage)*, incluído en la compilación del cd Nacidos Bajo Un Buen Signo II (2014).

   Las canciones escogidas para este proyecto reflejan de manera perfecta el estilo que la banda viene presentando en los últimos años con gran blues, soul y funk. Hay temas de bluesistas tradicionales como Muddy Waters, Little Walter y Howlin' Wolf, pero también de blues contemporáneo de Robben Ford y otro de Tracy Chapman. ¡Gracias Fonzeca por el ejemplar!

Tracklist: 1. I'm Dead 'The Hostage' (Kukín/Fonzeca), 2. Honey Mama (Bugs Henderson), 3. Sugar Sweet (Muddy Waters), 4. Up The Line (Little Walter), 5. I'm Tore Down (Sonny Thompson), 6. I Put Spell On You (Screamin' Jay Hawkins), 7. Give Me One Reason (Tracy Chapman), 8. Spoonful (Willie Dixon), 9. How Deep In The Blues (Robben Ford), 10. Change Your Ways (John Mayall), 11. Funny I Still Love You (Ray Charles), 12. I Don't Need No Doctor (Ray Charles), 13. Killin Floor (Howlin' Wolf).

2. **"Kukín" Carmona. Algo Sencillo, Como… Yo Soy (2013).**
   Coronando una extraordinaria y sólida trayectoria de alrededor de 40 años en la música, el maestro Kukín Carmona presenta este cd que contiene 8 temas instrumentales de su autoría. Una fina muestra de su técnica interpretativa, aquí a ritmo de smooth jazz, jazz latino, funk y blues-jazz. Este disco fue realizado bajo el patrocinio de la Universidad Autónoma de Nuevo León y de la Sociedad de Autores y Compositores S.A.C.M. Par mi gusto se destaca el tema funky: "Jake's song", que llega a mover fibras sensibles en el cuerpo y alma. ¡Muchas gracias Ana Laura Cabrera por el cd!

   Tracklist: 1. Tributo a Don Carlos Castillo, 2. Charly's song, 3. Jake's song. 4. Myrna's song, 5. Carolina's song, 6. Una a la Sonny Rollins, 7. Para divertirnos, 8. Mi México querido.

3. **Avenida RockBlues. Avenida RockBlues (2017).**
   Este cd que funciona como demo de la banda queretana, *Avenida RockBlues*, es el siguiente objeto de mi colección. Una potente banda que camina más por los senderos del rock urbano que por el propio blues. La estructura de sus 6 temas originales, dan rienda suelta incluso al hard rock y otros géneros afines. La armónica es quien da a momentos el sabor bluesero. Por ejemplo, en "La cura" que resulta ser mi favorita. ¡Agradezco a Martín Bocanegra por el disco y calcomanía incluida!

   Tracklist: 1. El rebelde, 2. Identidad, 3. La cura, 4. La mujer de blanco, 5. La última gota, 6. Ya no alcanza.

4. **Claudio Irrera. Atrapado por el Blues. (2014).**
   Un disco demo que contiene una colección de 7 temas en formato mp3 del músico multi-instrumentista, cantante, compositor y arreglista argentino, residente desde hace varios años en Querétaro, Claudio Irrera. Los temas transitan por un rico jazz-blues con letras bien cuidadas, intencionadas y agradables. "Atrapado por el blues", es cálida y sensual; mi favorita.

   Tracklist: 1. Blues para mi muerte (C. Irrera), 2. Blues de la mujer perdida (C. Irrera), 3. La mamá de Jimmy (C. Irrera), 4. Atrapado por el Blues (C. Irrera), 5. Cuando comenzamos a nacer (C. Irrera), 6. El fantasma de Canterville (C. Irrera), 7. La Bruja (José Luis López Santiago).

<u>Los dvd's</u>

1. **Devil Got My Woman. Blues At Newport, 1966. (2002).**
   El video se compone de imágenes filmadas por el destacado archivista y productor, Alan Lomax, durante el Newport Folk Festival de 1966, incluye apariciones de Howlin' Wolf, Son House, Skip James, Bukka White y del Rev. Pearly Brown. Uno de los recuerdos más bienvenidos del renacimiento del folk de la década de 1960, fue el renovado interés por el estilo de Blues rural.

De repente, una generación de magníficos artistas de blues cuya música había sido casi ignorada por años, encontró una nueva audiencia, convirtiendo sus nuevas carreras en un éxito rotundo. El contenido son 16 tracks históricamente emocionantes.

2. **Guitar Heroes: In Concert. (2003).**
   Esta es una atinada compilación de trece videos filmados en el *Ohne Filter - Musik Pur*, de Alemania. Aparecen los guitarristas y sus bandas: Robben Ford, Duke Robillard, Walter Trout, Clarence "Gatemouth" Brown, Rick Vito, Rick Derringer, Joe Louis Walker, Popa Chubby, Curtis Mayfield, Albert Lee, Larry Carlton, Steve Lukather, y Albert Collins.

3. **John Lee Hooker. That´s my Story. (2001).**
   Este es un buen documental sobre John Lee Hooker. Sin embargo, su actuación en el concierto es mediocre. Tal vez por su avanzada edad o simplemente, alguna mala noche. Los músicos se esmeran, Charlie Musselwhite, Johnny Johnson y otros más, pero él, nunca se conectó en su actuación. La parte de entrevistas es muy interesante, por ejemplo, los comentarios de Eric Clapton que son perspicaces e informativos.

4. **Bill Wyman's Rhythm Kings. Let the Good Times Roll. (2006).**
   Este DVD es excelente, 2 conciertos y un documental con gran calidad de sonido envolvente. Cada miembro de la banda comandada por Bill Wyman, es una estrella por derecho propio. La lista de canciones es magnífica, así como la energía que se muestra en el escenario. También se destaca la camaradería manifiesta en el documental, dando clara respuesta al por qué esta banda funciona tan bien.

5. **Ronnie Earl and The Broadcasters. Hope Radio Sessions. (2008).**
   Este es el primer DVD de Ronnie Earl. Es un fantástico ejemplo de guitarrista de Blues contemporáneo. Su forma de tocar es discreta y conmovedora, pero su fraseo es realmente ejemplar. Ronnie decidió a principios de los noventa, que dejaría de tocar con un cantante y tocaría el Blues en el verdadero estilo de Earl Hooker, de quien obtuvo su nombre de "Earl". Como guitarrista fue un movimiento audaz. La selección de temas instrumentales en este dvd, es en su mayoría de blueses lentos con algunas fusiones de pop, jazz y góspel.

6. **Blues Caravan: Guitars & Feathers (2008).**
   De la serie Blues Caravan, tres mujeres: Deborah Coleman, Candye Kane y la recién llegada Dani Wilde, unen fuerzas para este buen dvd. Las 3 artistas tocan temas en solitario, y para el gran final se unen en un jam session. El concierto con 17 canciones fue filmado en "The Harmonie" de Bonn, Alemania el 27 de enero de 2008, por supuesto, para el sello Ruf Records.

7. **Full Moon Lightnin' (2008).**
   Extraordinario, sensacional e intensamente emotivo. Un viaje espiritual de dos almas torturadas... una que busca descubrir lo que lo hará nuevo... el otro desesperado por aferrarse a lo que ya tiene. Han pasado más de 60 años desde que el bluesman de la ciudad de Nueva York, Floyd Lee, abandonó la región montañosa de Mississippi y con su éxodo le dio la espalda a una infancia problemática y a una vida dura en los campos de algodón. Abandonado por una madre que nunca conoció, Floyd todavía lucha con preguntas sin respuesta a su misterioso y doloroso pasado. Ahora a la edad de 73 años, Floyd y su banda se embarcan en un viaje profundamente personal de regreso a Mississippi para reconectarse con la familia que dejó atrás y a buscar a la nueva familia que nunca conoció. A lo largo del camino, el guitarrista Joel Poluck dirige la carrera de Floyd hacia el éxito musical, mientras que su vida personal gira fuera de control.

8. **Buddy Guy. Can't Quit The Blues (2006).**
El 30 de mayo de 1957, Buddy Guy grabó su primer demo en Baton Rouge, Louisiana. Cuatro meses después tomó un tren hacia Chicago. En el transcurso de los siguientes 50 años, desde sus primeras sesiones en Chess Records con Muddy Waters para sus legendarias colaboraciones con Junior Wells hasta las sesiones más recientes con John Mayer y Eric Clapton, Buddy, ha conseguido influenciar a varias generaciones de guitarristas.

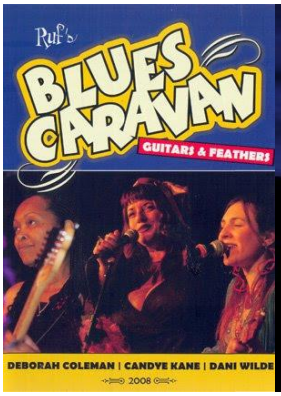
Este dvd es parte de un paquete con tres cd's con el que se conmemora su cumpleaños 70 y su inclusión al Salón de la Fama del Rock and Roll. El contenido es un documental con escenas exclusivas y presentaciones de 1974 a 2004, en especial en el Festival de Jazz en Montreux, Suiza y en el Teatro Paramount en Seattle.

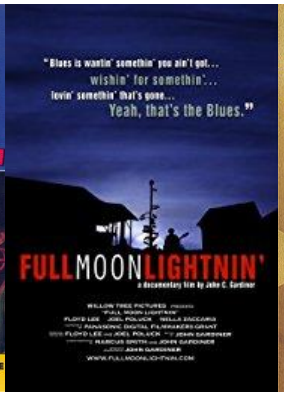
9. **Eric Clapton. Live in San Diego with special guest JJ Cale (2017).**
El 15 de marzo de 2007, la gira mundial de Eric Clapton se detuvo en el iPayOne Center de San Diego (originalmente San Diego Sports Arena y ahora Valley View Casino Center). La formación de la banda para esta gira incluyó a Derek Trucks y Doyle Bramhall II en las guitarras, Chris Stainton y Tim Carmon en los teclados, Willie Weeks en el bajo, Steve Jordan en la batería y a las vocalistas Michelle John y Sharon White.

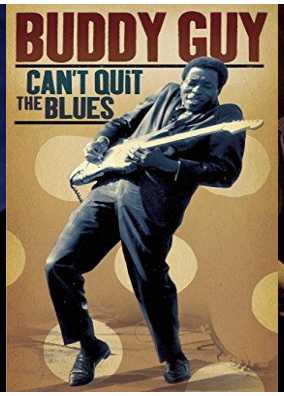
Durante el concierto, la inspiración musical de Eric Clapton, JJ Cale, estuvo tocando en cinco de las canciones, incluyendo tres de su álbum ganador del Grammy, *The Road To Escondido*, publicado en 2006.

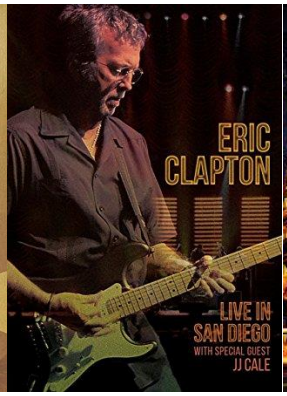
10. **Joe Bonamassa. Live at Carnegie Hall an Acoustic Evening (2017).**
El 21 y 22 de enero de 2016, Joe Bonamassa, guitarrista, cantante y compositor de blues-rock nominado al Grammy, realizó dos presentaciones únicas y acústicas en el icónico Carnegie Hall de Nueva York. Ambas fueron filmadas y este es el resultado. Una noche de música extraordinaria con nuevos arreglos de sus canciones favoritas, así como algunas canciones nuevas.

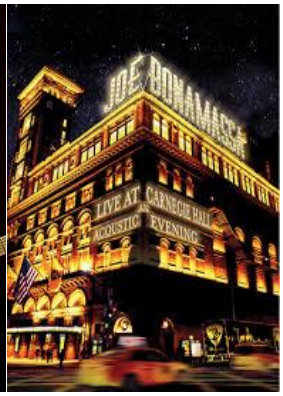
El concierto fue parte de una gira especial y contó con un conjunto de músicos estrellas de varias partes del mundo. La aclamada violonchelista china, Tina Guo, cuyo repertorio abarca desde el clásico hasta el heavy metal; y Hossam Ramzy, el percusionista y compositor egipcio, que ha actuado en decenas de bandas sonoras de películas y discos. Además, en la banda están: Rebe Wynans (piano), Anton Fig (batería), Eric Bazilian (mandolina, hurdy-gurdy, saxofón, guitarra acústica y voz), y tres vocalistas australianos: Mahalia Barnes, Juanita Tippins y Gary Pinto.











Suplemento

100 temas de blues fundamentales 4ª y última parte

José Luis García Fernández

Cuarta y última parte de esta fascinante relación de canciones con su respectiva playlist para disfrutarla…

76. Dangerous Blues de Mattie May Thomas
77. Shimmy She Wooble de Otha Turner
78. Little Girl in Rome de Otto Virgial
79. I Be's Troubled de Muddy Waters
80. I Feel Like Going Home de Muddy Waters
81. I'm Ready de Muddy Waters
82. I'm Your Hoochie Coochie Man de Muddy Waters
83. I've Got My Mojo Working de Muddy Waters
84. Mannish Boy de Muddy Waters
85. Rollin' Stone de Muddy Waters
86. Aberdeen Mississippi Blues de Booker White
87. District Attorney Blues de Booker White
88. Fixin' to Die Blues de Booker White
89. Shake 'Em On Down de Booker White
90. Last Kind Words Blues de Geeshie Wiley
91. Rolling Stone de Robert Wilkins
92. Baby Please Don't Go de "Big" Joe Williams
93. Providence Help the Poor People de "Big" Joe Williams
94. Back Door Man de Howlin' Wolf
95. Evil is Going On de Howlin' Wolf
96. Killing Floor de Howlin' Wolf
97. Moanin' at Midnight de Howlin´ Wolf
98. The Red Rooster de Howlin' Wolf
99. Smokestack Lightnin' de Howlin' Wolf
100. Wang Dang Doodle de Howlin' Wolf

https://open.spotify.com/user/culturablues/playlist/7y3PLpD9D9jdGsTx3oMFCa

Sesiones desde la Cabina

Monk y Gillespie: el centenario del Bop

Yonathan Amador Gómez

A las víctimas y damnificados del 19S

Como fan del *be bop* me tomaré la libertad de realizar la siguiente analogía. Si bien existen grandes exponentes de esa corriente del jazz, Charlie Parker, Dizzy Gillespie y Thelonious Monk son, para mi, la Santísima Trinidad del bop. Y este mes celebramos el centenario del nacimiento de dos de esos personajes, sin cuya existencia la historia del jazz se contaría de manera diferente.

Las Carolinas (Norte y Sur), en Estados Unidos, vieron nacer el mismo mes y año a Thelonious Monk (10 octubre 1917) y a John Birks "Dizzy" Gillespie (21 octubre 1917), dos hombres y nombres esenciales en la historia del jazz de mediados del siglo XX.

> *"El estilo de nuestra música se basaba en la forma en la que él (Charlie Parker) tocaba. Yo aportaba algo de armonía y sentido rítmico; Monk daba la armonía y Kenny Clarke creaba el ritmo. Desarrollábamos todo eso para acompañar la música". **Dizzy Gillespie**.*

Con personalidades tan distintas entre sí -Monk introvertido y Dizzy extrovertido-, ambos jazzistas lograron crear tanto juntos como por separado una reputación que se convirtió primero en inspiración para los músicos más jóvenes y posteriormente en leyenda; cada uno desarrolló su estilo y creó su universo musical, para disfrute nuestro.

> *"Thelonious Monk no sólo es el más grande compositor del jazz moderno… es el más grande compositor desde Bartok". **Comentario en periódico alemán, publicado entre 1960 y 1961**.*

Thelonious Monk (Mount, Carolina del Norte), desde pequeño estuvo al frente de un piano y su primer trabajo fue tocando para la iglesia evangelista. Su familia se mudó a Nueva York cuando Monk no había llegado siquiera a los 6 años de edad, y fue en la *gran manzana* en donde desarrolló todo su potencial. Luego de tocar para fiestas, en donde conseguía dinero para pagar el alquiler, a inicios de los años 40 ingresó a la escena profesional del jazz de la mano de Bud Powell (amigo cercano), quien lo animó para tomar un trabajo en el *Minton's Playhouse*, ubicado en Harlem, lugar en el que se forjó el sonido *bop*.

A partir de ese momento, la exploración musical, que ya había comenzado dentro de Monk, continuó y no se detuvo durante las siguientes décadas. Un estilo adelantado a su época, con variantes rítmicas, disonantes, poco valoradas e incomprendidas en su momento. "La música de Monk no es sencilla, sin embargo no es totalmente inaccesible" comenta Dick Katz, pianista, jazzista y escritor; y añade "Monk es el pasado, presente y futuro, todo al mismo tiempo". La historia le han hecho justicia.

> *"Toca a tu manera. No toques lo que el público quiere, toca lo que tú quieres y deja que el público elija, incluso si les toma quince o veinte años".* ***Thelonious Monk****.*

Además de las icónicas grabaciones a lado de Parker y Dizzy; Monk -con su barba, sus boinas y sombreros-, trabajó con músicos como Coleman Hawkins, un joven Miles Davis, Art Blakey, John Coltrane, por mencionar sólo cuatro nombres. Si bien Monk había grabado temas a piano solo en sus discos, con Thelonious himself (1957) y Thelonious Alone in San Francisco (1959), hizo gala de su virtuosismo al tomar sus temas y los de otros, y llevarlos a niveles superiores.

*"Cualquiera puede tocar algo con acordes deslumbrantes y hacerlo sonar mal. Lograr que suene bien no es sencillo". **Thelonious Monk**.*

Thelonious al igual que Charlie "Bird" Parker tuvo problemas de adicciones; en los años 60 realizó diversas y extensas giras por Europa; en febrero de 1964 fue portada de la revista Time, hecho que sólo han conseguido jazzistas como Louis Armstrong, Dave Brubeck, Duke Ellington y Wynton Marsalis. En 1976 se presentó en el emblemático Newport Jazz Festival, fue su última presentación. Posteriormente se alejó de la vida pública hasta su muerte en 1982, dejando tras de sí el misterio de sus últimos años de vida.

*"Es posible que haya gente que no me conozca y no conozca mi música. Pero una vez que doy rienda suelta a mis mandíbulas, el mundo se entera". **Dizzy Gillespie.***

La otra Carolina, la del sur, fue la que vio nacer a John Birks Gillespie (Cheraw, Carolina del Sur). Al igual que Monk, Gillespie tuvo contacto con la música desde muy pequeño, formaba parte de una orquesta y su casa era la bodega de los instrumentos por lo que a los diez años ya había explorado varios de ellos, pero se decantó por la trompeta. Quedó huérfano de padre, de quien se dice recibió duros tratos y reprimendas, consiguió una beca para estudiar en el Instituto Laurinburg, una escuela de agronomía en Carolina del Norte, que abandonó en 1935 para seguir por el camino de la música.

De las Carolinas se mudó a Filadelfia, en donde se unió a la banda de Frankie Fairfax -en donde por cierto, gracias a su humor y su peculiar forma de ser recibió el mote de *Dizzy*-, y dos años después a la de Teddy Hill, con quien realizó sus primeras grabaciones .

A finales de los años 30 e inicios de los años 40, se integró como trompetista solista en la orquesta de Cab Calloway, quien no veía con buenos ojos las bromas y sentido del humor de Dizzy. Esa relación concluyó de manera abrupta y algo violenta, existen versiones sobre lo acontecido. Una de ellas habla de un papel ensalivado que impactó en la cabeza de Calloway, la presunción de que había sido Gillespie, un cuchillo que habría sacado el trompetista y una herida sobre Cab fueron el sello de una relación musicalmente buena, personalmente desagradable entre ambos personajes.

La década de los 40 es emblemática en la historia del jazz. Ya he hablado de la trascendencia de Dizzy sobre el *be bop*, bien, en esa década Dizzy conoció a Parker, Monk y la mayoría de los músicos que formaron parte del movimiento. Sin embargo, otro aspecto por lo que Dizzy pasó a la historia es por ser el padre de lo que se conoce en Estados Unidos como *latin jazz*, es decir la incorporación de elementos de música afrocaribeña a la improvisación del jazz o lo que él denominó *Cubop*.

Para 1947 Dizzy era ya un trompetista conocido y reconocido. Luego de realizar giras con su propia banda y tocar a lado de músicos como Ella Fitzgerald, Coleman Hawkins, Sarah Vaughan o el mismo Duke Ellington, Gillespie se juntó con el percusionista cubano Chano Pozo (1915) con quien compuso el memorable y versionado "Manteca", además de "Cubana be, Cuabana bop" o "Guarichi Guaro", temas que llevaron al jazz por nuevos caminos, explorados por músicos latinos y estadounidenses en las siguientes décadas.

*"Your politics oughta be a groovier thing, so get a good president who's willing to swing. Vote Dizzy! Vote Dizzy!". **Lema de la campaña presidencial de Dizzy**.*

Jean Gleason, esposa del crítico de jazz Ralph Gleason y Ramona Crowell, seguidora de la música de Dizzy, fueron quienes idearon la campaña de Gillespie a la presidencia de Estados Unidos en 1964. Dizzy lo tomó con humor e incluso ya había repartido algunos de los puestos entre sus amigos músicos: Miles Davis sería director de la CIA; Monk, Embajador Plenipotenciario de la Vagancia; Louis Armstrong, Secretario de Agricultura, por ejemplo. Posteriormente el propio Dizzy explicó por qué aceptó participar en esta aventura política, la respuesta fue sencilla: las ganancias de las ventas de souvenirs (mercadotecnia) fueron a parar al Congreso para la Igualdad Racial (CORE) y para la Conferencia Sureña de Liderazgo Cristiano, cuyo presidente era Martin Luther King, Jr. Es decir, Dizzy tuvo una clara y activa participación en la defensa de los derechos civiles.

> *"Buscaba la forma de resaltar las notas más bellas. Cuando tarareas sale natural: 'be-bop, be-de-bop". **Dizzy Gillespie**.*

Durante muchos años Dizzy tocó con una trompeta con la parte delgada de la campana de su trompeta doblada, existen dos versiones al respecto, que fue un accidente, que alguien se sentó sobre ella, la dobló y a Dizzy le gustó el sonido, y la otra es que durante algunas de sus giras por Europa, cuando comenzaba su carrera, vio a un trompetista británico con un dobles similar y lo quiso imitar. A estas alturas da igual, Gillespie al igual que Monk, ambos por sus aportaciones, genio, talento y visión son parte de la historia del jazz.

Dentro de sus giras, tanto Monk como Dizzy pisaron suelo mexicano y dieron sendos conciertos en el Palacio de Bellas Artes, el primero fue Gillespie quien ofreció un concierto el 6 de noviembre de 1962 y Monk hizo lo propio el 31 y 31 de julio de 1971, documenta Alberto Zuckerman en su libro "El jazz en el Palacio de Bellas Artes. 1962 - 2011". Dizzy y Monk - Monk y Dizzy, dos espíritus distintos llenos del mismo genio creativo que los hizo trascender en la historia del jazz, hasta convertirlos en leyendas.

La poesía tiene su Norma

Mentirosa

Norma Yim

Es posible que tus besos se han borrado.
Es posible que mi mente te olvidó.
Es posible que el sereno de la noche.
Hoy me diga, mentirosa no es así.

Es posible que hoy no lloren más mis ojos.
Es posible que te odie, te aborrezca y te desprecie.
Es posible que la luna hoy me diga.
Mentirosa, tú no sabes ni mentir.

Es posible que le mienta a las estrellas.
Es posible que te engañe con mi voz.
Es posible que yo calle para amarte.
Por orgullo, vanidad o tentación.

Es posible qué si mañana te veo.
Te repita yo mil veces te olvidé.
Ya no vibras en mi cuerpo ni en mi alma.
Te saliste de mi mente, te engañé.

Mentirosa, eso me grita la noche.
Porque mientes y le engañas con tu boca.
Si tus ojos te delatan ese amor.

Yo respondo…
porque a él le da lo mismo,
si lo amo,
lo odié,
o lo olvidé.

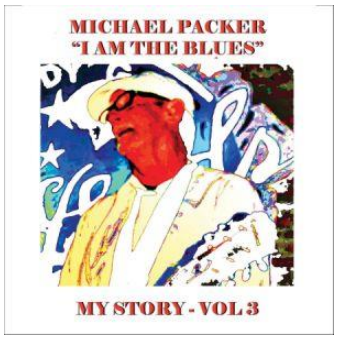
Escúchalo en voz de su autora en la columna "La poesía tiene su Norma"
Con música de fondo, Slow Blues por Mick Taylor del álbum: Mick Taylor

Suplemento

Blues contemporáneo septiembre 2017

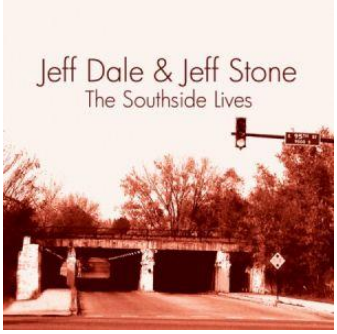
José Luis García Fernández

Explora aquí las nuevas grabaciones de nuestro género consentido, con estas 28 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!



Michael Packer

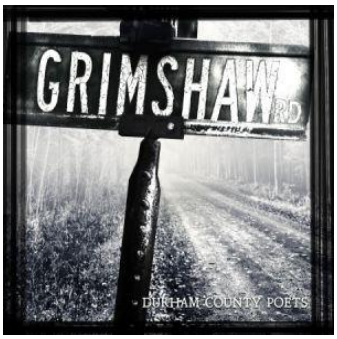
Micki Free



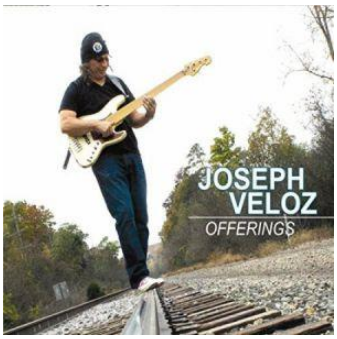
Jeff Dale, Jeff Stone

The Cash Box Kings

James Rosocha

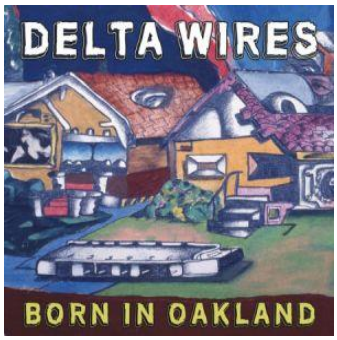


Durham County Poets



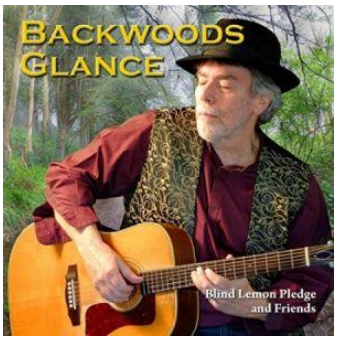
Joseph Veloz

Johnny Rawls

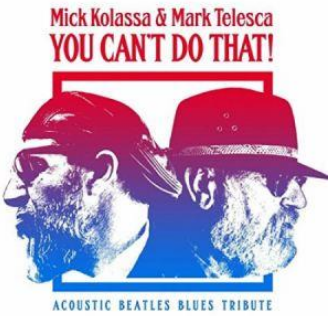


Delta Wires

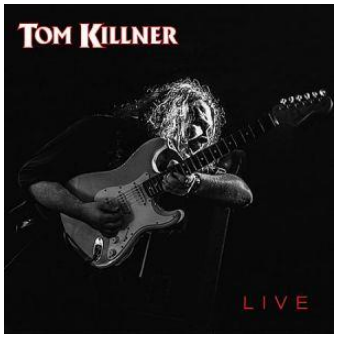
Mick Clarke



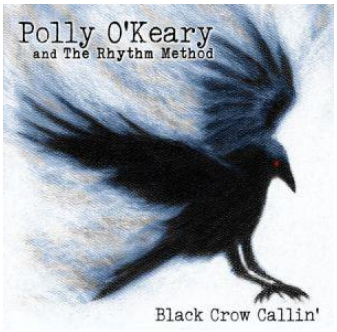
Blind Lemon Pledge



Mick Kolassa



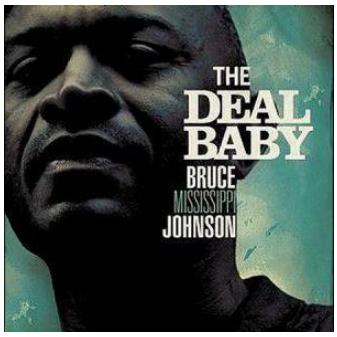
Tom Killner



Polly O'Keary And The Rhythm Method

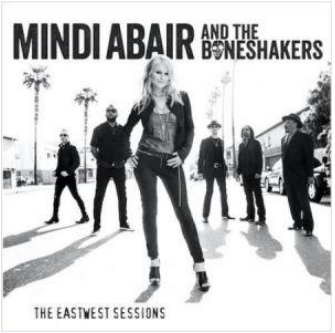
Chris 'Bad News' Barnes

Jimmy Carpenter



Bruce Mississippi Johnson

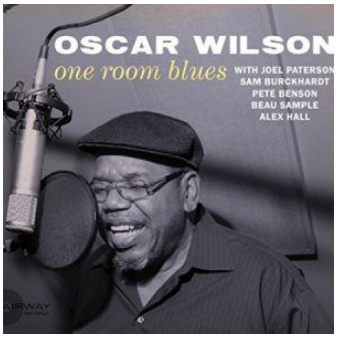
Dutch's Basement Blues Band



Mindi Abair And The Boneshakers

Martin Goyette

Benny Turner

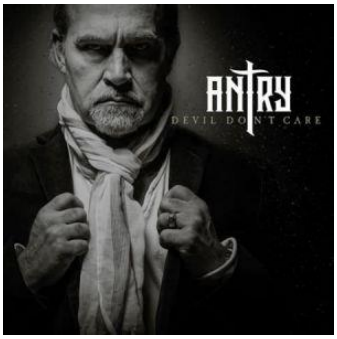


Oscar Wilson

Doug MacLeod

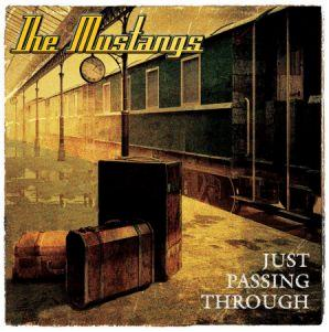
The Gordon Meier Blues Experience

SaRon Crenshaw



Antry

Stew Cutler

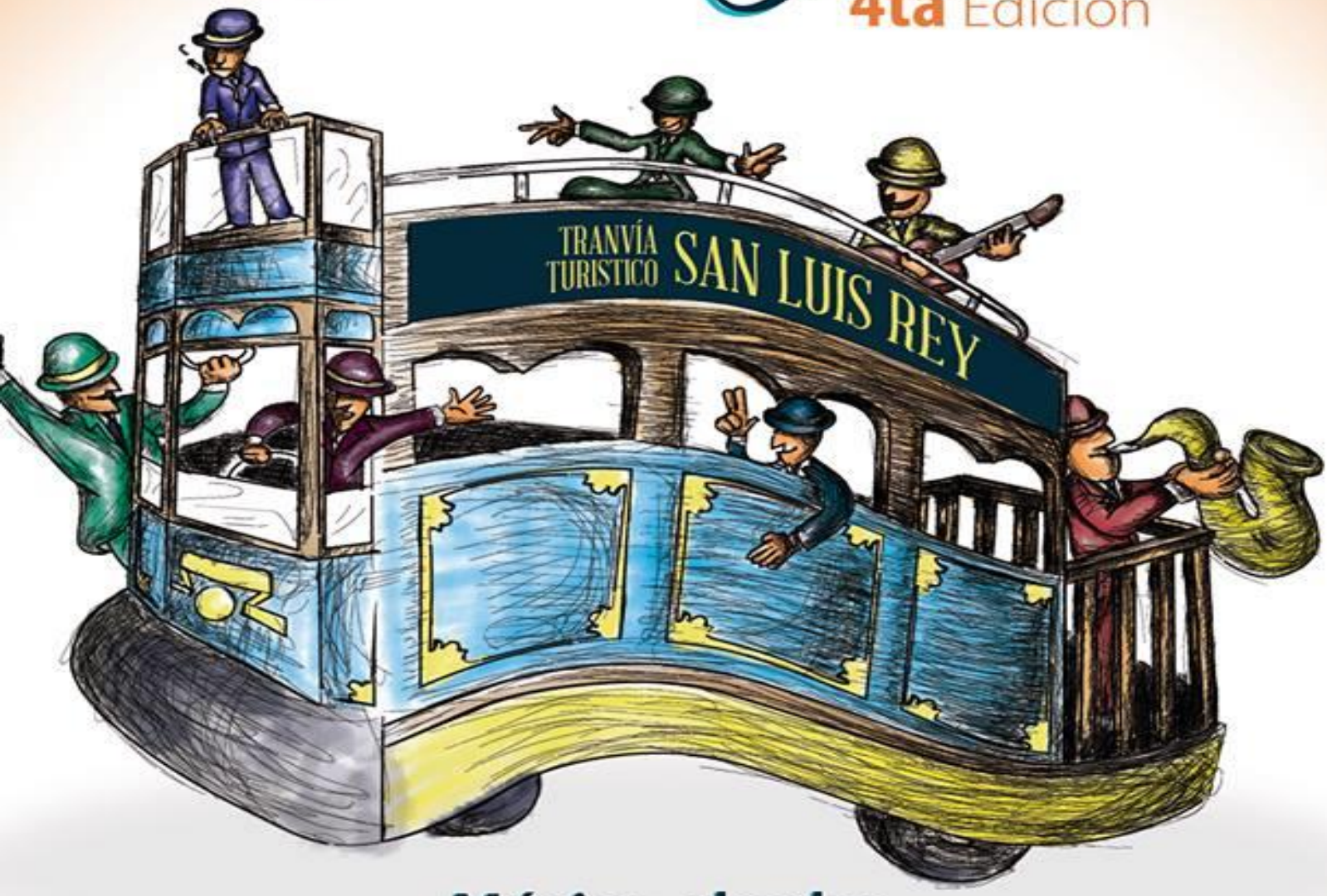


The Mustangs

AGENDA

San Luis Blues Fest

4ta Edición



Música, charlas, talleres y cine.

Del 25 al 28 de octubre

Entrada libre

BANDAS INVITADAS

• Beto´s Blues Band • Los Bluserables • Monroy Blues • Castalia Blues (Zacatecas) • Rhino Blues Band (CDMX) • Radio Blues (CDMEX) • Big Band San Luis Blues •

UASLP Universidad Autónoma de San Luis Potosí | Difusión Cultural UASLP 2017 | SAN LUIS REY Tranvía Turístico | Facultad de Psicología UASLP | UASLP

SanLuisBluesFestMX