Nº 82 Marzo 2018

Cultura Blues.

La Revista Electrónica

Las Damas del Blues
Planeta Blues

Mujeres en el Blues de México
Huella Azul

Y MUCHO MÁS DE LA CULTURA BLUES...

Contenido

Directorio

Cultura Blues. La Revista Electrónica

www.culturablues.com

Número 82 – marzo de 2018
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. María Luisa Méndez
6. Yonathan Amador Gómez
7. Rafael Arriaga Zazueta
8. Luis Eduardo Alcántara
9. Juan Carlos Oblea
10. Leonardo García
11. Norma Yim
12. Sandra Redmond

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

PORTADA Especial Mujeres en el Blues (1) **1**

CONTENIDO - DIRECTORIO **2**

PRESENTACIÓN Palabras y presencia de mujer (2) **3**

EDITORIAL El Blues no es nada más que una mujer (3) **5**

PLANETA BLUES Las damas cantan el Blues (4) **8**

HUELLA AZUL Mujeres en el Blues de México (5) **15**

SESIONES DESDE LA CABINA Mujeres, jazz y blues (6) **30**

COLABORACIÓN ESPECIAL Ser mujer y ser artista en México (7) **32**

ESPECIAL DE MEDIANOCHE La domadora (8) 4**0**

LADO B Ma Rainey, "Madre del Blues" (9) **45**

BLUES A LA CARTA Rory Block, todo un tesoro de mujer (2) **50**

EN VIDEO Tres damas en concierto (2) **53**

DE COLECCIÓN At Last. The Best of Etta James (2) **56**

+ COVERS Honky Tonk Women (2) 5**8**

CULTURA BLUES DE VISITA
En la Biblioteca José Vasconcelos con Radio Blues & amigos (7)
En el Auditorio A del IMER con Felipe Gordillo (5 y 10) 6**0**

LA POESÍA TIENE SU NORMA ¿Qué es la vida? (11) **65**

COLABORACIÓN ESPECIAL La esquina del blues y otras músicas. Resumen 2017 (12) **67**

COLABORACIÓN ESPECIAL 30 canciones con las palabras: Women y Girl, en su título (2) **69**

SUPLEMENTO De Frank Roszak Promotions. Parte V (2) **71**

SUPLEMENTO Discos de reciente publicación, marzo 2018 (2) **73**

AGENDA **75**

Presentación

Palabras y presencia de mujer

José Luis García Fernández

Este número lo hemos dedicado a la Mujer. Como artista, como bluesista, como parte importantísima en el contexto cultural y musical. Sus conceptos, su ideología, su trabajo. Todo ello se encontrará en la presente edición.

Y de regalo como un tributo digno y merecido, transcribo algunas palabras que la llamada "Reina del Blues de México", *Betsy Pecanins*, nos dedicó en el número 38, edición de julio de 2014, con respecto a su participación en nuestro segundo disco compilado de la serie *Nacidos Bajo Un Buen Signo*.

Betsy Pecanins Foto: Rafael Arriaga Zazueta

CB: ¿Qué significado tiene para ti haber participado en el proyecto Nacidos Bajo un Buen Signo 2?
Betsy: Bueno me da mucho gusto, es importante para mí que me incluyan en los proyectos de Blues del país porque es una parte fundamental en mi vida y en mi trabajo, para mí el Blues ha sido mi escuela y mi punto de partida en todo lo que es la música y siempre regreso a él, entonces que me hayan invitado a este proyecto es muy lindo, me da mucho gusto que me consideren parte de un movimiento; de este género, y la verdad es que aprecio mucho el esfuerzo que han hecho los compañeros con el Blues.

CB: "Am I Wrong" es el primer track de esta producción, ¿qué podrías contarnos acerca de este tema?
Betsy: Es una canción de Keb' Mo', se me hace un buen tema, lo canta él con mucha gracia, esta canción la escuché en un disco que produjo Martin Scorsese, él hizo la selección de las canciones y creo que es una buena selección; muy afortunada.

CB: ¿Cuál es tu sentir hacia este tipo de producciones independientes que buscan difundir el Blues en México?
Betsy: Bueno yo creo que es un esfuerzo importantísimo. En este caso, el disco es también una muestra del trabajo que se hace en este género, entonces creo que es muy importante, estoy contenta de colaborar y me da gusto que me hayan invitado en esta ocasión.

CB: Qué les dirías a los lectores de Cultura Blues para que se interesen en adquirir este CD acoplado.
Betsy: Creo que es importante estar enterado de las cosas que se están haciendo en México en la música independientemente si es acerca del Blues o no, siempre es interesante saber qué está haciendo la gente, qué está produciendo y apoyar a la gente que hace esto, hay que tener una cabeza abierta para oír los nuevos estilos y tipos de Blues y conocer cosas distintas, abrir la mente a nuevas cosas y no sentirse amenazados. Empezar a ver las cosas con una mente abierta y curiosa.

CB: ¿Cómo van las presentaciones de tu nuevo material Ave Phoenix?
Betsy: Estamos en un proceso de foguear el concierto y las canciones, pero nos ha ido muy lindo, muy bien, y yo creo que tiene muchas posibilidades de presentarse en diferentes lugares, estoy como empezando de nuevo, pero contenta de hacerlo y con muchas ganas de seguir componiendo y mostrando lo que estoy haciendo.

Después de este especial inicio como *Presentación*, el *Editorial*: sigue con el festín de temas acerca de las mujeres. *Planeta Blues* nos muestra 17 textos de las damas del Blues en la escena internacional. *Huella Azul* sigue ese intrépido camino con 30 testimonios de mujeres en el Blues de México. Y en una sorpresa singular, tenemos una interesante colección de fotos y entrevistas exclusivas a ocho artistas femeninas de la escena citadina del Jazz y Blues. S*esiones desde la cabina*, no se queda atrás y nos regala: Mujeres, Jazz y Blues. *Especial de Medianoche* dedica sus páginas a "La Domadora" Chela Lora, esposa de Alex y manager del legendario Tri de México. *Lado B*, entrega una interesante biografía de Ma Rayney "Madre del Blues". En *Blues a la Carta* hay una breve semblanza de un tesoro de mujer: Rory Block. En *De Colección* tenemos una reseña de un disco de éxitos, At Last, de Etta James. *En Video*, se recomienda una tercia de conciertos: de Etta James, Ana Popovic y Beth Hart. En *+Covers*, la legendaria tonada stoniana: Honky Tonk Women.

Hay dos trabajos de estupendas colaboradoras de nuestra revista, la columnista Norma Yim y su poesía: ¿Qué es la vida? Y el tradicional resumen anual de actividades de Sandra Redmond, titular del proyecto: La Esquina del Blues y Otras Músicas. Además de nuestra música recomendada de reciente publicación mostrada en 24 cd's y su correspondiente playlist, tenemos dos listas musicales especiales, una con la palabra 'women' en el título y otra con la palabra 'girl'; de Frank Roszak Promotions va la reseña de dos discos de mujeres maravillosas: Andrea Marr y de Nikki Armstrong de la banda Mama SpanX.

Finalmente, las galerías fotográficas de la edición corresponden al concierto de Radio Blues & Amigos en la biblioteca Javier Vasconcelos, y al concierto de Felipe Gordillo en el Auditorio A del IMER. La *Agenda* tiene como cartel principal, uno de los conciertos de celebración de los 35 años de la banda legendaria mexicana: Real de Catorce.

¡Hasta la próxima!

Editorial

El Blues no es nada más que una mujer

Octavio Espinosa Cabrera

Para: Aldara, Elei, Enia, Silvia, Ángeles y Erika
Gracias.

You know the blues ain't nothin' but a woman when she's feelin' bad
I said the blues ain't nothin' but a woman when she's feelin' bad
Now the blues will make you feel like (…) the best friend you ever had
Helen Humes 1962 (1)

Que si Ma Rainey y Bessie Smith eran lesbianas y alcohólicas, que si Janis Joplin, Whitney Houston, Etta James y Billy Holliday eran adictas al alcohol y a la heroína, que si Tina Turner dejaba que Ike Turner la tundiera cada ratito sólo porque sí, que si Nina Simone o Lola Beltrán eran unas resentidas, que si Louise Johnson no le aguantó el maltrato a Charlie Patton, que si Lucha Reyes se quedó con ganas de tener un hijo, que si Ella Fitzgerald necesitaba de muchos hombres para satisfacerla, que si son brujas, que si son hechiceras, que si no saben lo que quieren, Bla, Bla, Bla, Bla…

Estos juicios fueron congruentes con el concepto de la mujer, que hasta la primera mitad del siglo pasado eran aceptadas y servían de parámetro para hacer difícil la ya de por sí complicada vida de las mujeres. Ahora cada 8 de marzo conmemoramos el ***Día Internacional de la Mujer***, los tiempos cambian, pero diez mil años de pacto patriarcal conspiran en contra.

De una generación a otra, las mujeres se enfrentan a problemáticas impensables para cada una de las anteriores. A partir de los años 80 se consolida el gran cambio que se gestó entre los 60 y 70, la mujer se incorpora de manera sistemática a las fuerzas productivas, lo que le permite ejercer funciones antes exclusivas de los hombres, incluso de mando con capacidad creciente de controlar a voluntad su papel en la historia, la sociedad, la maternidad, la ciencia y el arte.

Deslindemos un poco el terreno: la especie humana en su comportamiento es dicotómica y, muy frecuentemente, antitética; mujeres, hombres con sus diferencias, sus mecanismos de interacción e intercambio, así como sus enfrentamientos cotidianos en una oposición impuesta artificialmente con el objetivo de mantener bajo control a la mujer, mediante la exclusión del acceso al dinero, la sexualidad en todas sus formas y la maternidad.

What's the matter hard papa
Come on and save your mama's soul
'Cause I need a little sugar, in my bowl.
Clarence Williams, Tim Brymn, Dally Small (2)

Incursionar en el comportamiento sexual de cada género, puede ser un buen derrotero porque las relaciones de poder se han materializado en este ámbito, controlando la sexualidad del trabajador, y la mujer se controla su tiempo en beneficio de la productividad, la maternidad mantiene a la mujer atareada y generando reemplazos para la cultura.

Con el advenimiento de los anticonceptivos y la necesidad de reducir la población mundial, la mujer fue liberada de la responsabilidad de la crianza de los hijos, las crisis económicas le permitieron formar parte de la fuerza productiva. Esto significó un avance para las mujeres en general, pero también creó un corte entre las generaciones previas a los años 80 cuyos enfoques ante su función social son diferentes si no es que hasta antagónicas. La misma sexualidad y la conformación de las familias se modificaron.

Por otro lado la sexualidad humana se caracteriza por ese signo polimórfico, plural y fundamentalmente perverso, que encuentra siempre el camino para su satisfacción, se burla y hace vana toda tentativa de prohibición o regulación normativa, por fin al cierre del siglo XX la diversidad sexual adquiere carta de naturalización; estos avances no pudieron darse de modo terso, detrás de ellos hubo y hay múltiples batallas libradas, algunas perdidas, algunas ganadas a fin de ir abriendo espacio y logrando reconocimiento.

I'm goin' to Memphis, stop at Church's Hall
I'm goin' to show them womens, honey, how to cock it on a Wall
Louise Johnson (3)

Volvamos a las mujeres en el Blues del delta. En esa sociedad racista, en la que la minoría, dentro de la minoría negra, es la mujer negra, tenían una doble dotación de obstáculos para manifestarse y prosperar, aún así estas mujeres crearon letras de canciones que, como sucede con el ochenta por ciento de los Blues, van sobre sexo, el amor y cómo los disfrutan.

Todas ellas fueron extraordinarias. Ma Rainey fue empresaria exitosa; Bessie Smith se enfrentó al Ku Klux Klan y los mandó a *chingar a su madre* (y fueron); Janis Joplin mandó poner la lápida de Bessie Smith; Etta James superó su adicción a la heroína; Tina Turner le devolvió algunos golpes a Ike y se fue con su talento a triunfar por todo el mundo; Nina Simone se fue a triunfar a Europa porque en América no le dieron la oportunidad de ser concertista, pero, eso sí, todas superaron sus frustraciones y adversidades, y volcaron su creatividad en grabaciones que son la herencia que nos emociona y gratifica todos los días.

Actualmente tenemos mujeres afortunadamente independientes y exitosas, Beyoncé, Adele, India, Shemekia Copland, Norah Jones, Janiva Magness, Beth Hart, Rory Block, por ejemplo. Y en México: Nina Galindo, Tere Estrada, Iraida Noriega, Verónica Ituarte, Jimena Segovia, Martha Monroy; entre muchas otras.

Ha sido mucho tiempo de pacto patriarcal, ahora en el siglo XXI emergerán más voces femeninas para dictar nuevos senderos y formas de pensamiento, no obstante, queda mucho por hacer, producir el sano equilibrio entre hombres y mujeres.

¿Qué podemos hacer los hombres?

Es fácil…

Simplemente:

¡Acompañémoslas!

Mujeres del Blues…

¡No se detengan!

---

(1) Tú sabes que el Blues no es más que una mujer cuando se siente mal.
Lo digo, el Blues no es más que una mujer cuando se siente mal.
Ahora el Blues te hará sentir … el mejor amigo que podrías tener.

(2) ¿Cuál es el problema papá "rudo"?
Ven y salva el alma de tu mamá.
Porque necesito un poco de azúcar en mi tazón.
I need a little sugar in my bowl, Columbia Records, 1931, éxito de Bessie Smith.

(3) Voy a Memphis, voy a llegar al atrio de la iglesia
Voy a enseñarles a esas mujeres, querido, como follar contra la pared.
Louise Johnson, *On the Wall*, Paramount Records, 1930.

Las damas cantan el Blues

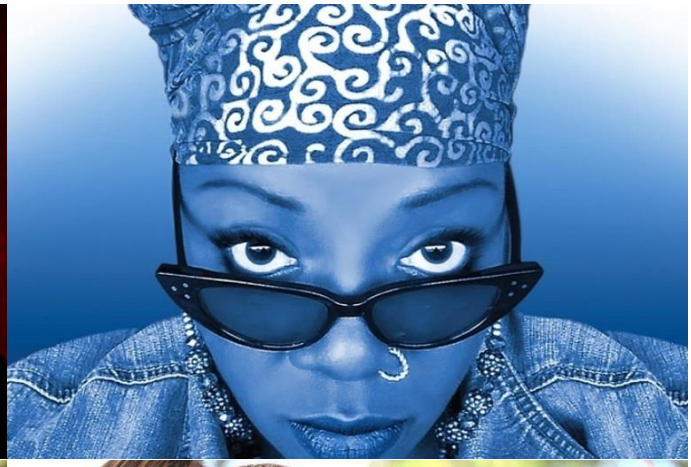
Michael Limnios

El Blues es real, original, puro, bonito y raro ... ¡como las mujeres! 17 Blueswomen hablan sobre el Blues y el "mundo del hombre" ...

Annika Chambers

Me siento tan identificada con el Blues porque el Blues se trata de sentimientos. Aprendí hace 10 años que el Blues sería mi hogar. Estoy cómoda aquí. Puedo quitarme los zapatos para relajarme y soltarme cuando estoy en el escenario. Lo que encuentro en otros géneros es que falta el sentimiento genuino. Blues significa el mundo para mí. Puedo compartir mis sentimientos íntimos a través de la música. Cuando cuento una historia, puedo llevar a la gente a esa historia conmigo.

Para mí, el Góspel y el Blues te dan esa sensación. Las mujeres tienen un lugar en el Blues y siempre lo tendremos. Las mujeres que me han precedido como Etta James, Mahalia Jackson, Sista Rosetta Tharpe y Big Mama Thornton, dejaron una impresión duradera en la mayoría de las mujeres que cantan Blues hoy. Siento que, como mujeres debemos rendirles homenaje cada vez que adornamos el escenario, ya que ellas prepararon el camino.



Zora Young

Echo de menos las grandes voces, sobre todo, de algunas amigas que ya no están aquí. Mis esperanzas y temores para el futuro son inciertos, pero mientras haya vida y la muerte espere, tendré otra oportunidad. Si pudiera cambiar una cosa en el mundo de la música, sería separar el negocio del arte, pero sé que eso es imposible. Ser una artista femenina en "Un mundo de hombres", como diría James Brown, significa tener ambos pies en el suelo y ser una madre de dos puños. El status de las mujeres en el Blues es de perfil bajo.

Thornetta Davis

Los primeros artistas de Blues que tuvieron éxito en grabaciones fueron las mujeres. Por ejemplo, Bessie Smith, Ma Rainey y Mamie Smith. Creo que el Blues de hoy está más enfocado en el Blues Rock con guitarra y, aunque me encanta la guitarra, no la toco, así que para mantener contentos a los amantes del Blues tengo que incluir una buena guitarra en mi música. Afortunadamente, también me encanta el Blues Rock. La música siempre ha sido una fuerza curativa para mí. Realizar música siempre ha sido una forma de conectarme con personas de todos los colores y orígenes.

La gente del mundo siempre ha estado involucrada en alguna forma por conflictos sobre la raza, la religión, la política y el sexo. La música siempre ha sido el terreno común que une a las personas. La música de Blues y Soul se creó a partir de la opresión y el dolor, y la gente que la creó la cantó para aliviar la sensación que tenían porque no había otro alivio. Aquellos que aman la música de Blues y Soul, escuchan y se unen sin importar su creencia, raza o antecedentes. Creo que en ese momento está ocurriendo una curación.

Shemekia Copeland

Debería ser lo mismo que para los hombres. El Blues es vida. Es así de simple. Nos conecta a todos. Todo el mundo tiene cosas en su vida que salen mal y el Blues ayuda a hacerlas olvidar. Y la música está allí para ayudarte a celebrar cuando las cosas van bien. Rico o pobre. Joven o viejo. Todos han experimentado el Blues.

Debbie Davis

Las mujeres de Blues son un poco más duras y nerviosas porque tienen que serlo. A veces se salen con la suya siendo sexy en el escenario y no trabajan tan duro en su oficio. Siempre estoy buscando a los mejores músicos, hombres y mujeres. El Blues me ha dado la oportunidad de ver el mundo y conocer gente de todos los ámbitos de la vida. Aprendo sobre mis fortalezas y debilidades, y que puedo ser muy fuerte y resistente. Pero también que es muy difícil tratar a otras personas con la gracia que quiero cuando estoy cansada y agotada.

Mindi Abair

Nunca entré a la música pensando que sería tratada de manera diferente por ser mujer. He conseguido conciertos porque soy mujer, y me han discriminado en conciertos porque soy mujer. Todavía no estamos en igualdad de condiciones, pero siento siendo músico, como si el techo de cristal se estuviera rompiendo a mi alrededor. Hay muchas mujeres maravillosas que me están ayudando a romper barreras.

Habrá un momento en el que no importa si eres negro, blanco, mujer, hombre, transgénero, homosexual o heterosexual, serás respetado o respetada, si puedes tocar/interpretar/escribir. Ese momento está cerca, y estoy constantemente animando a la nueva generación de mujeres músicos diciéndoles que nos representen bien, sean una fuerza poderosa, sean excelentes en lo que hacen ... ¡Y dominen el mundo! Tú realmente puedes cambiarlo.

Robbin Kapsalis

Para ser una artista mujer en el mundo del Blues, obviamente dominada por hombres; creo que debes ser clara con las comunicaciones y decisiones. No tengas miedo de decir que no o tomar decisiones impopulares. Aprende el negocio tanto como aprendes la canción o el instrumento.

Beth Hart

No lo hago y nunca he sentido que es un mundo de hombres en mi profesión. Todos siempre me han mostrado respeto e igualdad. Creo que es lo que crees que es. Puedes crear tu propia realidad con tu actitud. Si creo que soy igual que otros, me tratarán de esa manera y si no lo hacen, simplemente se irán y no lo pensarán más. Cuando escuché por primera vez el Blues, pensé para mí misma que todo está aquí. No hay límites para expresar tu auto-honestidad sobre cualquier tema tanto en la letra como en la música. Es sexy, sensual, vulnerable, fuerte, honesta y, a veces, muy cara. Sin miedo, como si no tuvieras nada que perder, así que adelante. El Blues más que nada me ha enseñado lo que realmente significa liberar y eso es ser completamente tú misma sin disculpas. ¡Es la mierda!

Deitra Farr

No tienes que sentirte triste para tocar Blues. Todos se sienten tristes en algún momento de sus vidas. La música te hace sentir bien, entonces es sanadora. ¡Diría que toda la música puede sanar! Mi inspiración para escribir canciones proviene de lo que escucho y experimento. Podría ser de mi vida o la vida de otra persona. No tengo mentores para escribir canciones, pero admiro a cualquiera que pueda escribir una gran historia. ¡Mis canciones, mi escritura, mi arte vienen de mi alma!

Nikki Armstrong

Obviamente, es mucho mejor que en los tiempos de James Brown, donde incluso él no trataba a las mujeres tan bien, si lees la autobiografía de Marva Whitney; Dios, el Diablo y James Brown. Pero como en la canción, "pero él no es nada sin una mujer o una niña". Ciertamente tuve mi parte de discriminación sexual y también un montón de juego sucio y ha habido ocasiones en que dejo que me detenga. Bueno, ahora soy más vieja y tengo que decir "qué vergüenza" por dejarlo o que alguien me entienda. Siendo mujer, oh sí, puedo usar eso, pero no tengo que abusar de él, ni dejar que nadie abuse de mí. Soy una persona con un propósito claro y un mensaje, y ese es mi liderazgo, mi enfoque. No todos verán eso primero. Pero si quieren quedarse más allá del examen físico, es probable que estén contentos con el mensaje. Al menos esa ha sido mi experiencia.

Sandra Hall

¡Es difícil! Es realmente difícil estar en este negocio, ¡porque hay tanta competencia masculina! El Blues para mí es una gran sensación; viene del corazón, del alma. Es una sensación que nadie más puede sentir excepto usted mismo. Sientes el Blues a lo largo de la vida y cuando subes al escenario compartes el sentimiento con todos en la sala.

Anne Harris

Ser una mujer en un campo dominado principalmente por hombres no me molesta. Siento con mucha fuerza que me convierte en un modelo a seguir para las niñas y para los niños pequeños. Quiero que vean que las mujeres tienen un lugar muy importante en la expresión de la música. Que nuestras perspectivas son únicas, convincentes e importantes. Y creo que la presencia femenina es cada vez más fuerte. El Blues para mí se siente como estar inscrito en una universidad espiritual de la cual no hay graduación, solo avanzar hacia una revelación más profunda y más verdadera basada en la habilidad y disposición de uno para abrirse más emocionalmente. Los profesores son las personas que han vivido y viven el Blues, aquellos que cuentan sus historias a través de la música, entregándose al viaje emocional. El Blues no es fácil de definir en palabras; es más una música de sentimientos. No lo sabes cuando lo escuchas, sino cuando lo sientes. Siempre seré un entusiasta estudiante de esta música. Y cuanto más aprendo, más me doy cuenta de que no lo conozco del todo.

Sari Schorr

Las mujeres siempre han jugado un papel importante en la música Blues. El Blues clásico fue interpretado por primera vez por mujeres en un estilo que también se conocía como Blues de vodevil. Estas mujeres fueron las primeras en grabar música Blues. Ma Rainey, Bessie Smith, Mamie Smith y otras cantantes femeninas en la década de 1920 fueron fundamentales para difundir la popularidad de la música Blues. Las cantantes de Blues contemporáneo, como yo, siguen los pasos de estas cantantes de Blues clásicos que allanaron el camino para las futuras generaciones de cantantes femeninas. El futuro es muy brillante.

SharBaby Newport

Bueno, sabemos que las mujeres fueron las primeras en cantar Blues, damas como Bessie Smith, Ma Rainey, Memphis Minnie, etc. Creo que las damas fueron más serias cuando cantaron Blues. En aquellos días, las mujeres la tenían muy difícil. Los hombres hablaban en serio, pero me di cuenta de que en algún momento podrían poner un poco de humor en el Blues. Ambos cantaron sobre la vida cotidiana, el amor entre un hombre y una mujer. También el dolor entre el hombre y la mujer. Creo en la existencia del Blues real hoy en día. No creo que alguna vez realmente muera. Puede ser aguado, pero no ahogado, ¡ja ja! Todavía existen personas que realmente cantan con el corazón en estos días. Eso es lo que se trata en el Blues, cantar con sentimiento. Lo que viene del corazón toca el corazón. En la música, creo que siempre será así.

Janiva Magness

Trabajar el doble de duro, ser el doble de inteligente y no tomar personalmente los problemas de otras personas (su sexismo) no es mi problema, a pesar de que pueden intentar que sea así. Somos fuertes y sólidas como mujeres en el Blues. Encuentro a varias mujeres con mucho talento en las filas y veo que esto es muy esperanzador. La cultura del Blues ha tenido una influencia profunda en mi mundo simplemente porque es la música del hombre y la mujer comunes. El hombre y la mujer que trabajan. La cultura de la música en sí me ha ayudado a comprender de una manera profundamente personal que no estoy sola en mi lucha por sobrevivir y, finalmente, prosperar contra viento y marea.

Roxy Perry

Desafortunadamente es, todavía, "Un mundo de hombres". Si bien hay oportunidades, a las artistas (mujeres) generalmente se les ofrece un salario más bajo, y menos bandas con fachada femenina obtienen la mejor facturación en los festivales. Las viejas frustraciones continúan hoy; falta de respeto, tanto artística como personal, y la expectativa de que usted siga siendo obediente y sumisa en asuntos comerciales, no sea que sea etiquetada como una perra. El doble estándar todavía existe. Gravité hacia la música de Blues desde mi nacimiento. Éramos pobres, pero tuve la suerte de tener la colección de discos de mis padres para apoyar mi interés. No jugué con muñecas. Jugué con discos, radio y vi programas de variedades en los que aparecían grandes artistas de Blues como Ray Charles, Etta James, Dinah Washington, Louis Armstrong y muchos otros que me llevaron por el camino. Y me educó. Lo más importante que aprendí, fue cantar desde mi verdad, corazón y alma.

Eliana Nikolopoulou

Todo el mundo, hombre o mujer, tiene derecho a crear música. Realmente no creo que sea un mundo de hombres, aunque para las mujeres es mucho más difícil establecerse en la industria de la música. Por lo general, la mayoría de la gente piensa que un hombre es más capaz que una mujer, pero puedo pensar en muchas mujeres de Blues que son tan fascinantes como los hombres de Blues. Sí ... hay dificultades, pero debes superar esas dificultades y concentrarte en tu música. Tengo un punto de vista diferente sobre el Blues y la música en general. Creo que el tiempo y el lugar en el que vivimos, y con eso me refiero a las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales, determinan qué tipo de música creamos. Esas condiciones definen la evolución de la música. Por ejemplo, el Blues nació porque los esclavos afroamericanos necesitaban alentarse mutuamente y luchar. La música de Blues era para ellos como un medio para un fin. En mi opinión, creo que nuestras condiciones de vida tienen un impacto en la música. Si no hubiera habido esclavitud, no tendríamos el Blues.

---

https://www.facebook.com/EuropeanBluesUnionGreece/

Huella Azul

Mujeres en el Blues de México

María Luisa Méndez

María Camargo – Viri Roots - Nay Stanfield - Karla Porragas

La palabra de la mujer es precisa, firme y contundente. Hoy tenemos aquí 31 textos inéditos e increíblemente sinceros de las mujeres del Blues hecho en México, y de géneros afines a él. Un testimonio único y valioso que nunca había sido recopilado.

María Camargo

Al Blues lo conocí y lo escuché desde niña en casa, interpretado por grandes músicos que un día, ya teniendo edad, pude ser capaz de reconocer. Lo sentí al escuchar el hilo melódico que creaba mi padre en la armónica, al oír esas notas sutilmente desgarradas y dulcemente adornadas por hombres y mujeres. Al Blues lo hice mío al cantar por primera vez sus 12 compases, en tono menor, mayor. El Blues es un estado, y citando las palabras que escuché de mi papá, "*es el estado blue*". Es triste, melancólico y también es alegría. Es simple, no tienes que explicarlo, lo vives o no lo vives. Cierras los ojos y dejas que afecte tu ser. No soy partidaria del purismo en la música. Del eje "tradicionalista" por excluyente. Hay que conocer la raíz, saber la estructura, pero a la hora de hacerla también hay que integrar lo que es parte de uno y sus influencias. Dar lugar a las nuevas ideas. En un lugar como México es fácil hacer lo que uno quiere cuándo lo quiere realmente. Eso sí, con recursos propios. Somos tantos que podemos perdernos en la marea, y es ahí dónde se pone difícil. Ser artista, músico aquí es arriesgado. Hay que tener mucha fe en lo propio y trabajar duro. El Blues es música que adoptamos culturalmente como otros estilos, sin embargo, pienso, creo, que hay que hacerla nuestra y re significarla con respeto.

Viri Roots

Sé que el Blues es un género que surgió de los esclavos africanos en Norteamérica, sin embargo, es muy distinto pensarlo así al interpretarlo. Para mí es una manera de expresar algún sentimiento a través de la música. Es como un "sentimiento musicalizado". "*Viri Roots & The Rootskers*" ha sido mi puerta de entrada a este mundo, que me recibió con los brazos abiertos y con la mejor vibra, lo cual me ha enseñado a amar este hermoso género, y a tratar de hacerlo mío. De inicio no conocía nada respecto a la escena, fue una gran sorpresa saber que existen muchísimos exponentes, tanto músicos como cantantes. Algo que me impactó mucho y que he notado es que "los blueseros" siempre están dispuestos a compartir, a enseñar, a platicar sobre sus experiencias y conocimientos del Blues.

Nay Stanfield

Para mí, el Blues es una música que nos acerca a las emociones y nos conecta con la entraña, es un discurso de rebeldía y reivindicación de las voces de las minorías, negros, mujeres, migrantes y todas las personas que de alguna forma hemos sufrido en esta vida. Nos conecta con el dolor, pero también con el disfrute y el amor. El Blues me ha hecho sentir muchas cosas, al momento de escucharlo y de cantarlo. Descubro lugares en mí, a los cuales no hubiera podido entrar tan fácil sin esa música. El Blues en México expresa ciertas problemáticas que surgen aquí, tal vez diferentes de las que sufrieron los esclavos en los campos de algodón, pero al final los dolores son los mismos, son humanos, y una forma de mostrarlos es con el Blues. Sin embargo, al ser un estilo que no está directamente conectado con nuestras raíces mexicanas, como lo es el huapango, los corridos, o la música ranchera, no hay suficiente difusión a pesar de que existe tanto talento y tantas cosas que decir. Es necesario darle al Blues más lugares de difusión, así como más presencia de las mujeres en el mismo. Pues muchas cosas necesitan ser dichas y escuchadas.

Karla Porragas

Desde que el Blues llegó a mi vida se ha convertido en una parte muy importante en mí, el Blues es lo que vivo, lo que me define como músico y gran parte como persona. Yo no creo en el destino, pero yo no escogí al Blues, el Blues me escogió a mí y estoy muy agradecida por eso. Mi experiencia ha sido de aprendizaje y crecimiento a lo largo de los años, en México existen cada vez más propuestas, lo cual es positivo ya que cada vez más personas se interesan en aportar algo al Blues. Sin embargo, creo que aún falta mayor compromiso de ambas partes, tanto de parte del público al exigir mayor calidad en cuánto al género y los músicos comprometiéndonos más con nuestro instrumento y conocimiento general del Blues, para que el resultado sea más enriquecedor para el Blues mexicano. Desde que empecé en el Blues en México, ha aumentado la inclusión del género femenino en él, lo cual me agrada bastante y espero que siga creciendo.

Jimena Segovia

El Blues para mí significa la libertad, el poder, el lograr exacerbar emociones y recuerdos, compartirlos con quienes me acompañan y hacerlos llegar al público frente a mí, es mi misión. El ver miradas emocionadas, escuchar los gritos y aplausos exaltados, sentir a la gente bailando y gozando, envolverme en la energía de la banda, ese es uno de los elementos más importantes para mí, mis músicos, mis cómplices. La escena mexicana bluesera es mi casa, se hace, se vive y se vibra magnifico Blues. Soy afortunada al poder intercambiar sentires con tantos músicos con los que he compartido escenario. Soy 'La Cenzontle del Blues', y cantarlo es mi… ¡súper poder!

Jimena Segovia - Big Danny's – Stephanie Blues - Gia Sound

Big Danny's

El Blues es la expresión del alma verdadera. En ella no hay medias tintas, impostores, ni burguesía. Integrando, así, los acontecimientos colectivos en rimas, versos y plegarias. Llamadas y respuestas poderosas, desgarradoras y puras. Emulando, sin duda, la voz humana; por una forma de vida impuesta a la fuerza. ¿Cuántos *Sweet Home Chicago*, *The Thrill Is Gone* cantados? ¿Cuántas interpretaciones de *I´m a Woman* o *Hoochie Coochie Man* por mexicanos? No somos negros y no nacimos con su cultura. Sin embargo, retomando el significado del Blues, el por qué surgió y sus técnicas expresivas que desnudan el alma. Confrontando la miseria, la represión, el esclavismo y el desarraigo con canciones y oraciones, gritos de hombres y mujeres trabajadoras del campo. Bastaría, mexicano, con dejar el ego atrás y llevar esa tristeza, represión, coraje; cantar con la voracidad y con la libertad de la loba aulladora, para sólo entonces llegar a ese Blues verdadero. "*El blues es el origen, el resto son sus frutos*".

Stephanie Blues

El Blues significa para mí… *mi lugar seguro*. Ese lugar donde puedo expresarme, y ser tal cual soy, la música y el Blues tienen el poder de llevarme a lugares mágicos, creo que sin esa adrenalina y "feeling" no podría vivir. Va más allá de sólo escuchar una canción, el Blues te hace sentir. Mi experiencia ha sido maravillosa. Lo aprendimos de una forma y lo adaptamos a la nuestra, siempre respetando sus indiscutibles bases. Pienso que el Blues mexicano, se sufre y se disfruta de la misma forma sin importar tu nacionalidad o color de piel. Y como dicen los de *Castalia Blues*: "En inglés nos lo enseñaron, pero México lo canta en español".

Gia Sound

El Blues para mí se ha convertido en toda una forma de vida, desde que entró en mí hace 6 años, todo mi ambiente se transformó, de hecho, yo misma he cambiado por completo. Poco a poco de ser un género musical que me llamaba la atención y me gustaba se convirtió en mi día a día. Fuí descubriendo todo lo que el Blues realmente significa… el dolor, la pasión, la efusividad y autenticidad que la simpleza de este género te puede otorgar con tan sólo escucharlo e interpretarlo. Y gracias a él, he llegado a experimentar la más extraordinaria catarsis de mi alma; además que, en el camino, he encontrado a maravillosos seres humanos con los cuales he compartido las más grandes aventuras musicales y experiencias de vida que sin duda alguna me permiten considerarme una real blueswoman. Creo que, sin duda alguna, mi experiencia dentro del blues hecho en México siempre ha sido sumamente afortunada, mágica y llena de grandes satisfacciones tanto personales como musicales. Además, considero que poco a poco hemos abierto cada vez más espacios, y en conjunto la sociedad bluesera va fortaleciendo la presencia del Blues en la escena musical de México.

Iraida Noriega – Louise Phelan – Olga Pérez "Lola" – Verónica Ituarte.

Iraida Noriega

Ufff!! para mí el Blues es un encuentro con la mera raíz y la semilla... es el espacio de conexión universal. Siempre un jam será un lugar de encuentro orgánico para todos, y un espacio en el cual cabe toda la experiencia humana. Bien puede ser lo más festivo o lo más triste, o lo más furioso o lo más seductor... es la expresión musical de la unidad, en donde las polaridades se diluyen, o bien, se encuentran en ese lugar en donde todo es y viene de lo mismo. Es verdaderamente poderoso.

Sin duda, el Blues tiene esta generosidad y flexibilidad para ser adoptado y adaptado a las circunstancias culturales de cada localidad. México lo ha llenado de calle y, por un lado, como la hace Alex Lora lleno de humor y caló citadino. Basta darse una vuelta por el centro de la ciudad de México, para escuchar a las bandas de Blues callejeras que mantienen el espíritu del Blues como algo de y para el pueblo; por otro lado, como es el caso del querido Memo Briseño, ha sido un vehículo para hablar con contundencia y seriedad de las cosas que nos pasan y que necesitan cambiar en este país. Algo similar ocurrió con mi querida Betsy Pecanins, y todas las conexiones espirituales que hizo entre el Blues y la música de México. Y qué decir del eje del cual parte mucha de la música, en donde otro adorado amigo Alain Derbez, teje al Blues con la poesía de manera lúdica y divertida.

El Blues insisto es un género generoso en donde todos podemos hallar un lugar y una manera de resonar.

Louise Phelan

Para mí, el Blues a través de los años ha sido una forma de música que se ha convertido en una manera de expresar muchos sentimientos Ha sido y sigue siendo un estilo de música que me llega mucho al corazón, ya que soy de un país donde se habla de las cosas que nos hacen sufrir. Es un lamento la mayoría de las veces, pero a través de hablarlo se puede llegar a una resolución, es muy importante expresarlo con la libertad que merece. Me gusta que es muy visceral el sentimiento que me provoca al interpretarlo o escucharlo, está cargado de emoción, me da esa sensación de libertad vocalmente hablando, ya que puedes agregar cualquier emoción o sentimiento que se esté experimentando en el momento preciso de la interpretación, escudando emociones detrás de la letra, del ritmo y de la interacción con los músicos.

El Blues trasmite muchos sentimientos como lo son: la tragedia, el dolor, la decepción. Debido a la estructura corta que se repite continuamente se convierte en un lamento de un sentir particular en un momento preciso, y te acerca a la solución o simplemente a concientizar lo que estas experimentando, líricamente da mucha libertad a expresarse.

En mi opinión, lo que he vivido en los casi 8 años que tengo en México, es que he visto que hay una comunidad, pequeña, pero con una presencia auténtica y apasionada. Espero que siga creciendo y que las nuevas generaciones y propuestas musicales dentro del género aquí, sigan abriendo puertas y expandiendo el público para que más gente pueden disfrutar a este género tan bonito y tan relevante tras todos los años, ya que es un género que surge de la gente para la gente, de las minorías, son himnos a la libertad y al amor. Como cualquier buena música, el Blues puede contribuir en nuestro estado de ánimo de una manera muy poderosa. Combatir el estrés y ejercer un efecto positivo en lo profundo de nuestra personalidad, ayudándonos a desarrollar más la inteligencia emocional, especialmente a aquellos que practican el Blues, ya que es altamente enérgico, y dotado de una perseverancia incansable y de un optimismo perpetuo.

Las bandas actualmente en México considero que han mantenido el impulso necesario para perfeccionar su concepto y seguir en la escena del género, manteniendo sus esencias particulares que los distinguen. Considero, que poco a poco va expandiéndose y el ser parte de esto me da mucha esperanza, orgullo de ser parte de esta escena, lo cual me da regocijo de poder ser parte de la comunidad, seguir aprendiendo, desempeñar un pequeño rol y continuar contribuyendo con mi parte en este desarrollo, los músicos con quienes he tenido oportunidad de colaborar e interactuar en la escena del Blues son apasionados, talentosos, conocen el trasfondo, comparten sus experiencias, componen, (ya que con el blues podemos expresar mucho de la actualidad del mundo), están bien informados, saben cómo transmitirlo, se interesan por la industria del Blues.

Nunca terminas de contar sentimientos, “El 61” tiene una fuerte influencia en la escena del Blues aquí en México, Lalo y Octavio regularmente invitan músicos y cantantes de Estados Unidos, particularmente de Chicago, que es una de las mecas principales donde se origina el Blues.

Eso sí pienso que en México nos hace falta promoverlo más para que se desarrolle mayor interés por el Blues, y así mismo tener más cantantes que dediquen tiempo y composiciones al Blues, desde la perspectiva de verlo como un género que aún tiene mucho para explorarle, que incluso puede fusionarse con otros géneros; de momento por ejemplo, estoy explorando Blues y Jazz, Blues y Funk, sin restarle al Blues la importancia del sentimiento, de la lírica y la melodía que es, entendiendo la estructura del Blues para poder integrar formas de incorporar los otros géneros que he explorado a través de mi carrera musical.

Pienso que aún queda mucho del género por descubrir y mezclar. México considero que puede desarrollar una mejor escena y puede continuar creciendo, volverse más fuerte, ganar presencia, ya que como mencioné anteriormente es un género que merece ser explorado, apreciado y generar una audiencia más amplia, lo cual espero pase pronto.

Esa esperanza radica en el hecho de que el Blues dejó de ser exclusivamente de Estados Unidos, y se convirtió en música universal, así que por muchos aspectos se puede sacar provecho de ello aquí en México. Y como en la música, no hay reglas fijas. Las reglas se determinan de acuerdo con las circunstancias y cambian continuamente, por lo que siempre debe uno estar preparado para reaccionar y compartir los géneros.

Olga Pérez “Lola”

El Blues significa… ¡¡¡*mi vida*!!! No es un estado de ánimo, es una forma de vida. Desde que tuve la conciencia de aceptarlo, sé que soy “más feliz”. Porque vivo mi Blues como si fuera mi segunda piel. Esa adrenalina y mariposas en el estómago no las cambio por nada. ¿¡Lo amo! Y creo que no me imagino vivir sin Blues. Mi experiencia ha sido un viaje extraordinario hasta hoy. He conocido y vivido momentos irrepetibles con personas únicas. El Blues es un sentimiento universal que se plasmó en un canto y en música, cada quién lo cantaremos y se escuchará, según de donde seamos… es nuestro Blues.

Verónica Ituarte

Cuando inicié en la Escuela Superior de Música mi carrera en el Jazz, el Blues era un inicio histórico envuelto en atroces situaciones como la esclavitud, una forma musical de doce compases, armonía muy elemental y derivaba en la música de Jazz en algún momento. Sin embargo, cuando lo escuchaba sentía mucho dolor, me llenaba de ansiedad y no me era fácil entenderlo sólo con saber su estructura musical. Hasta que leí algo que ya identificaba bien en mi vida personal: es ese estado de ánimo que aparece y no sabes porque te quita el hambre y el sueño por las noches. Sientes ganas de llorar por nada y a cualquier hora. ¡Tienes el Blues!' Y comprendí.

Aunque mi canto se enfocó en el Jazz, tengo dos nombres que me enseñan, con sus vidas y sus maneras de poner sus voces al servicio, ser-vicio del Blues: *Betsy Pecanins* y *Martha Monroy*. Cada latido, cada gota de sudor, cada experiencia es Blues en ellas. Gracias a ellas intento cantar Blues cuando se me coinciden en el alma canción y recuerdos. Y voy de la mano del armonicista *Lalo Méndez* y su pasión bluesística, conociendo un poco más de este género nada fácil.

Ana Laura Cabrera – Nancy Zamher – Lucila Canela – Rosalba Cruz

Ana Laura Cabrera

El Blues es para mí rebeldía, el Blues surgió como una forma contestataria hacia el sistema esclavista y creo que cuando te adentras en el género te das cuenta de la gran riqueza expresiva que lo caracteriza, y de la libertad que nos da para hablar de toda la gama de sentimientos que el ser humano puede llegar a contener: podemos hablar, de una manera muy elegante, de la sensualidad, de la ira, de la angustia, el amor, odio etc., cosa que los nuevos géneros musicales han olvidado.

Y como mujer dentro del Blues hecho en México debo decir que gracias a esta libertad y rebeldía de la que hablo, he tratado de romper con el estereotipo de la voz rasposa, gutural y los riffs que mucho se usa, e intento que el texto sea el protagonista y todos entiendan lo que canto. Dentro de *El Callejón Blues Band*, la banda a la que pertenezco, siempre hemos tratado de hacer canciones cuya letra no sea relleno, siempre la poesía ha sido nuestro hilo conductor, y como mujer siempre me han dado voz dentro de la banda y me han dado libertad para plasmar en la música mi sello personal.

Nancy Zamher

Tuve mi primera banda de Blues en el 2000, se llamaba *Gusanos de Maguey*, con ella conocí este género tan entrañable para mí. En aquellos tiempos iba a escuchar Blues al Foro Alicia donde conocí bandas mexicanas con propuestas en inglés y en español, una de ellas *Años Blues*, banda chilanga con temas originales que me encantaban.

Siempre quise cantar con ellos, tuve la oportunidad de integrarme como cantante a este grupo hasta que se desintegró. Diez años después, en 2012, formé mi banda *Zamhertime* con la que compuse en español con la influencia del Blues. Con este proyecto exploré por primera vez la composición lírica y musical, la magia fue breve -duró sólo un año-, sin embargo, descubrí que en la música mexicana también tenemos nuestros blueses: los boleros, los sones, las rancheras… entonces inicié una nueva aventura dentro de la composición. Y aunque actualmente en mis canciones propongo un mestizaje de ritmos y sonidos influenciados por diversos géneros afro latinos con letras en español, el Blues siempre ha estado presente y forma parte de mis referencias musicales más importantes. Es hermoso poder compartirlo con ustedes en este espacio. ¡Qué viva el Blues! ¡Qué viva la música!

Lucila Canela

El Blues es abrir una de las ventanas de mi alma para expresar mis sentimientos a flor de piel. La música, el Blues, me permite ir descubriendo aspectos nuevos de mí que no conocía, cantarlo es una vía perfecta para transmitir emociones, ver y sentir como la gente conecta contigo es un deleite, es el género musical del sentimiento por excelencia. Una experiencia sublime, diría yo. ¡Muy buena! He tenido la fortuna de encontrar a personas muy talentosas que me han enseñado mucho, tengo que reconocer que hay buena madera de donde cortar. Pienso que está creciendo cada vez más el Blues en México, y hacia buen rumbo, y eso permite tener cada vez más voz y fuerza para las mujeres que ya están y con nuevas generaciones también. Estoy muy agradecida de formar parte de este movimiento.

Rosalba Cruz

¿Qué significa para mí el Blues? Para contestar esta pregunta necesito contextualizar un poco quién soy y por qué me hallo aquí, en este pedazo del planeta y del tiempo haciendo Blues. Soy una mujer que ha sido herida de muchas maneras y en muchos momentos de mi vida, no creo en la felicidad rosa, creo en la luz de las personas y me ha costado mucho descubrir mi propia luz y mi fuerza, sin embargo, lo he logrado a través del canto blue, del canto-gemido, remedio que me dio el universo para no morir de tristeza, de indignación, de desesperanza.

En este contexto, para mí, el Blues representa la posibilidad de vivir haciendo alquimia con mi voz, transformando la herida en sonido que me sana y que toca otredades que, al igual que a mí, a veces les duele la vida. Mi experiencia con el Blues hecho en México es sin duda… ¡maravillosa! Mi primer encuentro con el Blues fue a través de blueseras/os mexicanas/os: Betsy Pecanins, José Cruz, Guillermo Briseño, entre otras. Pero principalmente ellos/a me mostraron la maravillosa posibilidad del 'howling blue'. Y en este caminar blueseando, he encontrado personas maravillosas a quienes agradezco entrañablemente sus procesos creativos que sin duda también me tocan.

Steffie Beltt

Para mí, el Blues es un grito de libertad. Más que un género musical, es un sentimiento, una forma de vida. Es decir, lo que se siente tal cual se siente, sin filtros ni tapujos. El cantar Blues es traer desnuda el alma. Es un camino complejo y difícil, pero a la vez hermoso. Y las primeras dos definiciones no provienen de la falta de público, sino de el machismo que existe en el pequeño círculo de blues que existe en nuestro país. Un círculo de un 95% hombres que decide de alguna forma, quién realmente toca blues y quién no para abrir o cerrar los espacios, olvidando que los nuevos valores son necesarios para mantener vigente este importantísimo género. Y es hermoso, por supuesto, porque me enorgullezco y aprendo día a día del buen Blues que hay en las calles de México, de tantos grupos que están surgiendo y de las chicas que, como yo, se atreven a interpretar el Blues y llevarlo como bandera.

Steffie Beltt – Perla Olivares – Martha Herrera – Majo Villaseñor

Perla Olivares

Para mí, el Blues es la manera más libre de plasmar cada uno de los sentidos que nos han llevado a tener diferentes vivencias y sentimientos, en una nota o canción, desde la primera nota que yo escucho de Blues en cualquier canción, se siente lo que el autor quiso plasmar. El sonido de una guitarra limpia y llorona, es estremecedor, las armónicas sucias y distorsionadas hacen de cada pieza única. Aunque no somos afroamericanos, sabemos que las raíces están en esa piel color ébano, un llamado de agonía y el viejo sabor al tabaco, el olor a tierra y sentir en cada sonrisa un "estoy bien" aún sabiendo que se desmoronan, el lamento de cada voz en expresión, cada compás nos cuenta una historia. Mi experiencia en el Blues hecho en México ha sido al lado de *Matus Blues*, quien me ha trasmitido algunos conocimientos y me ha dado la oportunidad de adornar sus canciones con algo de armónicas, y mi voz, y gracias a un evento en el que estuvimos, tuve la oportunidad de conocer al maestro José Cruz, quien serenamente me compartió algunos tips y anécdotas. Estoy muy agradecida.

Martha Herrera

Para mí, el Blues es una manifestación y expresión del sentimiento mas crudo y honesto. Con el Blues se puede hablar en un mismo idioma siendo de distintos continentes. Es un ritmo primitivo con el que mi alma tiembla. El Blues hecho en México me sorprendió, como que hay mucho talento cada uno en su vertiente. Hay exponentes interesantes, me agrada escuchar sus composiciones. Admiro a esos grupos que no han desertado y siguen en la escena.

Majo Villaseñor

Que si vas a tocar en tal o cual lugar. Que si ya tocaste ahí. Que si la banda con la que compartiste anoche toca o no Blues. Que si otra chela, más bien, cuántas más. Que no. Que mejor whisky. Que qué marca es tu instrumento. Que qué se siente ser mujer y tocar. Que qué piensas de las otras chicas que tocan el Blues. Que si escuchas lo que sea más que no sea Blues, entonces no eres digna de tocarlo. Que no sabes tocarlo. Que la mejor música es la que ya fue hecha. Que no debes tocarlo.

Quiero creer que el Blues es el compartirnos en la pena para olvidar el sabernos solos, solas. La verdad es que lo único que olvidamos es que no somos portadores únicos e incuestionables de la verdad. El ego se está comiendo al Blues hecho en México. Parece que, de aquellos grandes maestros, grandes maestras sólo aprendimos una manera de hacer las cosas, más nos saltamos las lecciones sobre el por qué hacerlas. Se nos olvidó que no es sólo tocar de escuela, pero sí abrazar cada nota con el alma y llevarla en cada momento de dolor, de alegría, de vida. Los músicos de Blues nos estamos comiendo el Blues. Día a día.

Ojalá en algún momento podamos quitarnos las gafas de sol para atrevernos ver a nuestros compañeros, a nuestras compañeras a los ojos. Ojalá en algún punto nos quitemos los sombreros y con ellos las pretensiones para entonces sí, encontrarnos en el corazón de los otros, de las otras. Para encontrarnos en el Blues.

Grizz Piña – Rosa Angélica Lara – Vero Nitai – Martha Monroy

Grizz Piña

El Blues para mí, es una forma de expresión libre y vital con la cual me identifico, es un canto étnico que asocio con la necesidad de expresar mis sentimientos y además me ha permitido comprender la situación existencial de las personas afroamericanas, por lo que me ha hecho sentir realizada en los escenarios. Antes que nada, considero que permanecer en el escenario es un reto de todos los días. Actualmente estoy cumpliendo 21 años de carrera en la música como solista, y en los últimos años he sido afortunada de colaborar con una de las más importantes bandas de Blues en Guadalajara, pioneros en México de nombre *Chester Blues Band*, con quienes he experimentado una gran química y entendimiento en los escenarios. El Blues ha sido una de mis mayores escuelas y me ha permitido desarrollarme como intérprete y mi propuesta es tratar de difundirlo, promoverlo en los diferentes contextos en los que me muevo; desearía que hubiera más foros en el país y se promueva a las bandas e intérpretes de México, que en mi experiencia ha sido muy sorprendente y gratificante descubrir el gran nivel musical que tenemos.

Rosa Angélica Lara

Expresar musicalmente un sentimiento, eso para mi es Blues. Mi experiencia en el Blues hecho en México la he tenido al convivir con grandes músicos mexicanos, que realmente saben interpretar el Blues, desde los años 70's hasta la fecha, ya que ellos me ayudaron a desarrollar ese maravilloso sentido del Blues. Mi primer grupo en esos años fue *Pájaro Blanco*. Y cuando tuve el honor de componer el Blues "Alegría y Felicidad" con el maestro César Cal, ya aporté algo al Blues mexicano. Me gustaría mencionar por respeto y agradecimiento a los músicos que considero iniciaron maravillosamente mi formación en el Blues, aproximadamente a mis 15 años, por orden de aparición: Agustín Arenas, guitarrista; Ricardo Calderón, guitarrista; Willy Goñi, percusionista (QEPD); Gabriel Macotela, trompetista y ahora artista de la plástica mexicana; César Cal, guitarrista, compositor, arreglista, maestro y director musical.
Actualmente he formado grupos con grandes e importantes músicos, bajo la dirección del maestro César Cal.

Vero Nitai

Yo estudié música clásica y el acercamiento con el Blues es bastante reciente para mí. Pero en mi poco trayecto, es un estilo que me gusta mucho y lo disfruto. La sensación que me da al momento de escucharlo o interpretarlo es de liberación a emociones de nostalgia, enojo, y de felicidad desgarradora, donde el ritmo se vuelve la base y la constante de aquél rezo que quieras plasmar ya sea en notas o en palabras. Creo que el Blues está cada vez más presente en las calles de México y en contacto con la gente. Hay nuevas generaciones que están proponiendo cosas muy buenas y poco a poco se abren más foros donde tocarlo en la CDMX.

Martha Monroy

El Blues es un barco en el que navego por la vida en un inmenso y hermoso río llamado música. El Blues es un hilo que me lleva lejos, es una manera de vida y una forma de hacer fluir emociones que no se pueden expresar de otra manera. Me permite liberar el espíritu provocando amor en mi corazón. Siempre ha estado en mi alma y me acerca a personas maravillosas. Es un mundo fantástico del cual no puedo salir, en fin, puso un hechizo en mí y no lo puedo soltar, el Blues me lleva a lo más profundo, el Blues me lleva a Dios. En nuestro país hemos adoptado a este género con una fuerza incansable ya que está en nuestro ser, vibra en nuestros sentidos y junto a su materia los músicos mexicanos le damos nuestra propia interpretación. Grandes músicos, y cantantes mexicanos han aportado al Blues su propio color dando sus toques personales y enriqueciéndolo así con su propia historia. El Blues se alimenta y crece en su propio objeto.

Ave Reyes – Perla Sofía De León – Anahí Tello – Dany Salas

Ave Reyes

El Blues significa para mí, una raíz sólida y fuerte, quizá la más importante de la música moderna y que además me toca en lo íntimo, puedo decir que soy de la corriente de ver el Blues como madre, porque de ella emanan las vertientes de la música que amo. Mi experiencia en el Blues mexicano ha sido la oportunidad de exponer mis temas e interpretaciones a la escena de la ciudad de México, aún no con tanta fuerza, pero en miras a ser parte de una comunidad que tiene como corriente el Jazz y el Blues, en fusión con ritmos nacionales y también comerciales. La música es bella en cualquier nivel. Hoy día grabo mi primer disco, con gran peso bluesero.

Perla Sofía De León

Para mí el Blues es un sentimiento muy profundo e intenso que puede ser positivo o negativo y que experimentamos los humanos en las situaciones más fuertes de la vida. Es el éxtasis que sentimos en cualquiera de estas situaciones y que podemos expresar a través de la música de diversos géneros, pero especial y precisamente por este género que los humanos hemos creado y bautizado con el nombre de “Blues”. Tras nuestra necesidad de “lamentar” o “festejar” las experiencias más sublimes propias del ser humano, tales como el nacimiento y la muerte, el amor y el odio, la libertad, la esclavitud y cualquier experiencia de nuestro espíritu. En mi caso, ha sido una experiencia tanto alegre y divertida como triste y difícil. Difícil por las diversas trabas que tengo por desarrollarme como músico de Blues, en un país en el cual tanto la música y aún más este género, no tiene el reconocimiento, la difusión, ni la retribución económica que merece.

El ser una mujer joven también me ha dificultado las cosas, debido a gente malintencionada que se mete en el ambiente del Blues para explotar a los músicos, en especial a los más vulnerables, o gente que tiene envidias y pone obstáculos; dichas actitudes son muy comúnes en nuestro país. Sin embargo, al tocar y llegar a los sentimientos de las personas parece que todo lo negativo desaparece. Confío en que las cosas sigan evolucionando para bien, como lo han venido haciendo en México para nuestro preciado Blues.

Anahí Tello

Para mí el Blues es cerrar los ojos y viajar por recuerdos o contextos nuevos o deseados, imaginar sentimientos muy profundos, es pasión, es disfrutar y es una parte muy muy importante en mi canto. Amo la música en general y aunque no me considero pertenencia de un género en espacial, simplemente mi experiencia sin el Blues no sería la misma, siempre me faltaría cantarlo y tocarlo. No se compara con nada (y espero cada día y sueño con poder hacerlo mejor). Mi experiencia en el Blues hecho en México ha sido bastante gratificante, me hizo pisar escenarios y festivales que no hubiera logrado en ese momento, sin estar dentro de una banda de Blues, -Beto´s Blues Band- de Beto Fierro amigo que quiero muchísimo. Me ha hecho conocer amigos y personas que realmente aman el Blues con locura y experimentaron también, pero, sobre todo, conocer a artistas ejemplares y muy queridos como José Cruz de Real de Catorce y a sus integrantes, abrirles un concierto en el Teatro de la Paz, y en un bar bastante concurrido aqui en S.L.P. Fue simplemente maravilloso verlos tocar… ¡¡¡ una experiencia única!!! Pero no puedo pasar por alto a *Monroy Blues,* porque los amo, Luis tan talentoso, y Martha aparte, es un bellísimo ser humano. Compartir tocadas con *Los Bluserables* de Rivelino, entre otros. En resumen, definitivamente de las mejores experiencias no sólo en mi trayectoria en la música, sino en mi vida.

Dany Salas

Mi paso por el Blues comenzó no hace mucho, para mí el Blues es como un vaso de agua en un día caluroso, un abrigo en un día muy frío, Esa brisa que te acaricia en un día en la playa, cuando cierras los ojos y te dejas llevar con el sonido de las olas que vienen y van, lo mismo pasa cuando escuchas sus escalas sonar y tienes la oportunidad de contestar emitiendo las notas que suelen sincronizarse y hacer algo maravilloso que no llega al oído solamente, si no hasta el alma y la hace vibrar. Eso para mí es el Blues. Mi experiencia ha sido única, México tiene una increíble riqueza cultural, lo cual hace al Blues en México algo realmente interesante, no importa a dónde mires, siempre hay algo que puedes tomar para enriquecer tus composiciones y se nota. He visto como la cultura influye de tal manera que se crean piezas que combinan partes de todos los rincones (historias, sonidos, ritmos, etc.) sin perder la esencia del Blues. Para mí es y será un honor formar parte de la familia bluesera de este hermoso país.

Raquel Sirena Esquivel

El Blues para mí significa todo lo que provoca un sentimiento, es la exaltación de lo que uno siente a través de la música, a través del canto, la intensidad con que vibramos al expresar en la cadencia y el ritmo, un acto totalmente libertario, así, el Blues es la libertad. Mi experiencia en el Blues hecho en México ha sido una total revolución personal, descubrir en cada ciudad una identidad que, aunque es diversa por la cultura e idiosincrasia de cada lugar, es única por el hecho de reconocerse en el gusto por el género del Blues, lo que nos hermana con todo y diferencias entre el público y entre músicos. Escuchar en un lugar, aunque lejano a mi ciudad, con poca o mucha gente que alguien cante mis canciones, significa que no sólo el sentimiento es mío, sino que hay una complicidad, lo que me impulsa a no desistir de esta ruta y a seguir componiendo canciones.

Valeria Vivanco

Para mí el Blues es pureza, pureza del alma, es un momento en el que puedes profundizar y liberarte de todo lo que quieres expresar sin límites, con tu voz, con todo el corazón. Es un momento muy especial. La verdad es que me encanta la historia y el significado de este género, su origen es hermoso.

Yo llevo muy poco tiempo conociendo y cantando Blues. Pero con esa experiencia me atrevo a decir que me he rodeado de excelentes músicos, compositores y cantantes blueseros mexicanos que me han inspirado, porque eso hacen ellos "inspiran". Algunos de ellos me dieron la oportunidad de aprender lo que sé, como Los Villanos y Omar Ramírez, les agradezco mucho. Y hay cantantes que... no tengo palabras ¡soy fan!, tienen toda mi admiración como: Griselda Piña y Mario Arellano. Creo que hay mucho potencial aquí porque todas son personas que lo hacen por pasión y gusto, creo que no hay otro motivo para tocar y cantar blues en México.

Raquel Sirena Esquivel – Valeria Vivanco – Giovanna Bolaños – Claudia De La Concha

Giovanna Bolaños

Para mi el Blues es alma, es ese arte que hace que cierre los ojos para estar a solas con el público, y así poder abrir esa parte sinestésica para los que me escuchan. La sensualidad del Blues se expresa, no solamente con mi voz, si no con los instrumentos que me acompañan.

Al momento en el que inicia una canción, la vida hace una pausa y comienza una nueva historia, así le doy un valor y un significado a la melodía salida del corazón. Y cómo pueden leer, soy una loca apasionada por este género musical. Desde los 15 años inicié cantando con una banda y desde ese entonces, las oportunidades de poder cantar con amigos y con otras bandas se fueron abriendo poco a poco, y aunque opino que debe de haber más Blues en los medios de comunicación, estoy satisfecha con el público con quien me he presentado.

Claudia De La Concha

El Blues para mí es un género que desde el primer momento que lo escuchas te hace vibrar, te toca el alma y lo único que quieres es seguir y seguir escuchando y llevarlo a tu propia voz… hacerlo tuyo, ¡Y explotar! Creo que el mundo del Blues en México está un poco castigado. Desgraciadamente falta audiencia, aunque ha crecido pienso. Creo que falta más compromiso de nosotros como exponentes de este estilo y hacen falta más espacios donde poder exponer y disfrutar de este género que es el Blues, y apoyarnos entre nosotros mismos. Me parece que también falta más conocimiento del género y más disciplina en cuanto a su desarrollo, pero definitivamente creo que la escena ha cambiado y que hay mucho talento en México. He tenido suerte en mi pequeño recorrido, ya que me ha tocado convivir con músicos muy talentosos que me han enseñado y aportado mucho dentro de la música y como seres humanos. Pero seguimos aprendiendo.

Créditos de fotografías

Briones: Maria Camargo; **Rafael Arriaga Zazueta**: Viri Roots, Big Danny's, Iraida Noriega, Louise Phelan, Verónica Ituarte, Perla Angélica Lara, Vero Nitai y Claudia De La Concha; **Medios Chapingo**: Nay Stanfield; **Nelson Aguilar**: Jimena Segovia; **Diego Knight**: Stephanie Blues, Olga Pérez "Lola"; **Miko Villalobos**: Gia Sound; **Louis Gonzáles**: Ana Laura Cabrera; **Óscar Sandoval**: Rosalba Cruz; **Perla Olivares**: Perla Olivares; **Analía Brail**: Martha Monroy; **Toño Martínez**: Raquel Sirena Esquivel; **Autor desconocido**: Karla Porragas, Nancy Zamher, Lucila Canela, Steffie Beltt, Martha Herrera, Majo Villaseñor, Grizz Piña, Ave Reyes, Perla Sofía De León, Anahí Tello, Dany Salas, Valeria Vivanco y Giovanna Bolaños.

Agenda

Sesiones desde la Cabina

Mujeres, jazz y blues

Yonathan Amador Gómez

A lo largo de la historia las mujeres han tenido que luchar por espacios, libertades y reconocimiento. En el caso específico de la música, si bien no ha sido la excepción, hay que reconocer que desde los inicios del Blues y del Jazz, el primero a finales del siglo XIX y el segundo a principios del XX, la mujer ha tenido una presencia importante y, sin lugar a dudas, fundamental en el desarrollo de ambos géneros.

Las dos primeras décadas de 1900 nombres como Ma Rainey (Gertrude Pridgett), Sara Martin, Memphis Minnie (Lizzie Douglas), las Boswell Sisters, o Bessie Smith, "La Emperatriz del Blues", son nombres que entre tanto músico hombre, lograron hacerse de un lugar en la escena Blues y Jazz del momento y además sirvieron de inspiración para generaciones posteriores como Ella Fitzgerald, Nina Simone, Billie Holliday, Sarah Vaughan, Lena Horne por mencionar sólo algunas.

En México la incursión de la mujer en la música profesionalmente hablando también se remonta a mucho tiempo atrás, incluso podríamos hablar de, cuando menos, el siglo XIX. Sin embargo, en cuanto al Jazz y al Blues se refiere, tiene pocas décadas que ha logrado conseguir su espacio.

Ella Laboriel y Baby Bátiz, dos nombres que me vienen a la mente de bote pronto, son dos de muchas mujeres, que desde los años 60 están en los escenarios, cafés y festivales, y que al igual que en Estados Unidos, inspiraron y abrieron brecha para que generaciones posteriores lograran cosechar lo sembrado.

Fueron las décadas de los 70, 80 y los 90, los años en los que la voz y el talento femenino comenzó a tener una presencia importante con nombres como Margie Bermejo, Olivia Revueltas, Nina Galindo, Betsy Pecanins, Hebe Rosell, Messe Merari, Iraida Noriega o Magos Herrera, las tres últimas con una proyección mayor ya en los 90.

Los últimos años nuestro país ha vivido una de las mayores explosiones en cuanto a intérpretes se refiere y no estoy hablando exclusivamente de hombres, todo lo contrario. Lo mismo podemos hablar de una larga lista de cantantes, que de pianistas, saxofonistas, compositoras, arreglistas, directoras musicales, la gran mayoría involucradas en proyectos propositivos, de gran calidad, graban discos y están dejando su huella en la escena nacional y al mismo tiempo, aunque ellas no lo vean ahora, inspirando nuevas generaciones.

Hace algunos años la bluesista, rockera e investigadora Tere Estrada publicó bajo el sello de Océano el libro "Sirenas al ataque. Historia de las Mujeres Rockeras Mexicanas", un texto fundamental para conocer los nombres y los rostros de quienes han estado presentes impulsando y desarrollando este género en nuestro país, incluso algunas de ellas tocando Blues también. Sería muy importante contar con un documento de estas características, pero para hablar de las mujeres en el Jazz, ya que hasta la fecha tenemos una historia fragmentada e incompleta.

¿Fraude en el Festival Grooves and Blues?

Ya en dos entregas pasadas hemos hablado del malogrado *Festival Grooves and Blues Guadalajara 2017*, que fue cancelado en dos ocasiones (abril y noviembre), y cuya promesa de traer a uno de los mejores bluesistas de los tiempos recientes, John Mayall y posteriormente a la banda del Este de Los Ángeles, Los Lobos, terminó en un estrepitoso fracaso. En este espacio publicamos el caso de Denisse quien invirtió alrededor de cuatro mil pesos en tres boletos y una masterclass; y es la fecha en la que María Sara González no ha regresado el dinero de los boletos.

Ahora nos escribe David Álvarez para comentarnos que se encuentra en la misma situación, una situación que se repite en otros casos que han hecho de nuestro conocimiento. ¿Qué sucede? ¿Verdadera falta de liquidez de María Sara González para hacer frente al quebranto, o ya es una acto deliberado de no querer regresar el dinero de los boletos?

En entrevista, María Sara comentó que sería en febrero cuando terminaría de pagar el resto del adeudo, todo parece indicar que no se cumplió; y mientras, la sensación de defraudación y enojo crece entre las personas que confiaron en un festival que parecía muy serio. ¿Y la autoridad cuándo intervendrá?

Instagram: *sincopablues*
Twitter: *@YonAmador*
sincopablues@gmail.com
YouTube: *sincopablues*
Podcast de Itunes: *sincopablues*

Colaboración Especial

Ser mujer y ser artista en México

Rafael Arriaga Zazueta

Alis Emerson

Voy de paso… ¿Qué tal si todo fuera como pensamos?
Si todo fuera exactamente como quisiéramos que fuera,
¿sería la mejor versión de lo que imaginamos como algo correcto?
Durante varias semanas tuve la oportunidad de platicar con ocho mujeres que se dedican a la música, que viven de ella, mujeres artistas, emprendedoras, exitosas, mujeres de negocios también, porque vivir de un arte también significa administrar un negocio.
Platicamos acerca de ellas, de lo que significa ser mujer y ser artista en un país como México.
Platicamos de feminismo, del día de la mujer, de la vida, de sus percepciones, de ellas.
Aprendiendo de sus palabras, poniendo atención en cada gesto, escuchando la entonación, cada minuto de charla era un minuto donde sin saberlo, /ni ellas, ni mucho menos yo), las convertí en mis maestras, momentos donde escuchaba frases:

- "*… a veces me he encontrado con gente que me dice que, por ser güera y mujer, seguramente la debo de tener -más fácil-*" sic. Nayeli Stanfield
- "*El sólo hecho de ser mujer no te favorece en nada*" sic. Rosalba Cruz
- "*Es muy típico que dueños de ciertos lugares o hasta simplemente, los que programan en un bar te digan: ¿cuándo nos vemos? Cáele a mi casa. Pero no es decir que todos sean así…*" sic. Zaira Franco

Ana Claudia Narváez

Con cada entrevista comprendí muchas cosas que desconocía, cosas que aún y cuando tengo hermana, tuve madre, y vaya, como muchos de nosotros, hemos convivido con mujeres toda la vida; sin embargo, fallamos miserablemente, en comprenderlas, en entender cuestiones tan sencillas como la diferencia entre hombre y mujer. "Enseñanzas" que pueden venir de otra mujer (¿aliadas?), "*Aprovecha que eres bonita y talentosa para conseguir cosas*" sic. Ana Claudia Narváez; o de la vida misma, de un cambio de país y cultura "*Cuando llegué y empecé a entrar en diversos ambientes y lugares, sentí esa segregación por ser mujer, donde te hablan diferente, y aún lo siento en proyectos donde tal vez no me conocen bien, pero si pasa*" sic. Louise Phelan.

Las pláticas rondaban sobre ellas, sobre sus vidas, y aunque tocamos temas obligados como el feminismo y el día de la mujer, la intención principal siempre fue escucharlas, aprender de ellas, tratar de comprender su visión particular de cada una sobre la vida, que es su vida, sin nunca poner en una balanza o en una comparación a nadie. Escucharlas hablar apasionadas:

- "*Soy mujer y soy súper orgullosa de ser mujer*" sic. Louise Phelan.
- "*México es un país muy rico en cuanto al arte y últimamente se piensa que el arte no es rentable, que el arte no genera dinero, pero también el arte no está para eso, el arte está para hablar del ser humano, para hablar de sus épocas históricas, reflejar sus vivencias históricas, sociales, emocionales, psicológicas, y eso me lleva de regreso para encontrar mi motivación o mi no motivación para seguir haciendo el canto*" sic. Verónica Ituarte.

Saberlas fuertes con sólo escuchar:

- "*Tenemos muchísima capacidad como para encerrarnos en la idea de que somos un sexo débil*" sic. Alis Emerson
- "*Yo soy el diablo para muchos, todo lo contrario de lo que debe ser una mujer, hablo de sexualidad, promuevo el placer sexual de mujeres, soy mal hablada, no tengo escrúpulos en mostrar mi cuerpo, es mi cuerpo, y me defiendo cuando tengo que defenderme*" sic. Rosalba Cruz

Louise Phelan

De pronto llegaban las anécdotas, ¿en qué plática no hay anécdotas?

- "*He trabajado en algunas otras orquestas y el ambiente es feo, porque algunos hombres cuando llegas ya te están sabroseando y barriendo de arriba abajo, desde lejos, pero lo hacen y es notorio que lo hacen*" sic. Ana Claudia Narváez
- "*Dando clase, pedí (a otro maestro), que le bajara el volumen en su clase al amplificador, la respuesta del maestro: -el rock es fuerte preciosa-*" sic. Verónica Nitai
- "*En un concierto alternando con un grupo que admiraba, el vocalista subió a abrazarme y dijo al micrófono -esta noche va a ser mía-; sólo pude reír, continuar el concierto y esa misma noche estaba un guitarrista que también admiraba mucho y me acerqué a decirle que tocaba bien chido y a pedirle que se tomara una foto conmigo y cuando nos estaban tomando la foto me quiso besar, después al día siguiente vi en la foto como me quiso besar, cómo me quiso meter la lengua a la boca, fue muy triste, cómo en una noche dos personas a las que admiraba mucho, por muchos años, me decepcionaron. Me decepcioné mucho de ellos*" sic. Rosalba Cruz

- "*En un evento muy nice, con gente de mucho dinero, va la gerente y te dice -tienes que ir a sentarte con mis clientes que te mandan este tequila-*" sic. Zaira Franco
- "*Trabajaba en un lobby de un hotel, donde había un sindicato y una vez nos llamaron para llenar un formulario y nos iban a dar facilidades de vivienda, y se los dieron a todos mis compañeros hombres, y a mí no porque me dijeron que yo me iba a casar o que en todo caso viviría con mis padres y que no tendría necesidad de comprar una casa para mi*" sic. Verónica Ituarte

Nayeli Stanfield

Y no podemos hablar sólo de situaciones malas, de malos recuerdos, el café ya era lo suficientemente amargo como para tener una plática incómoda, así como hay situaciones amargas, igual las hay dulces y agridulces:

- "*En el disco 'Enteramente para mi', atravesaba un periodo de sequía artística y en ese disco fue un recordar que -yo cuento historias-, y aunque contaba mi historia sabía que contaba también la historia de muchos*" sic. Verónica Ituarte
- "*A principios de los 90's en casa, entre mi hermano y yo teníamos que hacer tareas y siempre a mi hermano le tocaba ir por el carbón afuera, con el frío y el clima de Irlanda, y yo me quedaba adentro a acomodar la mesa hasta que un día dije -qué carajo- voy yo por el carbón*" sic. Louise Phelan

- "*Cuando decidí divorciarme estaba leyendo -Las enseñanzas de Don Juan- de Carlos Castaneda. 'tienes que caminar el camino con corazón, si no hay corazón en tu camino no vale la pena ni un paso en él, pero si tu camino tiene corazón, aunque todos se opongan a que lo camines, no hay afrenta…'. Ese fue el momento en que decidí en que tenía que escuchar a mi corazón. El corazón sabe para dónde, es escuchar la voz de la mujer salvaje, la mujer sabia*" sic. Rosalba Cruz

Rosalba Cruz

Acerca del día de la mujer se escribe mucho, de los derechos de la mujer, del sufrimiento de la mujer, de esa mujer lejana y tal vez novelesca, no por sátira, más por distancia literaria, porque tal vez creemos que no conocemos a esa mujer de la que se escribe; sin embargo, escuchando con la intención de escuchar, conocí a ocho de esas mujeres, con sus opiniones, con sus puntos de vista, tan humanas, que me dieron escalofríos. Todas y cada una.

- "*El día de la mujer es un día para la igualdad*" sic. Ana Claudia Narváez
- "*En la historia no se ha dado pie a conocer mujeres con logros a la par de los hombres, hoy día se empieza a notar una presencia de las mujeres en la música, como compositoras, pero es eso, se empieza a notar, no es que se tenga una presencia en igualdad*" sic. Verónica Nitai
- "*El día de la mujer es un día de reivindicación, de lucha por la justicia y de reivindicación de la lucha… No hay un antes y un ahora, es una lucha histórica donde se van llegando a espacios que antes no podíamos pensar y se van conquistando logros*" sic. Nayeli Stanfield
- "*El día de la mujer es un día de reconocer que todavía nos falta la igualdad. Nos falta, tomar, ocupar nuestro espacio vital en este mundo, la mujer no es superior, pero no es inferior… Hay un día para reconocer, porque todavía no hay derechos iguales, el día que haya esto quitamos el día de la mujer*" sic. Louise Phelan

- "*Me irrita que se haga un festejo el día de la mujer, es un día necesario, pero no de festejo*" Sic. Rosalba Cruz
- "*Nos hace falta a las mujeres valorarnos a nosotras mismas, somos mágicas, poderosas, nuestra voluntad es férrea*" sic. Zaira Franco
- "*No porque haya un montón de movimientos feministas significa que la cosa vaya a cambiar pronto, esto va a tomar mucho tiempo para que el hombre piense diferente*" sic. Alis Emerson
- "*Siempre ha habido una historia de sentir que la mujer es menos, de que ella misma acepte ciertos roles tal vez por ignorancia tal vez por falta de asertividad, falta de conocimiento de ella misma, desconocimiento de su potencial como creadora, como generadora de vida. Está bien para recordar la presencia de la mujer. Hay que recordar lo que le ha costado a la mujer conseguir el voto en todo el mundo, que esté más presente en las decisiones de cada país*" sic. Verónica Ituarte

Verónica Ituarte

Hablar con ocho personas tan diferentes deja mucho que contar y desgraciadamente es imposible dejar todo en un artículo, al menos es imposible para mí. Sin embargo, cuando leo las anotaciones, cuando escucho las entrevistas encuentro tanto sobre lo que se puede hablar, diferentes puntos de vista, diferentes vivencias, y todas llegan como un refrescante trago de agua:

- "*Mujer empoderada, la que está lista para responder la agresión*" Sic. Ana Claudia Narváez
- "*Hay que abrirse a las posibilidades, tener necesidad de buscar estilos musicales diferentes como hoy hago"* sic. Veronica Nitai

- "*La caballerosidad es parte de un pensamiento arraigado en una relación de poder, de tener el control, la caballerosidad es diferente a la amabilidad*" sic. Nayeli Stanfield
- "*La búsqueda de saber quién soy, esa respuesta no me la va a dar Facebook*" sic. Louise Phelan
- "*Nunca imaginé que pudiera recuperar mi deseo sexual o mi erotismo después de haber sido abusada, por eso tengo esta necesidad de cantar*" sic. Rosalba Cruz
- "*El respeto no es una actitud femenina*" sic. Zaira Franco
- "*El machismo es algo cultural, y es algo donde hasta yo me he cachado haciendo cosas machistas, y es algo que debe cambiar*" sic. Alis Emerson
- "*Es muy humano tener habilidades diferentes y eso no tiene nada que ver con que si eres hombre o eres mujer*" sic Verónica Ituarte

Verónica Nitai

Hay tanto aprendizaje en cada plática que claramente es imposible plasmarlo en unas pocas líneas, y no se trata de tener un texto anecdótico, ni educativo la única intención es poder reflejar (aunque sea pálidamente), lo que significa ser mujer y ser artista en México, y si de paso podemos generar empatía y comprensión para llegar a un cambio, podrían ser entonces palabras con mayor utilidad.

Ellas son 8 personas que con mucho respeto me cedieron parte de su tiempo para platicar, ellas son, esa mujer lejana en literatura, esa mujer lejana en los noticieros, ellas son mujeres que cantan, que tocan una guitarra, esa mujer que triunfa y rompe con todo y también son, esa niña desaparecida, esa mujer golpeada, esa mujer doliente y todas con su propia luz, su propia energía que nos alimenta en cada nota.

Zaira Franco

Alis Emerson: https://www.facebook.com/AlisEmersonOficial/
https://www.instagram.com/killgomita/

Ana Claudia Narváez: https://www.facebook.com/orkvs/
https://www.facebook.com/stereocluster/

Louise Phelan: https://www.facebook.com/LouisePhelanJazzSinger/
Twitter: @LouisePhelan
http://www.louisephelan.com
https://www.instagram.com/louise_marie_phelan/

Nayeli Stanfield: https://www.facebook.com/daumaoficial/
https://www.facebook.com/exsecrorvecordia/
https://www.facebook.com/naystanfield/

Rosalba Cruz: https://www.facebook.com/rosalba.cruzlopez
https://www.facebook.com/aurabluesband/
https://www.facebook.com/poesiademujerespoesia/

Verónica Ituarte: https://www.facebook.com/Veronica.Ituarte.cantante.jazz/

Verónica Nitai: https://www.facebook.com/daumaoficial/
https://www.facebook.com/MardukyLasFloresSilvestres/

Zaira Franco: https://www.instagram.com/zairafrancovoz/
https://www.zairafrancomusic.com/
https://www.facebook.com/zairafrancomusic/

Especial de Medianoche

La domadora

Luis Eduardo Alcántara

En los primeros años de la década de los setenta, ella personificaba a una sencilla groupie que hacía lo imposible para difundir las actividades del grupo de rock que le quitaba el sueño: *Three Souls in My Mind*. Dicen que publicaba notas en revistas de rock, también que se hacía presente en eventos de la llamada "onda gruesa", era alivianada y se llevaba bien con cuanta persona estuviera vinculada con el mundo al que deseaba pertenecer.

Un hecho resultó fundamental: era novia de Alejandro Lora, cantante y compositor de *TSIMM*. Como en un cuento de hadas, había entablado el contacto sentimental definitivo con el delgadísimo vocalista en el propio festival de Avándaro.

Charly Hauptvogel, longevo baterista de nuestro rock y uno de los fundadores de Three Souls, recuerda la manera cómo esta chavita insistía e insistía para entrar a ver a Alex a la zona privada en donde se encontraban descansando los grupos que actuarían en aquél mítico concierto desarrollado en septiembre de 1971 en Valle de Bravo. Era tanto su afán de entrar que finalmente Charly autorizó a los secres para que la dejasen pasar.

Lo que vino después es fácil de imaginar, nunca más se apartaría del llamado "flaco de onda". Su noviazgo duraría bastantes años. De amiga pasó a ser directamente novia, luego esposa y finalmente empresaria, una especie de directora general de los destinos profesionales del grupo que ha modelado hasta límites insospechados: *El Tri*. Pero ¿cómo era Celia García Guerrero -su nombre real, aunque todos la conozcamos como Chela Lora- en aquellos años setenteros, cuando la dulce candidez del amor incondicional hacia el rock y hacia su media naranja, constituían su único mundo?

En una entrevista efectuada por Antonio Malacara, y publicada en el número 45 de la revista Conecte, Chela revela su simpatía únicamente por los líderes de los grupos de rock mexicano y no tanto por el resto de los demás integrantes, también del fastidio que le provocaba que los grupos repitieran las mismas canciones y rutinas, y del peligro de que las chavas asistieran solas a los hoyos funkies:

-Muchos chavos empiezan a tocar no tanto por el rock, sino por el reventón y las chavas que consiguen andando por ahí- decía Chela. ¿Pero no crees que existen músicos rocanroleros innatos o de perdida honestos? reviraba Malacara.
- Pues muy contados realmente, porque a muchos no les preocupa ni ensayar, no crean su propio estilo, se conforman con fusilar a los grupos extranjeros.
- ¿En qué te basas para afirmar eso?
- Porque conozco a casi todos los líderes de los pocos grupos que hay en México. Ellos son los que verdaderamente se preocupan por el grupo, por algo son los líderes. Los demás miembros del grupo no son nada profesionales, no ponen nada de su parte o muy poco realmente.
- ¿Asistes tú a todas las tocadas que se realizan?
- No.
- ¿Por qué?
- Por una parte, por el personal que hay en las tocadas, ellos no van a oír la música, van a echar relajo y a quemar. Yo como mujer, siento miedo, y no porque los chavos se agandallen o te hagan algo, sino porque luego empiezan las broncas y avientan botellas y todo lo que encuentran. Y por otro lado, porque casi siempre oyes lo mismo. Luego ya sabes hasta con qué canción cierran los grupos, o sabes cuál va a pedir la gente...
- ¿Cómo te sientes al vivir en esta ciudad?
- Pues siempre he vivido aquí, y considero que es una ciudad muy monótona. ¿Qué puedes hacer? ir al cine, o a un reventón con tus amigos, o ver las caricaturas en tu casa. A veces siento que me gustaría vivir en otro lugar, para poder escuchar más rock, que es lo que me gusta".

¿Es lo mejor?

De la discreta compañera sentimental de Alejandro y porrista incondicional de Three Souls durante los primeros años, Chela daría un cambio radical en su personalidad a raíz del surgimiento del Tri, a finales de 1984, y su posterior conversión a empresa formal. Siempre entallada en ropa negra de cuero, melena roja, playeras y afiches relacionados con la Virgen de Guadalupe, lentes oscuros y botas ídem, la imagen que creó para sí misma la proyectó hacia los demás miembros del grupo, y hoy se considera el uniforme oficial del Tri. Es raro verlos en algún evento público vestidos de manera distinta, sin sus figurines semi-darketos, semi-punketos, y lo mismo presenciar alguno de sus conciertos sin que Alejandro diga los mismos chistes, interprete las mismas canciones y las mismas rutinas desde hace tantos años, un aspecto reiterativo que ella decía odiar de los grupos mexicanos en los setenta.

Para las nuevas generaciones que crecieron con la música del Tri en los últimos 20 años, la presencia y las decisiones de Chela al interior del grupo son normales. Para los viejos fanáticos que pertenecen a la generación de Avándaro y años subsecuentes, su injerencia está acabando con la poca creatividad que aún muestra Alejandro Lora, sin olvidar las fricciones con antiguos miembros que terminaron por expulsarlos definitivamente de las filas del Tri, con el daño posterior a la calidad musical y a la imaginación que proyectaba la banda en grabaciones y en conciertos. Sergio Mancera, Arturo Labastida, Felipe Souza, Mariano Soto, y antaño Carlos Hauptvogel, constituyen algunos buenos ejemplos.

Para los cientos de detractores de su consorte, Alex recuerda los días en que "la domadora" trabajaba horas extras y se peleaba con empresarios abusivos para que les pagaran a tiempo y en forma, o también cuando ella misma -con sus dedos aun sin manicurar y sin uñas larguísimas- pegaba con engrudo los carteles de las tocadas en muros y postes. Según parece esas demostraciones de lealtad calaron hondo en el corazón de Lora. Ella no se queda atrás. Cada que puede recuerda la manera en que salvó a Alejandro de las garras del alcoholismo. En plena época de excesos le obligó a ir a la Villa y jurar frente a la Guadalupana que dejaría la bebida.

En una entrevista con El Universal, la pelirroja volvió a reiterarlo:
—Álex está en los cuernos de la luna porque yo lo he dejado ser. —dice, combativa— ¿Dónde lo quieres ver? ¿En el Chopo? ¿Todos los días tomando cerveza?

"Años después, ya casados —han celebrado la ceremonia de boda seis veces, una vez en la Villa de Guadalupe—, Chela sacó una escobita y se puso a barrer simbólicamente a toda la gente nefasta que supuestamente está alrededor de su marido. Chela confiesa que está un poco harta de que a su esposo lo tilden de mandilón". Cuando el matrimonio visitó los estudios de Canal 11 para conversar con Cristina Pacheco, Chela puntualizó que las tareas entre ambos son claras y están bien definidas: "*Alejandro es el artista, su única ocupación es mantenerse tranquilo para escribir e inventar canciones. Yo me encargo de toda la cuestión práctica, empresarial, para que él no se distraiga*".

Pero lo que nunca ha aclarado es por qué ese afán suyo de subirse al escenario, en determinados conciertos, para bailotear, cantar o hacer coros, situaciones totalmente prescindibles que nada tienen que ver con las clásicas labores del manager y que, en cambio, enfurecen a amplios sectores de los viejos fanáticos de Lora y del Tri.

Algunos músicos que han trabajado al lado de Alex se quejan de no recibir regalías por los derechos de autor de distintas canciones.

Uno de ellos es Charlie Hauptvogel. En un artículo escrito por Óscar Jiménez para El Universal, el investigador resume muy bien el truene que hubo entre los dos viejos amigos:
"Juntos escribieron al alimón muchas canciones y fundaron, sin siquiera adivinar hasta dónde llegarían, el *Three Souls in My Mind*.

Eran tan amigos que Lora es el padrino de Frida, la hija de Charlie, pero un día la entrañable amistad se acabó. Diferencias por dinero y problemas con los derechos de autor provocaron una discusión en la que Charlie se enfrentó a Chela con duras palabras.

"Eso llevó a la ruptura en septiembre de 1984. Álex lanzó a la calle la batería de su mejor amigo para dar comienzo así a una separación que suma más de un cuarto de siglo. Desde entonces, Charlie ha tratado de sobrevivir musicalmente y con frecuencia tiene apuraciones económicas. Me dice que la culpa de lo mal que la ha pasado la tiene un sólo hombre, y su "domadora":
—Si hablo mal de Álex Lora, Chela va a mandar ponerme en la $#"%&. Tiene fama de hampona. Ella no lo hace, pero paga a la gente. La lana rifa aquí y en China".

Para otros sectores de nuestro rock, el gran éxito comercial del Tri consistió en volverse empresa. Chela ha sido parte fundamental de ese engranaje, aunque la fama conseguida haya tenido fuertes costos, por ejemplo, eliminar para siempre la fraternidad que existía entre los antiguos elementos del grupo, que derivaba en una identificación plena y en alta calidad en lo que cada uno hacía, algo muy distinto a lo que hoy observamos, un simple grupo de músicos asalariados que tratan de no sobrepasar los moldes establecidos, y cuya única misión consiste en tratar de mantener viva a una leyenda que desde hace mucho tiempo, muchísimo, ha dejado de sorprender a los que son considerados fanáticos de corazón.

El Tri - Prueba de amor
https://youtu.be/pqvnNj38teI

El Tri - Gandalla
https://youtu.be/dsxscNBjJ7I

Lado B

Ma Rainey, “Madre del Blues”

Juan Carlos Oblea

Envuelta en largos vestidos y cubierta de diamantes y un collar de piezas de oro, *Ma Rainey* tenía un poderoso dominio sobre su público. A menudo abría su espectáculo de teatro cantando "Moonshine Blues" dentro del gabinete de una victrola de gran tamaño, de la que salió para saludar a un público casi frenético; de esta manera Thomas A. Dorsey describía en el libro “The Rise of Gospel Blues”, a la cantante nacida en Gertrude Pridgett el 26 de abril de 1886, en Columbus, Georgia, Gertrude Malissa Nix Pridgett Rainey, mejor conocida como Ma Rainey.

"*Cuando comenzaba a cantar, el oro en sus dientes brillaba. Ella era el centro de las miradas. Los espectadores, se balanceaban, se mecían, gemían y gemían, mientras sentían el Blues con ella*", continúa diciendo Dorsey.

Durante las primeras tres décadas del siglo XX su música disfrutó de una gran popularidad, fue una gran contribuyente a la rica tradición Blues de Estados Unidos, la música de Rainey ha servido de inspiración para poetas afroamericanos como Langston Hughes y Sterling Brown, este último rindió tributo a la majestuosa cantante en el poema "Ma Rainey", que apareció en su colección Southern Road de 1932.

Más recientemente, Alice Walker consideró la música de Ma Rainey como un modelo cultural de la feminidad afroamericana cuando escribió la novela ganadora del Premio Pulitzer, *The Color Purple*.

En Black Pearls, Daphane Harrison elogió a Rainey como la primera gran cantante de Blues: "*Rainey, de buen humor y jovial, amaba la vida, amaba el amor y, sobre todo, amaba a su gente. Su voz estalla con una declaración de coraje y determinación. Una reafirmación de la vida negra*". Ma Rainey fue la primera artista teatral popular en incorporar el Blues auténtico en el repertorio. Fue conocida como la "Madre del Blues", disfrutó de la popularidad masiva durante la moda del Blues de la década de 1920.

Rainey trabajó en la Ópera de Springer en 1900, actuando como cantante y bailarina en el programa local de talentos "A Bunch of Blackberries". El 2 de febrero de 1904, se casó con el cantante de comedia William "Pa" Rainey. Cuando se casó con Will Rainey en 1904, los dos formaron una banda llamada Alabama Fun Makers y luego tocaron con otros, incluidos los Minstrels de Rabbit's Foot. Su marido era popularmente conocido como "Pa Rainey", por lo que pronto se hizo conocida como "Ma Rainey", y pronto entró en contacto con grandes nombres como Sidney Bechet, Joe Oliver y Louis Armstrong. Se hizo famosa por su poderosa voz y un estilo distintivo de "gemido" de canto, así como por sus letras fuertes, a veces arriesgadas.

Hubo historias sobre su bisexualidad, alimentadas por las palabras de una de sus composiciones de 1928, llamada *Prove it on me*. Una tarde de 1925, la arrestaron en su casa, donde se estaba celebrando una presunta orgía lésbica que involucraba a Rainey y a niñas del coro.

Ma Rainey - Prove it on me Blues

https://youtu.be/AzsIk8z26tg

Anunciada como "Ma" y "Pa" Rainey, la pareja recorrió los espectáculos de carpas del sur y en los cabarets. Aunque no escuchó Blues en Columbus, los extensos viajes de Rainey, en 1905, la pusieron en contacto con el Country Blues auténtico, que trabajó en su repertorio. "*Su capacidad de capturar el estado de ánimo y la esencia de la vida sureña rural negra de la década de 1920*", señaló Daphane Harrison en el libro Black Pearls: Blues Queens "*la atrajo rápidamente a multitudes de seguidores en todo el sur*".

Durante 1924, ella estaba tocando mucho con Louis Armstrong y ambos lanzaron varias grabaciones, incluida una de sus piezas más famosas llamada, See See Rider. Esta fue una letra poderosa que ha resistido la prueba del tiempo y ha sido interpretada por decenas de cantantes famosos desde entonces, incluido Elvis Presley.

Ma Rainey - See See Rider Blues
https://youtu.be/ZOTTYTGv22k

Mientras actuaba con la compañía teatral Moses Stokes los Raineys fueron presentados con una cantante recién contratada, Bessie Smith. Ocho años mayor que Smith, Rainey rápidamente se hizo amiga de la joven intérprete. A pesar de los relatos históricos anteriores que acreditan a Rainey como la entrenadora vocal de Smith, en general los estudiosos modernos coinciden en que Rainey jugó un papel menor en la configuración del estilo de canto de Smith.

"*Ma Rainey probablemente pasó parte de su experiencia de canto a Bessie*", explicó Chris Albertson en las notas de Giants of Jazz, "*pero la instrucción debe haber sido rudimentaria. Aunque compartían un dominio extraordinario del idioma, las dos mujeres entregaron sus mensajes en estilos y voces que eran disímiles y manifiestamente personales*".

Ma Rainey era una artista llamativa. Aunque no era una mujer convencionalmente atractiva, lucía pelucas de crin salvajes en el escenario y llevaba monedas de oro en el cuello (una instancia inicial de lo que podríamos llamar bling). Llevaba una pluma de avestruz y tenía los dientes dorados que brillaban cuando cantaba. Sin embargo, a pesar de su atractivo visual, lo que más capturó la atención de la audiencia fue su voz, que por todos los aspectos era enorme y imponente.

Cuando ella cantó una canción de "gemidos", que pronto sería referida como Blues, ella podría cautivar un salón en muy poco tiempo. Bessie Smith quedó impresionada por la presencia en el escenario de esta mujer que no era mucho mayor que ella, pero que poseía el tipo de experiencia que la hacía parecer una mujer mucho mayor. Ma Rainey sabía cómo trabajar una audiencia, si los estaba barriendo con una canción de fondo o haciéndoles reír con un lado obsceno. Incluso en el mundo competitivo de la carpa muestra, Ma Rainey se destacó como una artista única.

Bessie tampoco pudo evitar sentirse impresionada por el candor del estilo de canto de Ma Rainey. A principios de su adolescencia, la música Blues se había puesto de moda, principalmente debido a la música instrumental que salía de Nueva Orleans. Ma Rainey fue una de las tantas cantantes que combinaron la expresión popular de los cantantes que venían del país con las expresiones modernas y jazzísticas que emergían de la ciudad. El estilo era fresco, y el tema de las canciones trataba sobre la experiencia del negro en Estados Unidos como ninguna canción anterior. Tristes canciones sobre el maltrato de los amantes y el mundo en general, combinadas con canciones gozosas que hablaban directamente sobre la bebida, las travesuras y el sexo, se hicieron populares entre las multitudes. Ma Rainey fue una de las primeras cantantes en popularizar el estilo, y Bessie Smith estaba allí, prestando mucha atención.

Con la ayuda de Mayo "Ink" Williams, Rainey grabó por primera vez para el sello Paramount en 1923, (tres años después del primer disco de Blues grabado por Mamie Smith). Ya como una cantante popular en el circuito de teatro del Sur, Rainey ingresó a la industria discográfica como un talento experimentado y estilísticamente maduro. Su primera sesión, presentó el número tradicional "Bo-Weevil Blues". Su compañera de Blues, Victoria Spivey, dijo luego de la grabación, citada en The Devil's Music, "*No hay nadie en el mundo que pueda gritar 'Hey Bo-weevil', como ella. Como Ma. Nadie*".

En 1923, Rainey también lanzó "Moonshine Blues" con Lovie Austin, y "Yonder Comes the Blues" con Louis Armstrong. Ese mismo año, Rainey grabó "See See Rider", un número que, como observó Arnold Shaw en Black Popular Music in America, surgió como "Una de las canciones de blues grabadas más famosas. Ella fue la primera que la grabó, dándole un control sobre el copyright, y una de las mejores de las más de 100 versiones ".

En agosto de 1924, Rainey -junto con la guitarra de 12 cuerdas de Miles Pruitt y un segundo acompañante de guitarra desconocido- grabó el número de Blues de ocho compases "Shave 'Em Dry". En las notas de The Blues, el folklorista WK McNeil observó que el número "*es típico de la producción de Rainey, una voz fresca, no educada impulsada por un acompañante que interpreta el número en vivo. Su arte da vida a lo que en manos menores sería una aburrida, pieza elemental*".

A diferencia de muchos otros músicos de Blues, Rainey ganó una reputación como profesional en el escenario y en los negocios. Según Mayo Williams, citado en las notas de la obra de 1988 de August Wilson, Ma Rainey's Black Bottom, Ma Rainey era una astuta mujer de negocios. Nunca intentamos engañarla. Durante su carrera de cinco años de Rainey en Paramount, ella dejó casi noventa temas, la mayoría de los cuales trataban temas de amor y sexualidad, temas obscenos que a menudo le valían el título de "Madame Rainey".

Como explicó William Barlow, en Looking Up at Down, sus canciones también eran "*diversas, pero profundamente arraigadas en las experiencias cotidianas de los negros del sur. Los Blues de Ma Rainey eran historias sencillas y directas sobre la ruptura del corazón, la promiscuidad, las borracheras, la odisea del viaje, el lugar de trabajo y la pandilla de la prisión, la magia y la superstición; en resumen, el paisaje sureño de los afroamericanos en la era posterior a la Reconstrucción*".

Con el éxito de sus primeras grabaciones, Rainey participó en una gira promocional de Paramount que presentó a una nueva banda de respaldo. En 1924, el pianista y arreglista Thomas A. Dorsey reclutó miembros para la banda de gira de Rainey, The Wild Cats Jazz Band. Sirviendo como director y gerente, Dorsey reunió a músicos capaces que podían leer arreglos y tocar en un estilo "Home Blues". El debut de la gira de Rainey en el Grand Theatre de Chicago en State Street, marcó la primera aparición de un artista de Blues "en casa" en el famoso lugar del lado sur.

Hasta 1926, Rainey actuó con sus Wild Jazz Cats en el circuito del Theatre Owner's Booking Association (TOBA). Ese año, después de que Dorsey dejó la banda, grabó con varios músicos en el sello Paramount, a menudo bajo el nombre de Ma Rainey y su Georgia Jazz Band, que en varias ocasiones incluyó a músicos como los pianistas Fletcher Henderson, Claude Hopkins y Willie. Lion Smith; a otros músicos como Don Redman, Buster Bailey y Coleman Hawkins; y a trompetistas como Louis Armstrong y Tommy Ladnier.

En 1927, Rainey grabó canciones como "Black Cat, Hoot Owl Blues" con la Tub Jug Washboard Band. Durante sus últimas sesiones, celebradas en 1928, cantó en compañía de su ex pianista Thomas "Georgia Tom" Dorsey y el guitarrista Hudson "Tampa Red" Whittaker, produciendo números como "Black Eye Blues", "Runaway Blues", "Sleep" y “Talking Blues ".

La popularidad de Rainey disminuyó durante la década de 1930 cuando se consideró que su estilo de Blues estaba mucho menos de moda y se retiró de las giras en 1935. Había sido muy admirada en todos los estados del sur con su incisiva narración de historias de gente negra de campo común y su vida durante la primera parte del siglo 20. Esta fue una época de reconstrucción en el país y sus historias sobre la angustia familiar, la promiscuidad, el consumo excesivo de alcohol y la dura vida de las pandillas de la prisión fueron presentadas con un estilo poderoso y lírico que se prestaba fácilmente a convertirse en canciones de Blues.

Rainey aún se presentaba, a menudo recurriendo en espectáculos de carpas. Después de la muerte de su madre y su hermana, Rainey se retiró del negocio de la música en 1935 y se estableció en Columbus. Durante los siguientes años, ella dedicó su tiempo para atender sus dos lugares de entretenimiento, el Lyric Theatre y el Airdome, así como actividades en la Friendship Baptist Church. Rainey murió en Roma, Georgia -algunas fuentes dicen que en Colón- el 22 de diciembre de 1939.

Rory Block, todo un tesoro de mujer

José Luis García Fernández

Aurora "Rory" Block, nació el 6 de noviembre de 1949 en Princeton, New Jersey. Es una gran guitarrista y cantante, exponente del estilo: Country Blues. Creció en Manhattan. La influencia de los cantantes de música folk del Village, como Peter Rowan, Maria Muldaur, y John Sebastian, tentaron a Rory a estudiar guitarra clásica. A la edad de 14 años, conoció al guitarrista Stefan Grossman, quién la introdujo a la música de los guitarristas de blues del Delta del Mississippi. Block empezó escuchar álbumes viejos, transcribiéndolos y aprendiendo a tocar las canciones.

"Un día de 1964 escuché un álbum llamado 'Really The Country Blues', y desde ese momento mi vida estuvo dedicada a aprender a tocar blues. Pasé incontables horas y dos años de mi vida con la oreja pegada a un altavoz. Estaba decidida a descubrir todas y cada una de las notas y tocar las grandes canciones con la mayor precisión que pude reunir, debido a un profundo respeto por esa música".

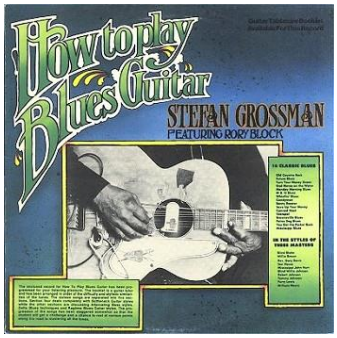
A la edad de 15 años dejó su casa para buscar a los gigantes aún vivos del Blues, como Mississippi John Hurt, Reverendo Gary Davis, y Son House. Y así, poder apreciar directamente su oficio en la manera tradicional de tocar el Blues; después viaja a Berkeley California, donde se presenta actuando en diversos clubes y cafés.

"Desde 1966 hasta mediados de los setenta, tomé un descanso completo de la música y formé una familia. Hubo poco o ningún apoyo mientras crecía para tener una carrera profesional ... todo era parte de haber sido enseñada a que había algo intrínsecamente incorrecto en ser mujer y tener talento. Las chicas no estaban obsesionadas con la música, eso era masculino".

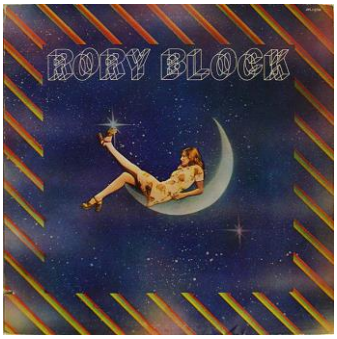
Block regresó a la industria de la música en los años 70, con mediano éxito hasta que firma con *Rounder Records* en 1981, donde la animaron a regresar a su amor por el Blues clásico. Desde entonces ha cultivado su nicho propio, publicando numerosos álbumes de canciones originales y tradicionales, aclamados por la crítica. En 2010, Block publicó su autobiografía en formato pdf y una impresión limitada titulada *When A Woman Gets The Blues*.

"La vida es corta y frágil, y sé que todos tenemos una misión. No olvides que es un gran privilegio estar en este lugar milagroso, y que, si estás aquí, eres elegido."

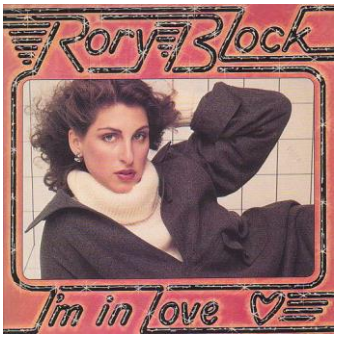
Discografía esencial



How to Play Blues Guitar
1967

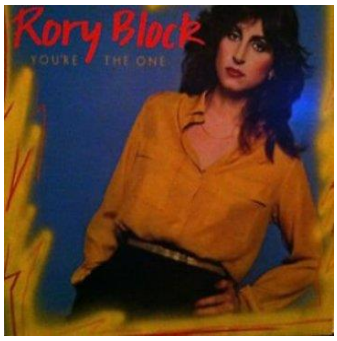


Rory Block
1975

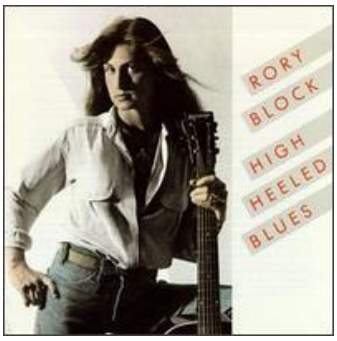


I'm in Love
1976

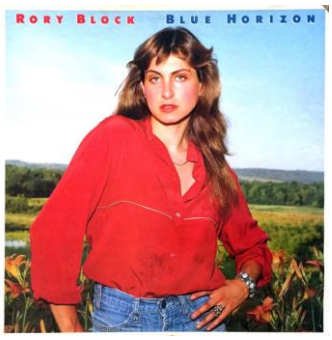
Intoxication, So Bitter Sweet
1977



You're the One
1979

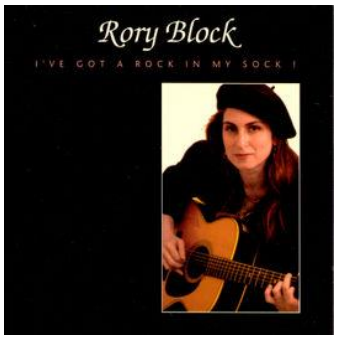


High Heeled Blues
1981



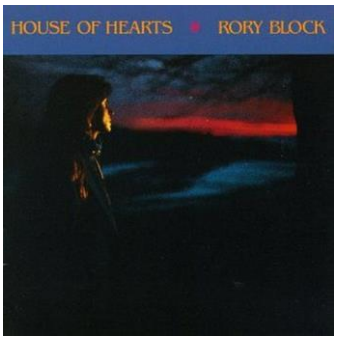
Blue Horizon
1983

Rhinestones & Steel Strings
1984

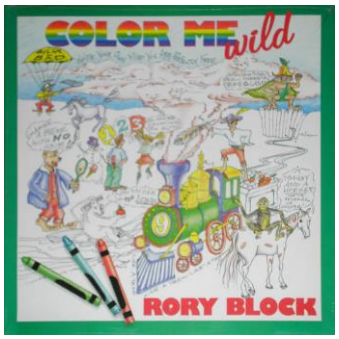


I've Got a Rock in My Sock
1986

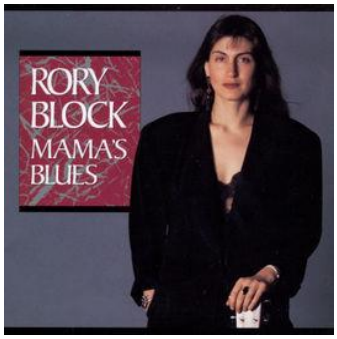
Best Blues and Originals
1987



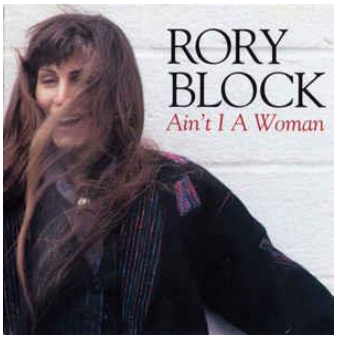
House of Hearts
1987



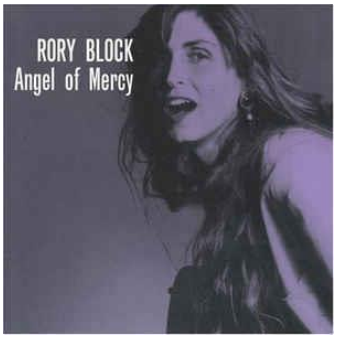
Color Me Wild
1990



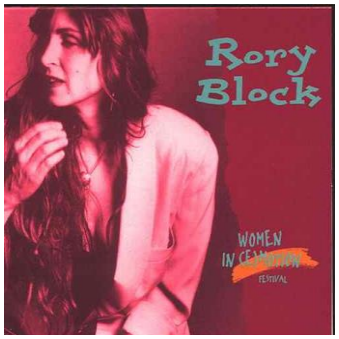
Mama's Blues
1991



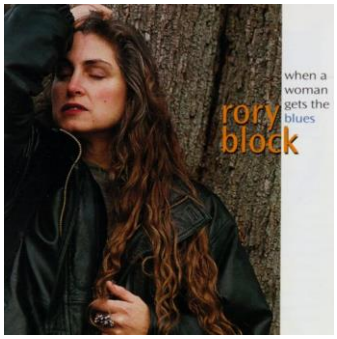
Ain't A Woman
1992



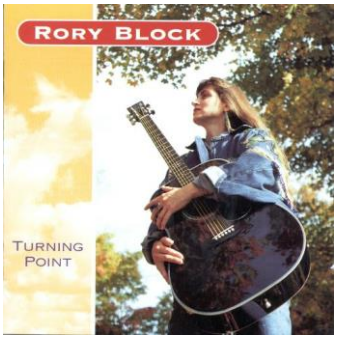
Angel of Mercy
1994



Women in (E)motion
1994

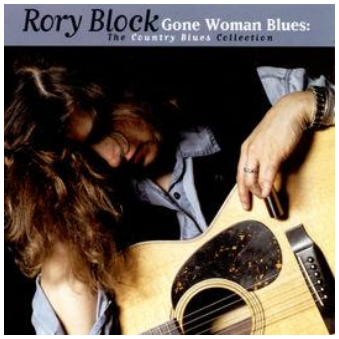


When a Woman Gets the Blues
1995

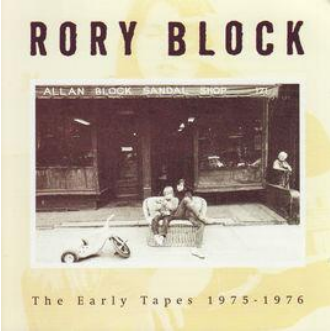


Turning Point
1995

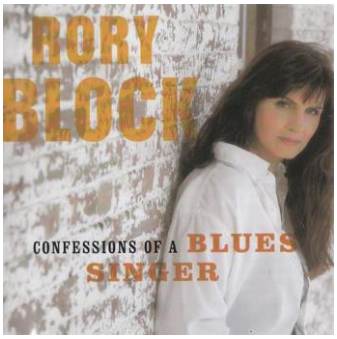
Tornado
1996



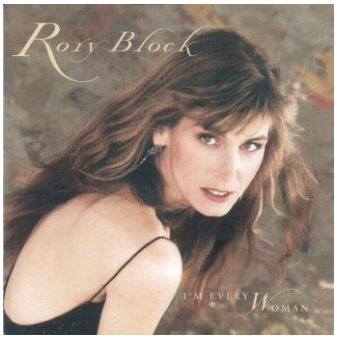
Gone Woman Blues
1997



The Early Tapes 1975-1976
1997

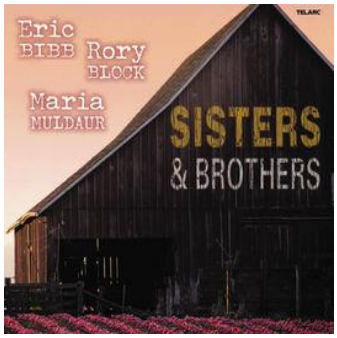


Confessions of a Blues Singer
1998

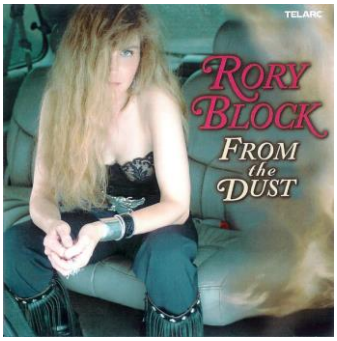


I'm Every Woman
2002

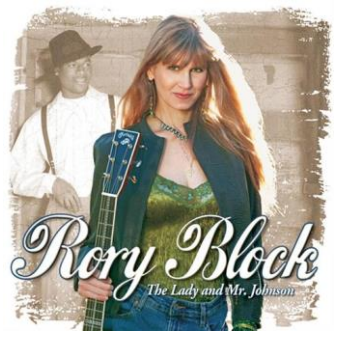
Last Fair Deal
2003



Sisters & Brothers
2004

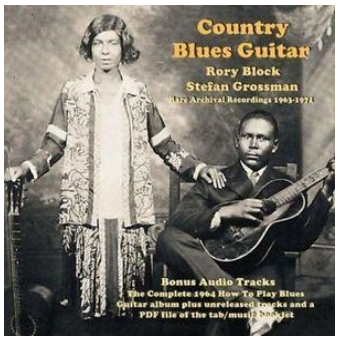


From the Dust
2005

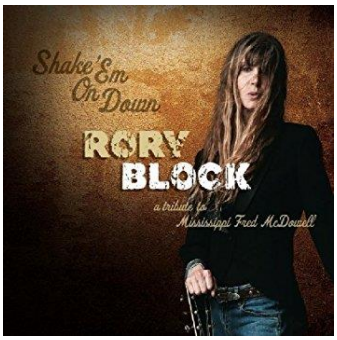


The Lady and Mr. Johnson
2006

Blues Walkin' Like a Man
2008

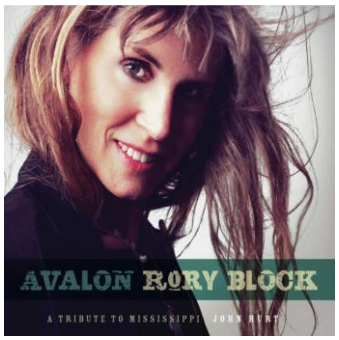


Country Blues Guitar
2008

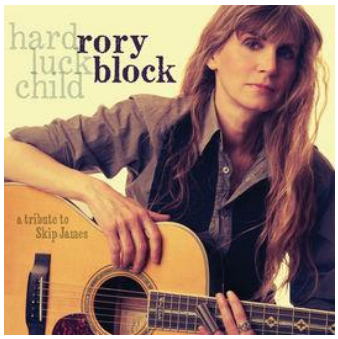


Shake 'Em on Down
2011

I Belong to the Band
2012



Avalon
2013



Hard Luck Child
2014

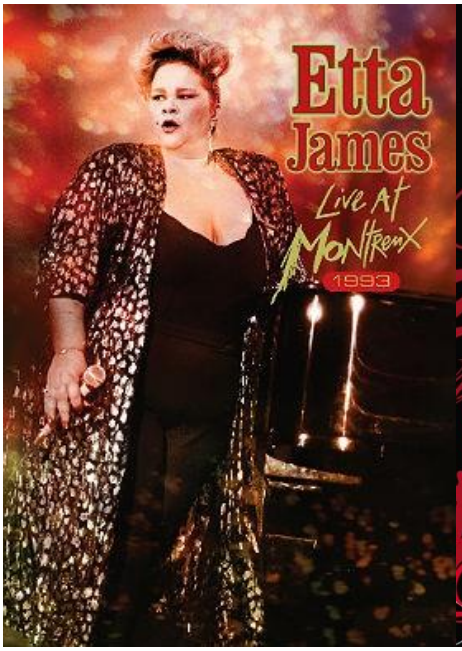
Keepin' Outta Trouble
2016

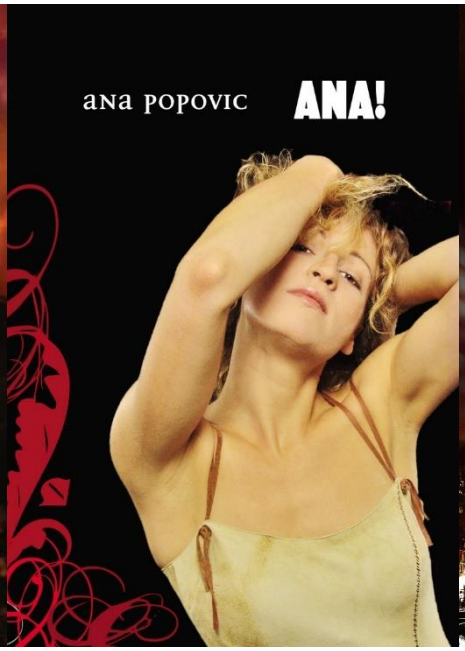
Retrospectiva: Rory Block
https://open.spotify.com/user/culturablues/playlist/4GeQ3j5zxdeZiUfPWuYoJT

En Video

Tres damas en concierto

José Luis García Fernández





El Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, es una fecha que se celebra en muchos países del mundo. Hoy aquí en este contexto, la sección está dedicada a estos buenos videos con 'Tres damas en concierto': *Etta James, Ana Popovic y Beth Hart*.

Etta James. Live At Montreux. 1993 (2012)

Etta James hizo muchas apariciones en el Festival de Jazz de Montreux a lo largo de su larga y distinguida carrera, desde su primer concierto en 1975 hasta su último en 2008. Este video está dedicado al concierto de 1993 cuando estaba en su apogeo absoluto y lo complementa con pistas seleccionadas de muchas otras apariciones ahí en Montreux.

Interpreta muchas de sus canciones favoritas con las que está particularmente asociada. James fue una de las artistas más respetadas de su generación. En una carrera que se extendió durante más de 60 años, fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll y en el Salón de la Fama del Blues, ganó 3 premios Grammy y recibió muchas más nominaciones y fue nombrada artista femenina del año en no menos de 14 ocasiones.

Tristemente, Etta James falleció después de una larga enfermedad en enero de 2012 y este material es un homenaje apropiado a una de las mejores vocalistas femeninas del siglo XX. Contiene características adicionales, con más de 90 minutos de pistas adicionales de otras actuaciones en Montreux.

Lista de canciones: 1. Funky Good Time; 2. Hold On, I'm Coming; 3. I Just Wanna Make Love To You; 4. I'd Rather Go Blind; 5. How Strong Is A Woman?; 6. A Lover Is Forever; 7. Beware; 8. Hard To Handle; 9. Just One More Day; 10. Come To Mamma; 11. Why I Sing The Blues.

Bonus tracks. 1975: 1. Respect Yourself; 2. Drown In My Own Tears; 3. W.O.M.A.N.; 4. I d Rather Go Blind. 1977: 1. Medley: At Last / Trust In Me / A Sunday Kind Of Love. 1978: 1. Take It To The Limit. 1989: 1. Tell Mama; 2. Something's Got A Hold On Me; 3. Breaking Up Somebody's Home; 4) I Got The Will; 5. Sugar On The Floor. 1990: 1. Your Good Thing Is About To End.

Etta James - I Just Want To Make Love To You – Live At MontReux 1993
https://youtu.be/5t2DQs09qeo

Ana Popovic: Ana! Live In Amsterdam. 2005 (2005)

Ana Popovic es una guitarrista y cantante de blues nacida en Belgrado, Serbia, el 13 de mayo 1976. La mayor parte de su carrera la ha pasado en Holanda, hasta que el sello Ruf Records apareció en su vida. Este trabajo es el tercero en la compañia Ruf, fue grabado el 30 de enero de 2005 en el Melkweg de Amsterdam y sirvió de trampolin para una gira europea.

El estribillo de su primera canción "*Don't Bear Down On Me*" se puede tomar de inmediato como el lema de toda la noche de concierto: "Estoy aquí para robar el espectáculo". De hecho, ¡eso es lo que hace! Ana Popovic, demuestra con sus propias canciones y nuevas interpretaciones que es una excelente y expresiva guitarrista con una voz poderosa. La música maravillosa de Ana no es adecuada para los puristas del Blues, representa el Blues contemporáneo y transfronterizo con elementos de Rock, Soul y Jazz.

En su paso por México, el viernes 23 de noviembre de 2007, durante el concierto denominado, *Del Mississippi al Grijalva: Un Blues Por Chiapas y Tabasco*, en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli, tuve la oportunidad de comprobar su magnífica presencia escénica y su propuesta musical extraordinaria.

Lista de canciones. 1. Don't Bear Down On Me; 2. Sittin' On Top Of The World, 3. Love Me Again; 4. Comfort To The Soul; 5. Hometown; 6. Navajo Moon; 7. Night By Night; 8. Bigtown Playboy; 9. Won't Let You Down; 10. Jaco; 11. Long Way Home; 12. My Man.

Bonus tracks. Acoustic Session (Long Last Love, Damn Your Eyes). E. J. in Amsterdam (Done Somebody Wrong). Interview. Photo Gallery.

Ana Popovic - Live in Amsterdam 2005
https://youtu.be/IHHc9PuaXFk

Beth Hart & Joe Bonamassa. Live in Amsterdam 2014 (2014)

Beth Hart nacida el 24 de enero de 1972 en Los Ángeles, California, es cantante, compositora y multiinstrumentista (piano, guitarra, cello, bajo y percusiones). Saltó a la fama con el lanzamiento de su sencillo de 1999, *LA Song (Out of This Town)* de su segundo álbum *Screamin' For My Supper*. Hart está casada con su 'Road Manager' Scott Guetzkow. En 2014 fue nominada a un premio Grammy por el álbum, *Seesaw*, realizado en colaboración con Joe Bonamassa. En ese mismo año, y en el 2015, también fue nominada a los premios de la Blues Foundation en la categoría de Artista de Blues Contemporáneo.

En 2018, tiene tres nominaciones más, repite nominación en esa categoría de Artista de Blues Contemporáneo, en la nueva categoría de vocalista y por su álbum: *Fire on the Floor,* del 2016*.* En días pasados ha publicado un nuevo álbum, *Black Coffee*, junto al extraordinario guitarrista con el que hace una mancuerna sensacional.

Live in Amsterdam es un concierto de Beth Hart y Joe Bonamassa. Fue grabado en una presentación en vivo en 2014, en el lugar de la música Carré Theater en Amsterdam, Países Bajos.

Lista de canciones: 1. Amsterdam, Amsterdam!; 2. Them There Eyes; 3. Sinner's Prayer; 4. Can't Let Go; 5. For My Friends; 6. Close to My Fire; 7. Rhymes; 8. Something's Got a Hold on Me; 9. Your Heart Is As Black As Night; 10. Chocolate Jesus; 11. Baddest Blues; 12. Someday After Awhile (You'll Be Sorry); 13. Beth introduces the band; 14. Well, Well; 15. If I Tell You I Love You; 16. See Saw; 17. Strange Fruit; 18. Miss Lady; 19. I Love You More Than You'll Ever Know; 20. Nutbush City Limits; 21. I'd Rather Go Blind; 22. Antwerp Jam and credits.

Beth Hart & Joe Bonamassa - I'd Rather Go Blind - Live in Amsterdam 2014
https://youtu.be/UEHwO_UEp7A

At Last. The Best of Etta James

José Luis García Fernández

Sin más, este disco de mi colección es una compilación con 25 de los mejores temas grabados a lo largo de la extensa carrera de "Miss Peaches" Etta James, una de las voces negras más importantes de la historia de la música.

Etta James cuyo nombre real fue Jamesetta Hawkins, nació en Los Ángeles el 25 de enero de 1938. Fue una cantante considerada como una de las grandes voces en la historia del Soul y el Rhythm & Blues. Desde pequeña fue prodigiosa en su tono de voz y esto le permitió convertirse en una cantante de Góspel, cantando en el coro de su iglesia de barrio en Los Ángeles. Empezó a hacer interpretaciones en radio a los cinco años, bajo la tutela e instrucción del profesor James Earle Hines. Se trasladó a San Francisco en 1950, formando de inmediato un grupo con otras dos cantantes. Cuando tenía 14 años, presentó su primera audición con el director de orquesta Johnny Otis.

En 1960 comienza a trabajar en la Chess Records de Chicago, cantando para la subsidiaria Argo. Inmediatamente, su carrera alcazó un nivel altísimo de popularidad; no sólo hizo un par de duetos con su novio, el cantante líder de los Moonglows, Harvey Fuqua, sino que individualmente grabó canciones como la apasionada balada *All I Could Do Was Cry*, alcanzando lo más alto de las listas de éxitos de R&B. Leonard Chess veía a Etta como una cantante clásica de baladas con un potencial añadido para la canción popular, e hizo que la acompañase una orquestación de violines para su grabación de los temas *At Last* y *Trust In Me* en 1961. No obstante, Etta no abandonó su lado más áspero, y en 1962 grabó *Something's Got a Hold on Me*, con tonos de góspel En 1963 grabó un vibrante disco en vivo en el New Era Club de Nashville, *Etta James Rocks the House*, y en 1966 hizo un dueto blusístico con su amiga Sugar Pie De Santo: *In the Basement.*

En 1967 grabó uno de sus temas clásicos, *Tell Mama*, una balada soul optimista que contrastaba con otros temas más dramáticos de la misma sesión como *I'd Rather Go Blind*. A pesar de la muerte de Leonard Chess, Etta permaneció en la compañía hasta 1975, girando su estilo hacia la música rock.

Tras varios años difíciles, regresó en 1988 con un disco para Island titulado *Seven Year Itch*, que reafirmó su maestría en el Soul. Sus siguientes discos fueron de estilos variados, aproximándose tanto a la música más contemporánea, en 1990 con *Sticking to My Guns*, en 1992 con *The Right Time*, pasando por algunas aproximaciones al Jazz y a la música navideña, como en 1998 con *Etta James Christmas*.

Su vida fue adversa y excesiva, no conoció a su padre, su madre era prostituta y a lo largo de muchos años fue adicta a la heroína. En los momentos que llegó a superar la droga y los distintos problemas de salud que sufrió a largo de su carrera, obtuvo éxitos y tres Premios Grammy. Etta en ocasiones se quejaba "… pronto será mi aniversario de plata, 25 años desde que publiqué mi primer disco y todavía no me he convertido en una superestrella. A Janis Joplin sólo le llevó dos años". A Etta, cuando los grandes cheques nunca se extendieron a su nombre, le entregaban un Cadillac y unos pocos dólares y ella con eso se daba por satisfecha. Conoció cosas peores en su vida.

El 23 de diciembre de 2011 fue ingresada en el hospital Riverside Community de California, con leucemia. Finalmente, falleció el 20 de enero de 2012, a los 73 años. Christina Aguilera conmemoró a Etta cantando en su funeral el sencillo *At Last*.

At Last. The Best of Etta James (2010)

Lista de canciones: 1. At Last (Warren/Gordon) 1960; 2. I Just Want to Make Love to You (Dixon) 1960; 3. I'd Rather Go Blind (Jordan/Foster) 1967; 4. Do Right Woman, Do Right Man (Penn/Moman) 1993; 5. If I Can't Have You (James/Fuqua) 1960; 6. You Can Leave Your Hat On (Newman) 1974; 7. W.O.M.A.N. (Hawkins/James) 1972; 8. Stormy Weather -Keeps Rainin' All the Time- (Koehler/Arlen) 1960; 9. Two Sides -To Every Story- (David/Clarke) 1963; 10. A Sunday Kind of Love (Belle/Leonard/Prima/Rhodes) 1960; 11. Tell Mama (Carter/Daniel/Terrell) 1967; 12. Lovin' You More Every Day (Mitchell) 1964; 13. Fool That I Am (Hunt) 1961; 14. Do I Make Myself Clear (DeMell) 1965, 15. Lovin' Arms (Jans) 1975; 16. I Got You Babe (Bono) 1968; 17. 842-309 -Call My Name- (Higgins/Foster/Dollinson) 1967; 18. Spoonful (Dixon) 1960; 19. Out on the Street Again (Mekler/Lawrence) 1974; 20. Security (Reeding/Wesson) 1967; 21. You Got It (Covay) 1968; 22. Tighten Up Your Own Thing (Woods) 1970; 23. Light My Fire (Krieger/Manzarek/ Densmore/Morrison) 2000; 24. In the Basement (Davis/Smith/Miner) 1966; These Foolish Things -Remind Me of You- (Link/Marvell/Strachey) 1962.

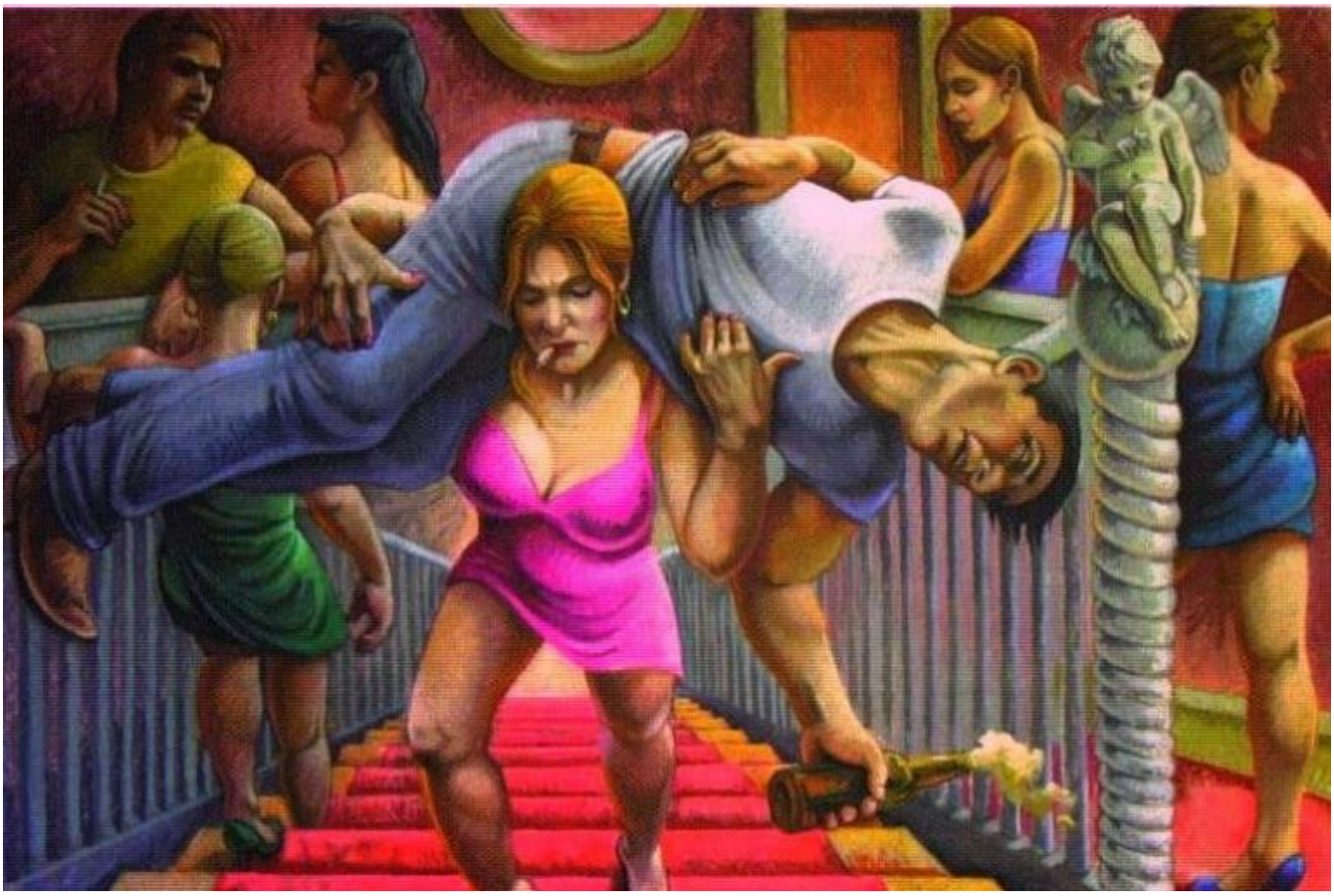
En principio, quiero destacar las estupendas baladas sesenteras características de Etta, en *At Last; I I'd Rather Go Blind; Do Right Stormy Weather, A Sunday Kind of Love; Lovin' You More Every Day; Fool That I Am*; y en *These Foolish Things*. En segundo lugar, sus grabaciones de Blues: *I Just Want to Make Love to You; Spoonful;* y *W.O.M.A.N.* Luego sus estupendos duetos con Harvey Fuqua, en *If I Can't Have You*; y con Sugar Pie De Santo en *Do I Make Myself Clear*; y en *In the Basement*. Finalmente, el complemnto de sus demás temas soul y rhythm and blues en el álbum, son una delicia musical. Honor a quien honor merece.

https://open.spotify.com/album/0VhBX7dFxXxBnGbrTia44H?si=OI18PCJ-TqWA8rerl2mZxg

+ Covers

Honky Tonk Women

José Luis García Fernández



Honky Tonk Women, es una canción clásica de rock de los Rolling Stones, compuesta por Mick Jagger y Keith Richards. Lanzada como sencillo en 1969, en el lado B contenía, *You Can´t Always Get What You Want.* Una versión country llamada *Country Honk*, fue incluida en el álbum *Let It Bleed*, alcanzó el tope de las listas en ambos lados del océano Atlántico. Además, este fue el primer material del grupo presentando al guitarrista Mick Taylor.

La canción fue escrita mientras Jagger y Richards pasaban las fiestas de fin de año de 1968 en Brasil. Inspirada en los gauchos que conocieron en el rancho de Sao Paulo donde se hospedaban. Fue concebida inicialmente como una canción country acústica, basada en el tema *Honky Tonk Blues* de Hank Williams.

En cuanto a su temática, una "Honky Tonk Woman" (Mujer de Cabaret), es una mujer que baila en un bar del suroeste de Estados Unidos, y que posiblemente trabaja como prostituta. El escenario que describe la canción está en Memphis, Tennessee, mientras que *Country Honk*, menciona a Jackson, Mississippi. Al igual que muchas canciones de los Rolling Stones, tiene una letra muy sugerente, pero lo suficientemente sutil como para evitar que las emisoras de radio la prohibieran.

El guitarrista Brian Jones fue miembro fundador del grupo y fue considerado su líder en sus primeros años. Desafortunadamente, el abuso de drogas lo hizo prácticamente inútil, y cuando los Stones terminaron de grabar este tema, allá por el 8 de junio de 1969, se dirijieron a su casa y lo despidieron. Este disco fue lanzado el 3 de julio de 1969, el mismo día en que Brian fue encontrado muerto en su piscina.

Mick Taylor se hizo cargo del puesto de Brian Jones en la guitarra principal, y esta fue su primera aparición en una grabación de los Stones. Taylor dice que inventó el famoso riff de guitarra, aunque Richards lo interpreta. El cencerro distintivo utilizado para abrir la canción fue interpretado por el productor Jimmy Miller.

La lista completa de participantes en la grabación es: Mick Jagger: voz; Keith Richards: guitarra y coros; Charlie Watts: batería; Bill Wyman: bajo; Mick Taylor: guitarra; Ian Stewart: piano; Jimmy Miller: cencerro; Reparata and the Delrons: coros; Nanette Workman (acreditada como Nanette Newman): coros; Doris Troy: coros; Steve Gregory: sax; y Bud Beadle: sax.

Honky Tonk Women

I met a gin-soaked barroom queen in Memphis.
She tried to take me upstairs for a ride.
She had to heave me right across her shoulder.
'Cause I just can't seem to drink it off my mind.

It's the Honky Tonk Women.
Gimme, gimme, gimme the Honky Tonk Blues.

I laid a divorcee in New York City.
I had to put up some kind of a fight.
The lady then she covered me with roses.
She blew my nose and then she blew my mind.

It's the Honky Tonk Women.
Gimme, gimme, gimme the Honky Tonk Blues.

Solo

It's the Honky Tonk Women.
Gimme, gimme, gimme the Honky Tonk Blues.

It's the Honky Tonk Women.
Gimme, gimme, gimme the Honky Tonk Blues.

Rolling Stones https://youtu.be/b0iLSCgMjvE	**Tina Turner** https://youtu.be/aSROZUsDmp0
Keith & Mick - Country Honk https://youtu.be/_xwsqX42Wf4	**Jerry Lee Lewis & Kid Rock** https://youtu.be/fA-RVjrArGk
Albert King https://youtu.be/4Z4M5KYlHjU	**Joe Cocker & Others** https://youtu.be/bx2LVscwC3o
Humble Pie https://youtu.be/f8h0u2lhsVI	**Bill Wyman's Rhythm Kings** https://youtu.be/LglGzDNe0y8
Prince https://youtu.be/MpHtwa8YGBU	**Bad Boy Blues Preservation Band** https://youtu.be/-Jd1DYMXud8

Cultura Blues de visita

En la Biblioteca José Vasconcelos con Radio Blues & amigos

Rafael Arriaga Zazueta

En días pasados, comenzó a circular en las redes sociales un buen cartel de un “Concierto de Armónica” realizado por Elihú Quintero, en dónde hacía la invitación con bombo y platillo al evento a realizarse el domingo 11 de febrero, en la Biblioteca ‘José Vasconcelos’, dentro del programa de “Las Clínicas de Rock en la Vasconcelos”. Además, hacía énfasis en que su banda Radio Blues, tendría a varios músicos invitados, principalmente armonicistas: Jorge García Ledesma, Lalo Méndez, León Felipe Lendo, Jorge Costales, Víctor Gally, Rodolfo Cruz, Víctor Harper y Armando Bravo, entre otros. Mismos a los que se les agregaron otros músicos más como Bubba Barsant y Big Danny´s. Aquí tenemos una completa reseña fotográfica de lo sucedido…

Rock & Roll
72'

Cultura Blues de visita

En el Auditorio A del IMER con Felipe Gordillo

María Luisa Méndez

El pasado 13 de febrero de 2018, se presentó el pianista *Felipe Gordillo*, estrenando su disco “En Vuelo”, en el Auditorio A del IMER, con un estupendo concierto que formó parte de los festejos del 18º aniversario "de Horizonte 107.9 FM. Aquí una breve reseña fotográfica cortesía de *Leonardo García*…

La Poesía tiene su Norma

¿Qué es la vida?

Norma Yim

¿Qué es la vida?, sino una manifestación de emociones,
emociones que puedes disfrutar a través del camino.

Pero te has creado obstáculos para la misma vida, y causarte conflicto.
Tu mente bloquear y frustrar tu felicidad.

Te presenta la vida seres con los que te encariñas,
y un día, ya no los vas a ver, te los va a arrancar la vida con la muerte.

Suena fuerte, pero es la realidad,
nacemos sanos y podemos morir sanos.
Pero transformamos y deformamos la vida.
Al niño preparan para sufrir y no para vivir y sonreír.

¿Qué es la vida?, sino una ruleta,
donde tú decides subirte y bajarte según tus experiencias,
tus emociones, tu energía y tu carácter.

Donde tú, decides cómo sufrirla y cómo gozarla,
donde llega gente que te ayuda, y también que te estorba,
donde tú decides si dejarla o botarla.

Tú decides con qué de lo ya vivido quedarte,
tú decides estancarte o continuar y buscar esa oportunidad,
que ahí está para caminar.

¿Qué es la vida?
La vida es como… preparar un platillo,
tú le pones los ingredientes, tú sabes cómo lo debes de mezclar,
tú sabes si te pasas de azúcar o te pasas de sal.

Tú sabes cómo moldear tu vida y cómo la vas a disfrutar,
tú sabes para donde debes caminar,
tú eres quien le pone la pimienta y la sal.

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

Con música de fondo, Blues Fore' Down por Jimmy Thackery del álbum: Guitar

Colaboración Especial

La esquina del blues y otras músicas. Resumen 2017

Sandra Redmond

Maxx Cabello Jr.

2017 fue un buen año para el Blues en México y en este resumen que *La esquina del blues y otras músicas* presenta para Cultura Blues, de las múltiples actividades y conciertos que tuvieron lugar, destacan los siguientes 10:

1. La presencia de blusistas procedentes de Estados Unidos con actuaciones en el Blues Club "El 61": el primero en presentarse fue el guitarrista *J.C. Smith*.

2. El guitarrista chicano *Maxx Cabello Jr.,* quien luego de varios años de ausencia en la capital mexicana, regresó con un Blues maduro, lleno de vitalidad y virtuosismo.

3. La cantante *Demetria Taylor*, quien desde hace algunos años nos visita periódicamente.

4. Y no podía faltar a su cita anual, uno de los músicos más populares del Blues, el armonicista *Billy Branch*.

5. El ciclo dedicado a Betsy Pecanins "Las Damas del Blues", efectuado en el Centro Cultural José Martí, y en cuyo escenario actuaron acompañadas de sus agrupaciones, las siguientes cantantes e instrumentistas:

Viri Roots, Dany Puente, Steffie Beltt, Nancy Zamher, Karla Porragas, Ave Reyes, Karen y Gia Sound, Bluesa MCM, Adriana Larrañaga y Nina Galindo, entre otras.

6. En la producción literaria: la realización de varios conciertos con motivo de la celebración del sexto aniversario de la publicación de la *Revista Cultura Blues*.

7. A mediados de junio se levó a cabo el *Festival Pozos Blues*, en San Luis de la Paz, Guanajuato.

8. El *10º. Festival Internacional de Jazz y Blues Zacatecas 2017*, en el mes de agosto.

9. También en noviembre, con motivo de la celebración del Día de Muertos se ofreció un mosaico sonoro de diversos géneros musicales entre los que destacó un espectáculo especial que tuvo por título: "*De Nueva Orleans al Zócalo / Cuando los Santos Marchan*", en el que se conjuntaron grupos de Jazz y Blues para ofrecer al público un exquisito banquete musical.

10. Por último, El *XXIII Festival Internacional de Jazz y Blues de San Miguel de Allende, Guanajuato*, que tuvo lugar a mediados de noviembre.

Colaboración Especial

30 canciones con las palabras: *Women y Girl*, en su título

José Luis García Fernández

"El Día Internacional de la Mujer es un buen momento para reflexionar acerca de los avances logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de mujeres de a pie que ha jugado un papel clave en la historia de sus países y comunidades. El tema de 2017 para el Día Internacional de la Mujer fue -Las mujeres en un mundo laboral en transformación: hacia un planeta 50-50 en 2030-. El mundo laboral está en transformación, con implicaciones significativas para las mujeres. Por un lado, la globalización y la revolución digital y tecnológica crean nuevas oportunidades, al tiempo que la creciente informalidad en el trabajo, la inestabilidad en las fuentes de ingreso, nuevas políticas fiscales y comerciales y el impacto ambiental ejercen un papel decisivo en el empoderamiento económico de las mujeres".

Organización de las Naciones Unidas

En este contexto, hoy les entregamos este par de listas musicales con temas en el que los títulos llevan las palabras: *women* y girl. Escuchemos…

Women

1. Women, Women (Amos Wilburn)
2. Three Women Blues (Memphis Slim)
3. Cadillac Women (Charlie Musselwhite)
4. Wild Women (Albert Kng)
5. Texas Woman (Guitar Shorty, Ross, Lezlea; D. & Wyzard)
6. Two Women (Pete Schmidt & Shane Scott)
7. 2 Kinds Of Women (Gentleman's Blues Club)
8. Other Women Blues (Susan Owens)
9. Wild Women Don't Have The Blues (Saffire – The Uppity Blues Women)
10. Women & Blues (The Peting Blues Band)
11. Whitedog Women Blues (Billy Joe Green)
12. Rainy Day Women (Mad Men Blues)
13. Women, Whiskey & Blues (The Blues Spiders)
14. Dissapointed Women (Henrik Freischlader Band)
15. I've Got A Way With Women (Paeddekommen Blues Band)

https://open.spotify.com/user/culturablues/playlist/40t5qWRLuhLzk2U7lRC5mm?si=kcK6ovOARRKCM2xmvfp7lg

Girl

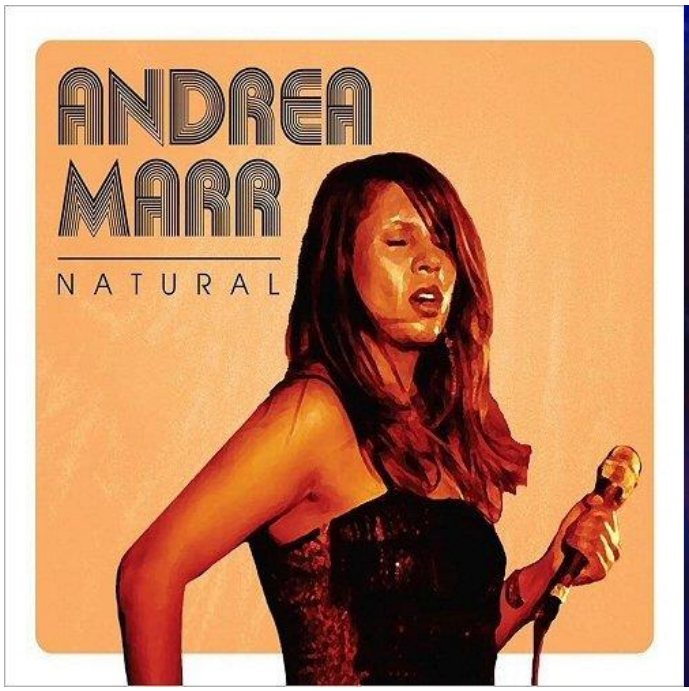
1. Good Morning Little School Girl (Muddy Waters)
2. Bad Girl Blues (Johnny Winter)
3. Little Girl Blue (Janis Joplin)
4. Boogie Woogie Country Girl (Roomful Of Blues)
5. Big Girl Blues (Joanna Connor)
6. Silly Girl Blues (Johnny Velvet)
7. Little Girl Blues (Little Girl Blues)
8. Wicked Girl Blues (Annee 2CU Blues Band)
9. No Good Girl Blues (Tim Walker)
10. Blues Girl (Massilia Blues Band)
11. Hey Little Girl (Blues Company)
12. Country Girl (Blues Etílicos)
13. Girl Like You (Blonde Blues)
14. Computer Girl (Lil Ed & The Blues Imperials)
15. Girl You Must Be Crazy (The Oozie Blues)

https://open.spotify.com/user/culturablues/playlist/0C4IUf5zmyXkDuYtxpSBoU?si=u4Y4l3MFSguuQFMeXADXiQ

Suplemento

De Frank Roszak Promotions. Parte V

José Luis García Fernández



En este número especial dedicado a mujeres en el blues, tenemos la reseña de dos proyectos recientes de la familia de Frank Roszak Promotions, que nos ha enviado el propio Frank para nuestro regocijo: *Andrea Marr – Natural* y *Mama SpanX -State Of Groove*.

Andrea Marr – Natural (octubre 2017)

Andrea Marr nació en Sri Lanka y creció en Australia. Se forjó en el Blues haciendo coros para algunas agrupaciones hasta que en 1999 formó su propia banda con la que grabó varios discos y recibió muchos reconocimientos. En 2012, junto con su grupo *The Funky Hitmen*, grabó el EP "Sass And Brass" que conforma una parte de este nuevo álbum, "Natural" (tracks 3, 5, 7, 9 y 11). Una obra que deja ver y oir a la cantante en su estado más natural, libre, emotiva, alegre, dinámica y con toques de sensualidad que evocan a las grandes cantantes del Soul, como Aretha Franklin, Etta James y Sharon Jones.

"Natural", su séptima producción, es la primera que dedica completamente al Soul, recordando de forma muy emotiva y vívida los sonidos que marcaron las mejores épocas de los sellos Stax y Motown.

La lista de canciones es: 1. Force of Nature (Marr/Scott); 2. Rock Steady (Franklin); 3. Mama Got It Wrong Sometimes Too (Marr); 4. Grateful (Marr); 5. That's Where Love Ends (Scott); 6. Let's Take It To The Bedroom (Marr); 7. Credit (Marr); 8. What Do I Have To Do (Whitney); 9. Snakes (Marr); 10. Real Good Man (Marr/Dodd/Healy); 11. Sticks And Stones (Marr).

Force of Nature, el disco abre con un poderoso Soul de alta energía, una canción escrita sobre las relaciones que te llegan como un huracán, y lo bien que eso puede hacerte sentir. Rock *Steady*, es una versión muy funky de un tema cláisco de Aretha Franklin, la incluye por ser una de sus canciones favoritas y por ser un viaje de placer para los fans del Soul. Al final la banda se divierte de lo lindo. *Mama Got It Wrong Sometimes Too*, fue escrita para la madre de Andrea que falleció en 2012. La canción expresa la falta de comprensión entre madres e hijas y el reconocimiento de que ella hará lo que su madre le dijo que hiciera, aunque a veces mamá se equivocaba. Esta canción es especialmente querida por Andrea, ya que se la cantó a su madre poco antes de su muerte, quien lloró al escucharla decir "gracias mamá", en la canción.

Grateful, es un tema original Góspel que recuerda el miedo al cáncer que amenazó su vida hace unos años, que la dejó verdaderamente agradecida por las cosas simples de la vida. Esta canción ha sido uno de los originales mejor recibidos de Andrea, cantado en iglesias en todo Melbourne, Australia y versionado por varios jóvenes admiradores. *That's Where Love Ends*, una canción más de tributo. Se trata de una bella balada escrita para su padre, quien falleció en 2011. Excelso arreglo de metales y voces. Una canción que le habría encantado a su padre, quien fuera bajista y cantante.

Let's Take It To The Bedroom, es un blues rítmico, favorito del público en sus shows en vivo. *Credit*, una canción poderosa de Soul, con temática sobre chicos jóvenes que todavía viven con sus madres, mientras buscan a la chica ideal que se convierta en su 'dulce mamma'. *What Do I Have To Do*, un cover de un clásico Funk de Marva Whitney, que presenta principalmente a la sección de metales. Es una reinvención de la original sin dejar de ser muy respetuosa. Lo notable es el solo de trompeta, y también el trabajo vocal de Andrea.

Snakes, es una canción que Andrea escribió sobre personas con lenguas divididas. "*A veces escribes canciones para recordar que nunca vuelvas a cometer esos errores*". Buen Hammond sin duda. *Real Good Man*, una pieza con buen groove, y dedicatoria a su esposo, compuesta para él como un regalo de aniversario. *Sticks And Stones*, el álbum termina con este tema bluessy, meloso y melancólico, que habla de palabras negativas que te dejan adolorido, pero decidido a no darse por vencido.

Andrea Marr – Grateful
https://youtu.be/63iR1BGceCg

Mama SpanX – State of Groove (octubre 2017)

Mama SpanX es un grupo de soul-rock-funk compuesto por músicos experimentados y virtuosos de varios géneros musicales. Con fuertes influencias de artistas y bandas como Tower of Power, James Brown, Gladys Knight e Ike y Tina Turner, el énfasis musical de esas bandas consiste en las fuertes melodías y letras, además de grooves que a la vez resaltan y presentan a los músicos en su faceta individual, así como en un emocionante espectáculo.

La vocalista, cantante, compositora y parte integrante del Salón de la Fama del Blues en Nueva York, Nikki Armstrong, conocida por sus voz conmovedora y actuaciones de gran energía, adquirió el concepto musical mientras colaboró durante varios años con el guitarrista y productor de Soul y Jazz Melvin Sparks. Melvin, fue una gran influencia en la escena de la banda de jam, a Nikki se le ocurrió el nombre "Mama SpanX". la banda se conformó en 2015, después de la muerte de Melvin en 2011 y luego de una larga gira nacional y en el extranjero.

El primer artista en unirse fue el baterista, compositor y arreglista Ben Beckley. Nikki y Ben habían colaborado previamente, escribiendo canciones y produciendo en Los Ángeles antes de que Nikki se mudara a Nueva York. El ingeniero de grabación, Dixie Frog, el guitarrista Steve Johnson y su novia, la saxofonista de jazz, Julie Sax se unieron poco después. La pareja y Nikki habían tocado juntos con frecuencia en la escena de Nueva York antes de que Steve y Julie se mudaran al área de Los Ángeles.

Para contribuir a los aspectos del Soul y el Góspel de la banda, dos elementos destacados en la escena del Blues y del Rhythm & Blues, el saxofonista Steve Sadd y el tecladista Harlan Spector, se convirtieron en miembros del grupo aportando sus habilidades y versatilidad. El bajista David Abercrombie, fue la última pieza que se agregó a la alineación de la banda.

La lista de canciones es: 1. Rocket (Armstrong/Wiggins/Moss); 2. Wild Emotion (Armstrong/Fields); 3. Crawl (Armstrong/Fields); 4. Being Beautiful (Armstrong/Scance/Beckley); 5. Wrong Side Of The Garden (Armstrong); 6. Alligator Boogaloo (Donaldson); 7. Thinkin' (Armstrong); 8. Anywhere You Are (Beckley/Armstrong); 9. State Of Groove (Weissman/Armstrong).

Rocket, es la canción inicial que establece perfectamente la postura de la banda. Con un groove de rock, metales funky, la maravillosa voz blues de Armstrong, buenos duelos de sax por parte de Julie Sax y Steve Sadd; y un solo de guitarra rock de Steve Johnson. El tema cambia de tono varias veces, para terminar al puro estilo explosivo de James Brown. *Wild Emotion,* la emoción vocal y el equilibrio musical se mantiene en esta segunda pieza, ahora más soul.

Crawl, los saxos suenan anunciando el tema con cierto ritmo sabroso, que se desarrolla con candor y cierto groove sensual. Hasta desembocar en una vorágine creada principalmente por la sección de metales. *Being Beautiful,* algo que inicia como un buen rocanrolito, se desarrolla con cadencia, hasta alcanzar el climax en los obligados de los metales. *Wrong Side Of The Garden,* es una baladita - blues de Nikki, sin complicaciones pero que cumple a la perfección para un pequeño alto, antes de la fantástica conclusión del álbum.

Alligator Boogaloo, es el único cover del disco, aunque Nikki le hizo ciertos arreglos y le adicionó algunos textos, diferentes a la versión original. Con cierto sabor latino, y de nuevo, destacando la preciosa voz y los saxos, respaldados deliciosamente por el funk de la sección rítmica y el infaltable Hammond. *Thinkin',* un soul con todas las de la ley. El exquisito ritmo que te provoca pararte y bailar, y no dejar de bailar.

Anywhere You Are, llega un remanso con esta canción espiritual, un sentido góspel a voz y piano. Haciendo la plegaria tan neesaria, recordando que Él está en todos lados. *State Of Groove,* el tema que da título al disco, cierra la obra, con las condiciones en las que inició. La mezcla perfecta de rock, funk, soul, el groove, y el sonido característico de los metales. El Hammond muy presente, con la voz principal y coros en el lugar adecuado.

Mama SpanX LIVE!

https://youtu.be/bIT1No8Rqes

Continuará…

Suplemento

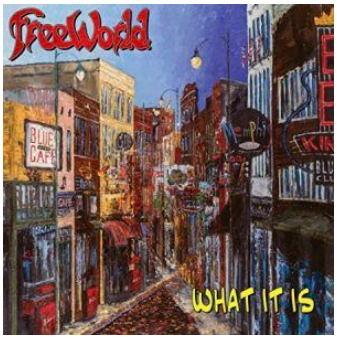
Discos de reciente publicación, marzo 2018

José Luis García Fernández

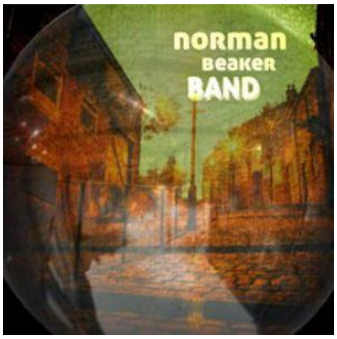
¡Date una oportunidad! Explora aquí las nuevas grabaciones de blues y sus derivados, con estas 24 recomendaciones de diversos álbumes de reciente publicación. Copia el nombre del artista, que se encuentra debajo de cada portada, pégalo en el buscador de Spotify; encuentra el álbum, y… ¡a disfrutar!

Disco del mes: Three For The Road (John Mayall)

John Mayall

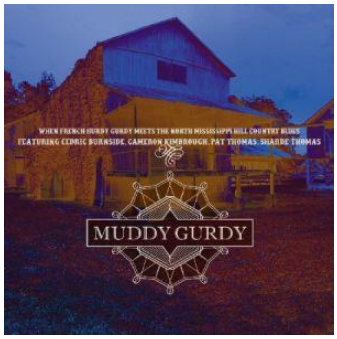


Freeworld



Norman Beaker Band

Leo Maier



Muddy Gurdy

Jimmie Bratcher

Michael Barclay

Lee Roy Parnell

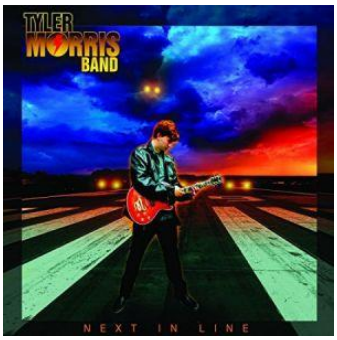
Mo Al Jaz and Friends

Lightnin' Rod & The Thunderbolts

Artistas Varios

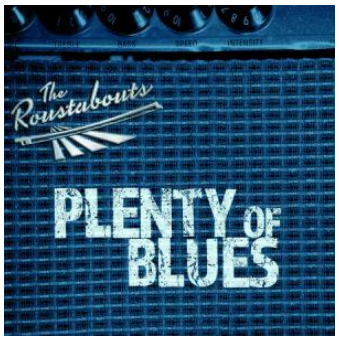
Billy Walton Band

Heather Newman

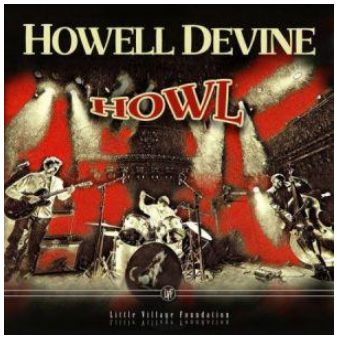


Tyler Morris Band

Mike "Mudfoot" McDonald



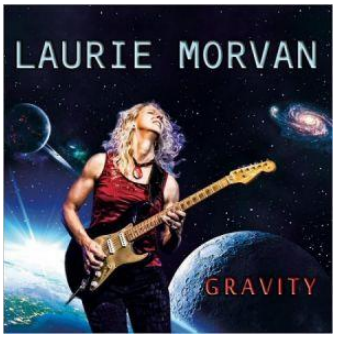
The Roustabouts



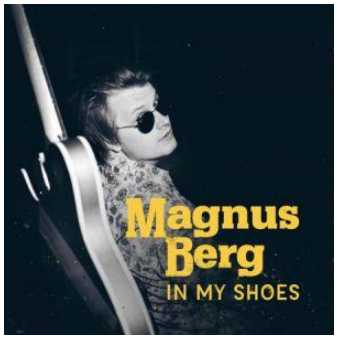
Howell Devine

Out Of Favor Boys

Screamin' John, TD Lind



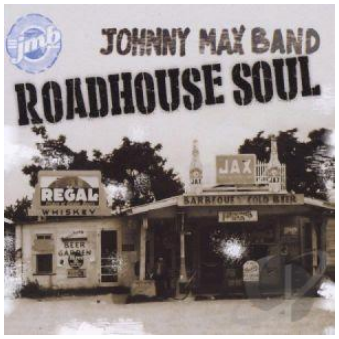
Laurie Morvan



Magnus Berg

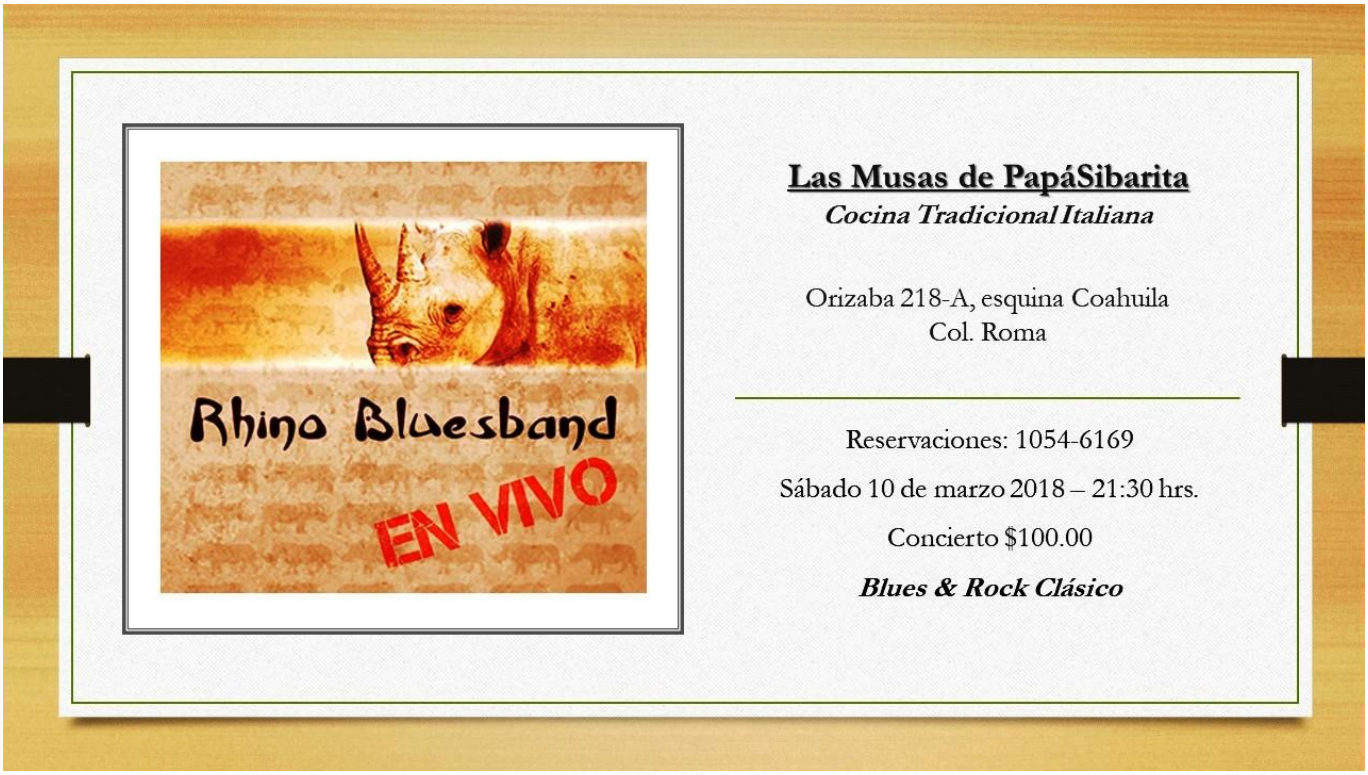
The Norman Jackson Band

Michael Packer



Johnny Max Band

https://open.spotify.com/user/culturablues/playlist/5DRmjgSuHiNbgfMReZk8fU



DOPPLER PRESENTA:

GIRA DE CONCIERTOS

XXXV ANIVERSARIO

REAL DE CATORCE

VIERNES 16 DE MARZO || 21 HORAS || +18 CON ID

PREVENTA $250 || EL DIA $300

BANDA INVITADA:

AULLIDO

Doppler Bar

Calle Netzahualcoyotl #309. Texcoco, Estado de México

Preventa en las instalaciones del Doppler todos los dias a partir de las 5pm