Nº 84 Mayo 2018

Cultura Blues.

La Revista Electrónica

ANIVERSARIO

Contenido

Directorio

Cultura Blues. La Revista Electrónica

www.culturablues.com

Número 84 – mayo de 2018
Edición del 7º Aniversario

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
Mario Martínez Valdez
Octavio Espinosa Cabrera

Colaboradores en este número:

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

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

PORTADA 7º Aniversario (1) **1**

CONTENIDO - DIRECTORIO **2**

PRESENTACIÓN ¡7º Aniversario… la historia! (2) **3**

EDITORIAL La cultura ¿cotiza en la bolsa? (3) **5**

BLUES A LA CARTA Ave Phoenix, vio la luz (2) **8**

CULTURA BLUES DE VISITA
En el CENART con Ave Phoenix
En Casa de Cultura Iztaccíhuatl: 7º Aniversario
En el Teatro Esperanza Iris con "Músicos en la CDMX" (4) **11**

HUELLA AZUL Moan Blues, banda 100% zacatecana (5) **28**

COLABORACIÓN ESPECIAL El Blues en mi sangre (2) **32**

+ COVERS Nobody knows you when you're down & out (2) **38**

ESPECIAL DE MEDIANOCHE Dos instrumentales de oro (6) **41**

EN VIDEO The Blues Brothers (2) **44**

PLANETA BLUES Eric Gales: puro, libre y original (7) **47**

LADO B Taj Mahal, un bluesman versátil (8) **54**

SESIONES DESDE LA CABINA ¡Celebremos a Esquivel!, en sus 100 años (9) **59**

DE COLECCIÓN The Willie Dixon Story (2) **62**

LA POESÍA TIENE SU NORMA El brindis (10) **67**

SUPLEMENTO De Frank Roszak Promotions. Parte VII (2) **68**

SUPLEMENTO Discos de reciente publicación, mayo 2018 (2) **72**

COLABORACIÓN ESPECIAL 24 temas con la palabra: Birthday, en su título (2) **74**

AGENDA **75**

Presentación

¡7º Aniversario… la historia!

José Luis García Fernández

A partir del abrupto final de Palabra de Blues, la revista electrónica antecesora a Cultura Blues, en abril de 2011; nació inmediatamente en mayo del mismo año este nuevo proyecto con el objetivo principal de mejorar en todos sentidos las tareas de la difusión del Blues en México. Con el lema "*Un concepto distinto del Blues… y algo más*", la idea ha ido tomando forma a través de cada una de las 84 ediciones hasta hoy publicadas ininterrumpidamente. En todo momento, el selecto grupo de colaboradores desde su fundación ha favorecido con sus atinadas contribuciones, para que se haya colocado en el lugar privilegiado en el que hoy se encuentra, con la aceptación y conocimiento de mucha gente y gracias al buen número de visitas diarias en la página oficial del proyecto.

Colaboradores fundadores como Luis Eduardo Alcántara, María Luisa Méndez y José Luis García Vázquez, siguen haciendo su tarea en el proyecto con el mismo ímpetu y calidad del primer día. A lo largo de éstos 7 años, se han ido sumando más participantes al staff. Actualmente en el último año (de junio 2017 a mayo 2018), participaron en su realización: José Luis García Vázquez, Octavio Espinosa, Michael Limnios, Luis Eduardo Alcántara, Yonathan Amador, Juan Carlos Oblea, María Luisa Méndez, Rafael Arriaga, Norma Yim, y su servidor. Y como colaboradores eventuales: Fernando Monroy, Luciano Hidalgo, Juan Carlos Cortés, Jorge Carmona, Sergio Muñoz, Phil Daniels, Roberto Rivelino, Izef Suárez, Leonardo García, Sandra Redmond y Luis Alberto Hernández. ¡Gracias a todos ellos!

La breve historia

El 1 de mayo de 2011, se publica la primera edición de '*Cultura Blues. La Revista Electrónica*', con su objetivo principal que es el de generar un espacio en México, de divulgación del Blues, género raíz de la música popular contemporánea. El cumplimiento de su objetivo se hace mediante el conocimiento de su historia y bases musicales, de sus intérpretes originales, y de la importancia de su influencia en la cultura universal en general. Asimismo, mediante la proyección del trabajo de los artistas y creadores mexicanos e internacionales del género y de sus derivados, como el Rock y el Jazz, entre otros.

A lo largo de su existencia se ha hecho realidad su publicación ininterrumpida, gracias al trabajo profesional de un grupo importante de colaboradores que han conformado el equipo base de columnistas, incluso con participación internacional desde España y Grecia. Pero también con la contribución de colaboradores eventuales de gran prestigio.

En septiembre de 2011, arranca un Ciclo de Blues en el Restaurante Los Alebrijes Xochimilco, con la realización de un concierto mensual, presentando a diferentes grupos del circuito bluesero de la ciudad y algunos del interior del país, durante un poco más de dos años.

En diciembre de 2011, comienza la tradición de organizar los conciertos de fin de año, en donde han participado agrupaciones como: Solaris Blue, La Rambla, Enigma, Circo Blue, Rhinoceros Bluesband, La Dalia Negra, Los Hot Tamales, Estación Monrovia, Blues Demons, y Radio Blues, entre otras.

En mayo de 2012, con motivo de la celebración del primer aniversario, se organiza el primer concierto conmemorativo, mismo que se instituye como una buena costumbre a través de los años, incluso con más de un evento en las recientes ediciones. En ellos han participado bandas como: Catfish Blues, Yellow Dog, La Rambla, Dance On Fire, Rhinoceros Bluesband, Radio Blues, Blues Demons, Estación Monrovia, Jimena Segovia, JC Cortés Band, Blues Air, Lalo Méndez, Karla Porragas, Rumorosa Blues Band, Gia Sound & Street Blues, Chris Sánchez Blues Band, y Big Danny's Blues Band, entre otras.

En julio de 2012, se publica "Nacidos Bajo Un Buen Signo", primer disco recopilatorio con participación de 14 bandas de nueve estados del país. La serie continúa en 2014 con el segundo volumen y la participación de 15 proyectos; en 2016 con la tercera edición con 11 grupos, también a nivel nacional. Actualmente se trabaja ya con la cuarta edición a publicarse en este 2018, con la novedad de que será un álbum doble con 25 participantes.

En agosto de 2013, recibe el reconocimiento y apoyo como una de las revistas electrónicas pioneras en el país, por parte de CONACULTA a través del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes FONCA. Motivo por el cual, de septiembre de 2013 al mes de agosto de 2014, la revista se produce gracias a una beca obtenida a través del Programa "Edmundo Valadés" de apoyo a la edición de Revistas Independientes. Décimo Sexta Edición 2013.

Desde su inicio y hasta la fecha ha brindado el apoyo incondicional a la difusión de un gran número de eventos, encuentros y festivales, que se realizan en la Ciudad de México, y en muchos de los rincones del país donde se toca Blues, a través de su página oficial y de sus redes sociales en su perfil de Facebook.

Ha tenido participación en diversas emisiones de los principales programas de Blues/Jazz en el radio a nivel nacional, como en: Por los Senderos del Blues, Síncopa Blues, Hábitos Nocturnos, Píntalo de Negro, Simplemente Blues, e Intro Jazz; entre otros.

Dentro de los contenidos habituales de la revista se ha tenido un gran número de interesantes artículos del Blues internacional, en especial entrevistas exclusivas con artistas como: Billy Branch, Pierre Lacocque, Eric Burdon, Eddy Clearwater, Charlie Musselwhite, Jeremy Spencer, Chuck Leavell, entre muchos otros.

Pero el verdadero tesoro del proyecto en estos años es que se ha estado escribiendo aquí, la historia del Blues en México, algo que antes no se había intentado. Todo esto a través de dar a conocer el trabajo de casi todos los proyectos, los artistas y agrupaciones del Blues y sus derivados en el país. Gracias a todos los involucrados por hacerlo posible…

¡Larga vida al Blues!
¡Larga vida al Blues en México!
¡Larga vida a Cultura Blues!

Editorial

La cultura ¿cotiza en la bolsa?

Octavio Espinosa Cabrera

¿Entonces, para qué estamos peleando?
Winston Churchill
(Cuando se le propuso recortar los gastos en artes del Reino Unido durante la guerra)

¿A dónde vas? si quieres ver buen teatro, a Broadway o West End; ¿un buen carnaval? Rio de Janeiro o Nueva Orleans; ¿hermosos museos? Europa; todos estos eventos dejan una importante derrama de dinero a esos países. En nuestro maravilloso país ¿paisajes?, en todos lados; ¿fresas? Irapuato; ¿café? Veracruz, Chiapas, Oaxaca o Michoacán; ¿museos? la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey…; ¿diversidad culinaria? todo el país; ¿música? hasta en las combis (a veces…), de manera más localizada en nuestro interés y quehacer, ¿el Blues? Ciudad de México, Jalisco, Querétaro, Nuevo León, Estado de México, Guanajuato, San Luis Potosí y la lista va a crecer.

En los países más avanzados la cultura es concebida como el camino más corto hacia la recuperación económica, después de una crisis fomentan la inversión a la cultura; lo que la hará más rentable y generosa, con efecto cascada en los beneficios para todos aquellos que participan ya sea directa o indirectamente y que se potencializa si la respalda una ambiciosa estrategia de negocios. A diferencia de nuestro humilde país cuyo gobierno les da la espalda a los proyectos culturales "¿para qué invertir? sí por sí mismos se mantienen.

Si estamos de acuerdo con lo anterior y ante la falta de apoyo, lo que tenemos que fortalecer es nuestra forma de presentar nuestro **proyecto *estético–cultural***; luego entonces ¿cómo se diseña un negocio o proyecto cultural? buscando y preguntando mis pesquisas me condujeron al libro:

Generación de Modelos de Negocios
http://www.convergenciamultimedial.com/landau/documentos/bibliografia-2016/osterwalder.pdf

Los autores definen **Modelos de Negocios** como**:** *… la lógica de cómo una organización crea, entrega, y captura valor.*

Para estos autores la mejor forma de describir un modelo de negocio es dividirlo en nueve módulos básicos que reflejen la lógica que sigue una banda para conseguir ingresos, con el fin de empezar a adecuar conceptos, sugiero que en lugar de **empresa** utilicemos **banda** y **proyecto artístico** por **negocio**.

Estos nueve módulos cubren las cuatro áreas principales de un proyecto: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad económica:

1. **Segmentos de mercado:** en este apartado se definen los distintos grupos de personas o entidades a los que se dirige una banda.
2. **Propuestas de valor:** el objetivo de una banda es solucionar los problemas de los clientes y satisfacer sus necesidades mediante atractivas propuestas de valor.
3. **Canales:** las propuestas de valor llegan a los clientes a través de canales de comunicación, distribución y venta.
4. **Relaciones con los clientes:** las relaciones con los clientes se establecen y mantienen de forma independiente en los diferentes segmentos del mercado.
5. **Fuentes de ingresos:** las fuentes de ingresos se generan cuando los clientes adquieren las propuestas de valor ofrecidas.
6. **Recursos clave:** son los activos necesarios para ofrecer y proporcionar valor a los clientes.
7. **Actividades clave:** son las acciones más importantes que debe emprender una banda para que su modelo de negocio funcione.
8. **Asociaciones clave:** algunas actividades se externalizan y determinados recursos se adquieren fuera de la banda.
9. **Estructura de costos:** los diferentes elementos del modelo de proyecto artístico conforman la estructura de costos.

En la ilustración se puede ver el **Lienzo de Modelo de proyecto,** que no es otra cosa que una plantilla donde esbozar, en una sola página, modelos de proyecto artístico nuevos o futuros. Esta forma de representar un modelo de proyecto artístico es una herramienta visual práctica que tiene la virtud de fomentar la comprensión, el debate en grupo, la creatividad y el análisis.

Los modelos de proyecto artístico no son algo estático, fijo o invariable, sino que cambian con el tiempo. Una herramienta de trabajo como el Lienzo permite identificar e introducir innovaciones en el plan de proyecto artístico a lo largo del tiempo, aportando claridad sobre la verdadera propuesta de valor de una banda y su sostenibilidad, estos modelos permiten incluso hacer rentables los proyectos de formato gratuito.

Vale la pena revisar la propuesta…

Blues a la Carta

Ave Phoenix, vio la luz

José Luis García Fernández

Foto: Rafael Arriaga Zazueta

Con un espectacular concierto en el Centro Nacional de las Artes -CENART-, la tarde-noche del pasado 7 de abril, *Ave Phoenix*, vio la luz. Sí *Ave Phoenix*, el último proyecto de nuestra querida Betsy Pecanins. Su banda, fiel a su extraordinario profesionalismo, y gran cariño por ella, se dieron a la tarea de realizar la grabación de lo que fueran sus últimas composiciones. Un proyecto muy a su estilo, con raíces de blues, pero confeccionado y adicionado con otros géneros afines como el rap y el hip hop, entre otros.

El resultado, un álbum doble con todas esas piezas nuevas, algunas tradicionales y un par de popurrís con más de sus antiguas interpretaciones, que equilibran el contenido de una manera maravillosa. Además, cuenta con valiosas colaboraciones, de varios músicos y amigos que en algún momento de su vida musical coincidieron con ella.

La banda.
Mónica del Águila, violoncello; Alfonso Rosas, bajo eléctrico; Héctor Xavier Aguilar, percusiones; Felipe Souza, guitarra eléctrica; Jorge García Montemayor, guitarra acústica; Taylorettes: Elena Garnes, Natalia Marroquín, Nayeli Stanfield, voces.

Los artistas invitados.
Margie Bermejo, voz; Iraida Noriega, voz; Tessa Álvarez Taylor, voz; Jaramar; Guillermo Briseño, voz; Verónica Ituarte, voz; Rocío Carrillo; Guillermo Velázquez, voz; Antonio Rodríguez "Frino", voz; Jaime López, voz; Cecilia Toussaint, voz; Hebe Rosell, voz; Rafael Mendoza, voz; Luis Armida, piano; Jorge García Ledesma, armónica; Juan Carlos Novelo, batería; Rosino Serrano, piano; Montserrat Revah, bongó y campanas; Alejandro Cardona, guitarra eléctrica; Jorge Velasco, bajo eléctrico.

Los créditos.
Producción general y ejecutiva: Tessa Pecanins; Producción y dirección musical: Jorge García Montemayor, Felipe Souza y Elena Garnes; Producción en difusión y promoción: Arturo Mendoza; Diseño gráfico: Danaé Alba González; Fotografías: Lalo Méndez.

La lista de canciones.
Disco 1: 1. Popurrí 1 (Cartero, La Tequilera, Canción Mixteca, La Chancla); 2. 12 Cicatrices; 3. Arrimen la luz; 4. Y entonces el amor; 5. Ave Phoenix; 6. Encontrar, 7. Mi padre; 8. María; 9. Obsesión; 10. Agua Dulce.
Disco 2: 1. Ya me cansé; 2. Todo por servir; 3. Sexy a los sesenta; 4. Aquí me ves; 5. Signos vitales; 6. Con sólo un poco; 7. Si pienso en ti; 8. La muerte chiquita; 9. Popurrí 2 (Soy mi voz, No me amenaces, Get back; I'm a woman).

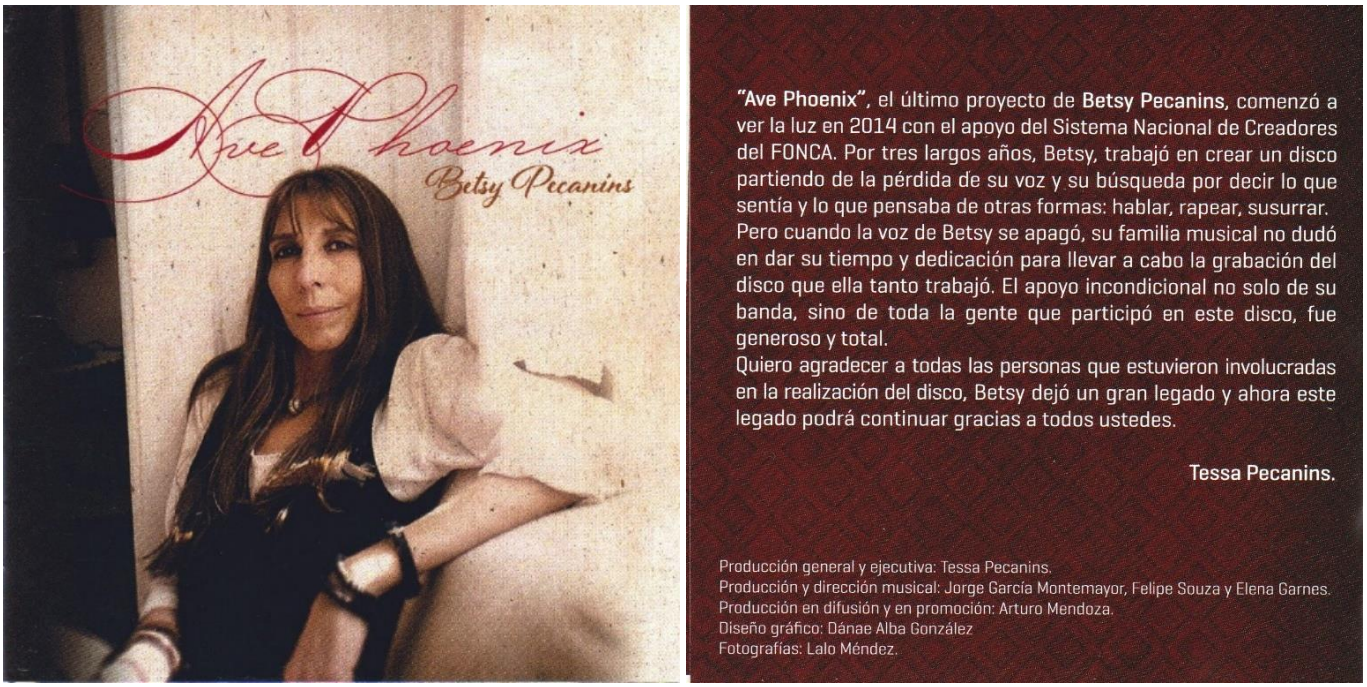
El librillo.
El booklet incluido de 24 páginas, es un complemento excelente y valioso. Además de que contiene toda la información necesaria del proyecto, están las letras de las canciones del álbum, excepto las de los popurrís. Por otra parte, las fotografías incluidas, ilustran y apoyan de buena forma el concepto del arte.

La opinión.
Se trata de una producción discográfica de gran calidad musical, sumamente cuidada, con todo el sello que le caracterizaba y le encantaba a Betsy. Quien lo escuche y le guste, tanto como a mi, imaginará, -como yo-, cuánto hubiera aumentado el impacto y el deleite por esta obra, con la voz y sentimiento natural de la propia Betsy.

Disco 1
La obra arranca con el *Popurrí 1*, que incluye un blues: *Cartero*, de Guillermo Briseño del Lp Entrega Inmediata, y tres piezas tradicionales de su fusión que hizo con la música mexicana: *La Tequilera*, *Canción Mixteca* y la clásica infaltable en sus conciertos: *La Chancla*. Sigue con la sensual *12 Cicatrices*, letra de Betsy y voz hablada de Margie Bermejo. *Arrimen la luz*, letra de Jaime López y voz hablada de Iraida Noriega, con cierto sarcasmo y humor negro… genial. *Y entonces el amor*, letra basada en dos poemas, uno de Magali Lara y un segundo de David Huerta, la voz hablada de Tessa Álvarez Taylor; una primera parte a manera de canción romántica y la segunda que se entrelaza y va del rap a la balada de la primera parte… muy original.

El tema sensacional que da nombre al disco: *Ave Phoenix*, es una pieza autobiográfica con letra escrita por Frino, y la voz hablada de Jaramar, se trata del estupendo eje central de la obra; sin más, de lo mejor. *Encontrar*, letra y voz hablada de Guillermo Briseño, con los juegos de palabra característicos de Memo, y la preeminente música de Betsy, lograron finalmente una interesante, muy 'cool' y bien amalgamada pieza. *Mi padre*, otra pieza netamente autobiográfica, letra de Betsy y aquí interpretada en la voz hablada y estupendos coros por las incomparables: Taylorettes, Elena, Natalia y Nayeli. *María*, letra de Frino y nuevamente las voces de las Taylorettes, en una significativa y sentida interpretación a un delicado tema de actualidad universal: la violencia de género.

Obsesión, excelsa interpretación de Verónica Ituarte a esta pieza con letra de Rafael Mendoza, con un cello magnífico y requinto extraordinario, así como los coros, como siempre, insuperables. Una de las canciones que más me gustan del disco. *Agua Dulce*, este buen tema al final del primer disco tiene letra y voz de Rocío Carrillo, quien curiosamente también se encargaba de la iluminación en el equipo técnico en los conciertos de Betsy.



Disco 2

La parte dos de la obra en el segundo disco, inicia con dos temas con letras de Frino. *Ya me cansé*, en voz del propio Frino y de Guillermo Velázquez, todo un grito de protesta en la obscuridad del país. *Todo por servir se acaba*, en voz de la Taylorettes, una reflexión madura para una Betsy plena, interesante de principio a fin. *Sexy a los sesenta*, de Jaime López y en su voz. Sigue la reflexión de la autoevaluación, graciosa y contundente. *Aquí me ves*, de Rafael Mendoza, una nueva reflexión, como el tema anterior, de cómo se veía así misma con el paso del tiempo; otra de mis favoritas del disco, por su puente muy blues-rock.

Signos Vitales, otra letra de Frino, pero ahora con voz de Cecilia Toussaint, con una combinación genial de la clásica *Fever*; otra con el roquerísimo solo de requinto del maestro Felipe Souza. A continuación, dos con letras de Magali Lara y voz de Hebe Rosell: *Con sólo un poco* y *Si pienso en ti*; dos admirables composiciones que encajan precisas en la maquinaria del estilo de la obra.

Y para el gran final, *La muerte chiquita* con letra y voz de Rafel Mendoza. Indiscutiblemente gran blues, una de sus más exitosas interpretaciones en esta versión, que me hace recordarla en todo momento, y bueno ahí está su voz al final. El Popurrí 2 incluye *Soy mi voz* de Rafael Mendoza, con voces de Rafael Mendoza en el canto y de Jaramar con Cecilia Toussaint en la voz hablada; *No me amenaces* con las Taylorettes; *Get Back* cantada por Iraida Noriega y Guillermo Briseño; *I´m a woman* cantada por Verónica Ituarte y Hebe Rosell.

¡Gran legado, sin duda, de la única Reyna del Blues en México!

Cultura Blues de visita

En el CENART con Ave Phoenix

Rafael Arriaga Zazueta

El sábado 7 de abril, en el Centro Nacional de las Artes México, emociones desbordadas, amor, nostalgia, dolor, alegrías... mucha música interpretada con gran maestría por artistas gigantes, talentosos, y todos con una intención común, estar por *Betsy Pecanins* y darle vuelo a su *Ave Phoenix*.

Participantes: Taylor Ana y Arturo Mendoza, producción. Raúl De La Rosa, presentador. Rocío Carrillo, iluminación. Alberto Martínez Serrano y Guillermo Cantarel, ingeniería en audio. Eduardo Granados, jefe de escenario.

La Banda: Jorge García Montemayor, guitarra acústica. Felipe Souza, guitarra eléctrica. Las Taylorettes: Natalia Marroquín, Nay Stanfield y Elena Garnes, voz. Mónica del Águila, violoncello. Alfonso Rosas, bajo eléctrico. Héctor Xavier Aguilar, percusiones.

Artistas invitados: Tessa Pecanins, Jaramar, Iraida Noriega, Rafael Mendoza, Verónica Ituarte, Jaime López, Sabina Marentes, Guillermo Briseño, Luis F. Armida, Juan Carlos Novelo, Jorge García Ledesma, Montserrat Revah, Rosino Serrano, José Cruz, Arturo Guzmán, Jorge Velasco García y Enrique Quezadas.

Cultura Blues de visita

En Casa de Cultura Iztaccíhuatl: 7º Aniversario

Rafael Arriaga Zazueta

El sábado con motivo del 7º aniversario de Cultura Blues, conciertazo a cargo de Big Danny's Blues Band y Rhino Bluesband.

A nombre de todos en Cultura Blues, agradecemos al público que asistió este sábado 14 de abril a la Casa de Cultura Iztaccíhuatl, para el inicio de las celebraciones por el 7º aniversario de la Revista Electrónica.

Gracias a Rafa y Fernando de la sede, a los integrantes de las bandas: *Big Danny's Blues Band* y *Rhino Bluesband*, a los músicos invitados, *Víctor Trejo*, *Adrián Bosques*, *Daniel Blues Project* y *Gustavo Ponce*.

TAMA

RHINO
esband

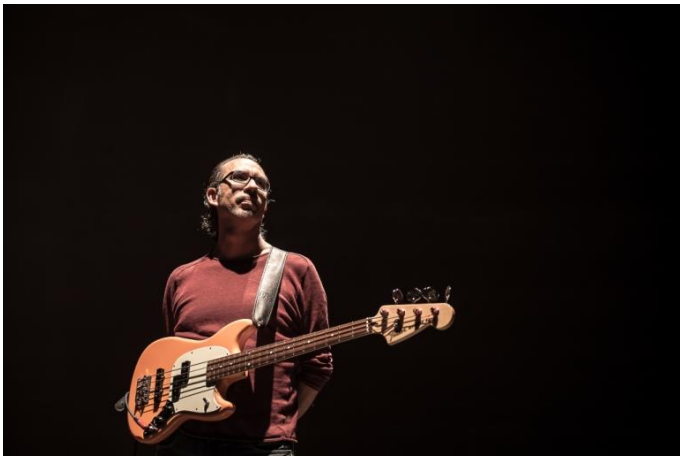
RHINO
TAMA
BLACKSABBATH

Cultura Blues de visita

En el Teatro Esperanza Iris con "Músicos en la CDMX"

Rafael Arriaga Zazueta

El libro "Músicos en la Ciudad de México" se presentó el pasado 20 de abril en el Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris". Tras un trabajo que comenzó en 2014, formado por textos de Aarón Cruz, Aarón Flores, Abraham Barrera, Adrián Escamilla Greenham, Alex Eisering, Alex Mercado, Alejandro Otaola, Alonso Arreola, Arturo Báez, ArturoTranquilino, Belafonte Ramírez, Benjamín Shwartz, Brian Allen, Carla Rivarola, Carlos Maldonado, Daniel Aspuru Guzik, Daniel Zlotnik, David Aguilar, Denise Gutiérrez, Eduardo Piastro, Federico Sánchez, Felipe Pérez Santiago, Georgina Equihua, Zuriel López, Gustavo Nandayapa, Hernán Hecht, Helena Sánchez, Ingrid Beaujean, Iraida Noriega, Jenny Beaujean, Juan Martín Medina, Líber Terán, Luis Clériga, Natalia Arroyo, Nur Slim, Rafael Catana, Remi Álvarez, Sandra Cuevas, Saúl Fimbres, Tito Rivas, Todd Clouser y Willy Terrazas.



STEINWAY & SONS

STEINWAY & SONS

Huella Azul

Moan Blues, banda 100% zacatecana

María Luisa Méndez

Moan Blues.

Grupo originario de la ciudad de Zacatecas formado hace más de una década en la barra de un viejo bar. Desde sus inicios ha basado su música en las raíces del Blues y del Rock clásico.

La entrevista.

CB. ¿Desde cuándo, dónde y cómo es que nace Moan Blues?

Antonio. Desde 1993, *El Abuelo Blues* empieza a tocar en algunas bandas de Rock y Blues; con el tiempo y al separarse de ellas inicia la búsqueda de músicos para comenzar el proyecto de Blues, *Moan Blues*. Sería en el año de 2004, que, al estar tocando en un bar, a veces solo y otras acompañado de algunos músicos, conoce a Antonio Alonso (voz), Héctor Rodríguez (bajo) y Fernando Corvera (batería), deciden conformar de manera estable a *Moan Blues*. Esta alineación se mantuvo por alrededor de 8 años, posteriormente, tras la salida de Héctor Rodríguez, se une Juan Manuel de la Cruz Aguilera en el bajo eléctrico, y así continúa esta alineación hasta la fecha.

CB. ¿Qué significa el Blues para la banda?
Antonio. El Blues es el medio de expresión de nosotros, ya que inmediatamente nos transportamos a un mundo en el cual nos sentimos en paz cantando y/o tocando; con él nos alegramos y nos entristecemos, lloramos y gritamos; es evocar a aquellas personas que compartieron con el mundo un género musical enraizado en la esclavitud de gente de color en América, originada en África, que contaba historias tanto de dolor y tristeza, así como de júbilo por sus antepasados y de un futuro mejor.

CB. ¿Cuáles son sus principales influencias?
Antonio. Los integrantes de *Moan Blues* somos personas, cuyas edades son muy diversas ya que van desde los 28 años del integrante más joven, hasta los 65 del más longevo, por tal motivo las influencias de cada uno de nosotros son, a su vez, un tanto distintas ya que van desde Howlin´ Wolf, Buddy Guy, Steve Ray Vaughan, Canned Heat, Muddy Waters, B.B. King, hasta incluso King Crimson.

CB. ¿Cómo describen su proyecto y cómo está compuesto su repertorio principal?
Antonio. *Moan Blues* es un proyecto principalmente de Blues, sin embargo, también toma como referencia ritmos del Rock clásico, así como otros géneros que enriquecen sus composiciones. Contamos con alrededor de 25 temas propios de los cuales, la gran mayoría son composiciones de El Abuelo Blues (Edgar García) y algunas de Antonio Alonso "El Panda" y Fernando Corvera. Además de tocar nuestros temas, también tenemos un amplio repertorio de "covers" de Blues, Rock clásico y Rockabilly, de artistas y grupos como B.B. King, Eric Clapton, Buddy Guy, Junior Wells, Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrix, The Animals, The Doors, The Rolling Stones, Real de Catorce, Three Souls In My Mind, Elvis Presley, Eddie Cochran, por mencionar algunos; los cuales solemos tocar en bares o ciertos eventos y conciertos pues son temas que la gente identifica y entre estos "covers", y nuestros temas tratamos de crear el mejor ambiente.

CB. ¿Quiénes integran actualmente la banda?
Antonio. Edgar García Villa "El Abuelo Blues", guitarra, armónica y coros; Fernando Corvera Garavito, batería; Antonio de Jesús Alonso Castañeda "El Panda", voz y guitarra; y Juan Manuel de la Cruz Aguilera "Dientes de Mezcal", bajo eléctrico.

CB. Cuéntanos brevemente su trayectoria durante los años de formación.
Antonio. Si bien, nos hemos presentado en un sinfín de foros, bares, cafés, plazas, etc., podemos destacar nuestra participación en los siguientes eventos:

7 participaciones en el Festival Internacional de Jazz y Blues Zacatecas; 4 participaciones en el Festival Cultural Zacatecas; 7 participaciones en la Concentración Internacional de Motociclismo de Zacatecas; La Ruta del Blues (Monterrey, Nuevo León) 2017; Participación en eventos de aniversario de los moto-clubes Arrieros (Fresnillo, Zac.), Halcones (Jerez, Zac.), Halcones de Plata (Ojocaliente, Zac.), Xalocos (Tepechitlán Zac.), Islos (Jerez, Zac.), Renegados, Ovejas Negras 69, Mañosos Riders (Zacatecas, Zac.), en diferentes años.

Festivales culturales de los municipios de Fresnillo, Calera y Ojocaliente del estado de Zacatecas; Primera Jornada de Blues Zacatecas 2015; Festival Vive la Ciudad (Zacatecas) 2016; Palenque del Rock – Foro Cultural El Chambergo (Aguascalientes, Ags.) 2015; Campechano Music Fest Aniversario del Programa de Radio "Medios Ahorkados" – Bar Pulque para Dos (Cholula Puebla) 2009; Grabación de la canción "Cara Blanca" en el compilado de Rock Zacatecano "Llena tu Cabeza Sólo de Rock" en 2012.

Nos sentimos bastante orgullosos de tocar en todos y cada uno de los escenarios, desde los más pequeños hasta los más grandes, no importando la magnitud del evento, así como de compartir el escenario con bandas hermanas de Zacatecas, y bandas y artistas de reconocimiento nacional e internacional.

Siempre decimos que no hemos sido teloneros de nadie ni le hemos abierto el concierto a nadie, así como nadie ha sido telonero nuestro, ni nos han abierto conciertos, creemos firmemente que ningún artista o banda es más importante que otra pues todas manifestamos el arte a nuestro modo; de tal manera, nos gusta decir que simplemente, COMPARTIMOS EL ESCENARIO.

Así hemos compartido el escenario con artistas y bandas como: Radio Blues, La Bruja Blues Band, Sirena Blues, Rhinoceros Bluesband, Javier Bátiz, Botellita de Jerez, Armando Palomas, Dave Herrero, Jimmy Mamou, Jimmy Burns, Freddie Maguire, La Cuca, Panteón Rococó, por mencionar algunos.

CB. ¿Qué podemos encontrar en su primer material discográfico?

Antonio. En nuestra primera grabación discográfica titulada "Trece", ofrecemos ocho canciones completamente originales: 1. Vacoi; 2. Magia Yoruba (parte 1); 3. Vamos a volar; 4. Toque de blues; 5. El descarrilador; 6. Acaricia el universo; 7. El blues del amor en vano; 8. Magia yoruba (parte 2). Todas las canciones son letra y música de "El Abuelo Blues" y los arreglos de *Moan Blues*, a excepción de: El descarrilador, letra y música de Antonio Alonso "El Panda", arreglos de *Moan Blues*; Acaricia el universo, letra de Fernando Corvera, música de "El Abuelo Blues", arreglos de *Moan Blues.*

Son historias reales de nosotros, son canciones distintas a cualquier otro Blues, pero permaneciendo dentro del núcleo bluesero. *Moan Blues* ha creado un estilo auténtico y propio, 12 compases, una guitarra con melodía cruda, unas percusiones ágiles, un bajeo intrépido y una voz que resuena en el entorno trayendo sonidos de auténtico Blues.

CB. ¿Cuáles son sus planes a corto plazo?
Antonio. Promocionar nuestro disco en los lugares donde se nos han abierto las puertas en nuestro Estado, así como buscar espacios fuera del mismo donde llevar nuestra música. Buscamos participar en Festivales de Blues que se realizan en los diferentes Estados de nuestro país.

CB. ¿Cuál es el mejor y el peor momento en su trayectoria?
Antonio. De los peores momentos por los que hemos pasado, hay dos que son los que siempre nos traen un amargo sabor de boca al recordarlos, pero de los cuales aprendimos bastante. Uno fue muy al inicio de nuestra carrera en un despoblado lugar llamado "El Cortijo" donde fuimos invitados a tocar a una fiesta universitaria en donde sólo tres personas estaban atentas a nuestra actuación, mientras las demás escuchaban música de banda y bebían. La otra fue en nuestro primer viaje fuera del Estado, a Cholula, Puebla pues tanto en la ida como en la vuelta fuimos extorsionados varias ocasiones por policías y agentes de tránsito, los cuales mermaron bastante nuestra economía, aunado a eso la estadía en Cholula no fue muy buena, así como el trato que recibimos por parte de los organizadores del evento. Cabe aclarar que de nuestra parte y como siempre, dimos lo mejor de nosotros y aunque sean experiencias amargas nos dejaron mucho aprendizaje y nos hicieron crecer como banda. Otro momento difícil para la banda, es cuando salió el primer bajista, cuando temporalmente salió el baterista por cuestiones de salud, y también, temporalmente salió el vocalista por cuestiones personales. El tener que buscar personas con el talento para suplirlos definitiva y temporalmente, es difícil.

El mejor momento que vivimos, siempre será el instante que sigue después del "3, 4…" de la batería, que indica que empezaremos a tocar. Tocar, cantar, pisar el escenario siempre será el mejor momento para nosotros, ya que, así sea tocar sólo 4 canciones o tocar por 4 horas seguidas, ese instante es eterno. Ahí no hay problemas, enfermedades, ni nada que nos impida conectarnos y disfrutar cada nota, acorde, grito o "tarolazo". Nosotros nos sentimos completamente integrados más que como una banda, como una familia, y así poder sentir toda la energía del Blues.

Moan Blues – El blues del amor en vano
https://youtu.be/UQwiffBmLS4

CB. ¿Dónde podemos encontrar información de la banda?
Antonio. Nuestro principal medio es el Facebook, ahí compartimos todo lo referente a nosotros. Presentaciones, fotos, videos y en general todo lo relacionado a nuestro proyecto. www.facebook.com/moanbluespaginaoficial.

CB. ¿Qué más desean agregar a esta entrevista?
Antonio. Agradecemos infinitamente, el que siga habiendo medios que se preocupen por difundir este género musical, así como a sus exponentes. El Blues nació hace ya bastante tiempo, pero estamos seguros de que le queda mucha vida y que siempre estará vigente. Esperamos que nuestro proyecto alcance a más personas, que conozcan quiénes son *Moan Blues*, y puedan escuchar nuestra música.

CB. ¿Algún mensaje en especial para los lectores de Cultura Blues?
Antonio. Enhorabuena por seguir esta importante revista y por mantener vivo el sentimiento… ¡Larga vida al Blues!

Colaboración Especial

El Blues en mi sangre

José Luis García Fernández

En los últimos 9 años, desde que inicié escribiendo el primer "Editorial" para Palabra de Blues hasta hoy en día, he expresado el intenso sentimiento que desde siempre me causó la música Blues. En mi interior llegué a sentir un cosquilleo, incluso sin saber que eso que me producía tal sensación, era justamente… Blues. Recientemente leyendo el libro "Martin Scorsese presents The Blues" me encontré con un artículo dentro del capítulo "Piano Blues and Beyond", firmado por el escritor estadunidense, David Ritz, titulado "The Blues is the Blood" (El Blues es la Sangre), que, sin duda me ha inspirado a escribir este texto.

Leamos entrelazado a mis notas lo que ahí se dice: *"Cuanto más profunda es la sabiduría, más profunda es la paradoja. ¿Y qué música es más paradójica y más profunda que el Blues? ¿Qué forma es más simple, qué contenido más complejo, qué mensaje más misterioso? A veces nublado, a veces claro, el Blues elabora una mezcla de sentimientos, un guiso de dolor y curación que excita tu imaginación incluso cuando se relaja tu corazón. Feliz, triste, rápido, lento, arriba, abajo, suave y maníaco, el Blues se expande y contrae en todas las direcciones. La sensación de contradicción se reveló al principio de mi carrera al perseguir a las personas de Blues para que me contaran sus historias. Era todavía un niño de escuela en Austin, Texas, cuando conocí a Lightnin' Hopkins y lo seguí hasta su casa en Houston. "El Blues no miente", me dijo en una barbería de Dowling Street. "El Blues es sabio". ¿Cuál es su sabiduría? Quería saber. Me guiñó un ojo, tomó un trago y cantó una canción sobre un chico como yo, un tartamudo que dejó de tartamudear cuando comenzaba a cantar. Mi pregunta nunca fue respondida, o tal vez sí*".

Quizá mi primer encuentro con el Blues fue cuando en mi niñez escuchaba con atención aquel viejo LP de rocanrol mexicano, 'Los Rebeldes del Rock', que como lo he contado, fue un obsequio de mi madre, -para su futuro rocanrolero hijo-, según ella. Ahí una de las canciones, entre otras, que empezaron por causarme esa extraña sensación fue, Kansas City, una canción de Rhythm and Blues escrita por Jerry Leiber y Mike Stoller en 1952.

"Ese verano en Dallas fui a ver a Jimmy Reed, cuya serie de éxitos en el Top Ten de R&B convenció a mi mente analítica de que no podía estar cantando blues. Además, por la estructura de sus canciones que desafiaban la forma tradicional de doce compases, que los libros de música insistían en definir como debía ser el blues. Sin embargo, su aullante armónica y su voz lúgubre eran más blueseras, que cualquier otro Blues que hubiese escuchado antes. Después del espectáculo, salimos corriendo a toda velocidad por la autopista Fort Worth Turnpike, yo en la parte trasera de su limusina con él y su novia, me sentía como el compañero de Superman, Jimmy Olsen, un reportero pacífico. ¿Qué es el Blues Sr. Reed? le pregunté. Pero él peleaba con su dama, nunca escuchó la pregunta. Ella lo acusó de ser un ojo alegre. Él la acusó de malgastar su dinero. Sacó su navaja de afeitar y le cortó en el brazo. El conductor se dirigió rápido al hospital, ahí me senté con el gran Bluesman mientras, en la habitación contigua, un médico atendía la herida de la dama. Yo me quedé simplemente en silencio".

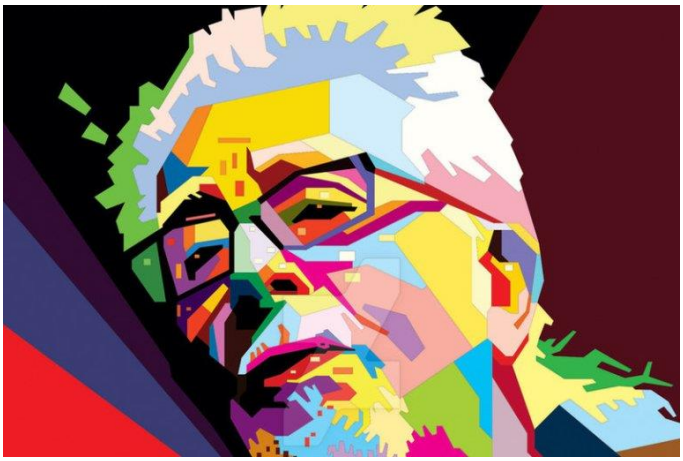
En otras tantas ocasiones, he descrito la manera en que definitivamente se me despertó el interés por la música, cuando siendo ya un adolescente, aquella tarde en un cine de barrio, vi la película de los Beatles "Let It Be". Y bueno escuchar de ella, el soundtrack que finalmente desembocó en el LP del mismo nombre, que contenía canciones agradables a mis oidos y entrañas, con una alta dosis de notas blue, como tiempo después lo comprobé: I've Got A Feeling, One After 909, For You Blue, Get Back.

"Mucho tiempo después, en los años setenta, cuando andaba por los 30 de edad. Tuve dos largos años para hacerle a Ray Charles todas las preguntas imaginables sobre el Blues. Estaba escribiendo su autobiografía, 'Brother Ray'. Nos encontrábamos a la medianoche en su estudio enmedio de la ciudad de Los Ángeles. Las luces de su consola de grabación parpadeaban mientras pasaba los dedos por los controles. Un enorme anillo de llaves colgaba de su cinturón. Para Ray, el control era todo: control de su dinero, de sus mujeres, de su música. Él veía al Blues de la misma manera. 'El Blues fue el primer contacto que me permitió controlar mi vida musical', dijo. 'Fui criado en los bosques, así que oí country blues de los inicios -Tampa Red, Washboard Sam, me enganché. Aprecié lo que estaban sintiendo.

Más tarde me gustó Charles Brown, cuya técnica de teclado era tremenda, y me di cuenta, que Charles, a pesar de toda su sofisticación, era un bluesman. Podrías decir lo mismo de Charlie Parker. El Bebop estaba basado en el Blues. Todo lo está. Mi propio estilo cambió, y pasé de imitar a Nat King Cole a lo propio. Fue entonces cuando escuché cómo el Blues le daba a mi voz la ventaja que te permitiría saber que era yo. También me di cuenta, que no tenía que cantar Blues. Cantaba 'I'm Moving On' de Hank Snow o 'Georgia in my Mind' de Hoagy Carmichael, todo era Blues. Billy Holiday podría estar cantando a Gershwin, o a Oscar Peterson interpretando a Cole Porter, pero seguía siendo Blues. Una vez que el Blues está en tu sangre, se queda. De hecho, el Blues es la sangre".

Un poco antes de que descubriéramos a John Mayall en el camino, me refiero a mi entrañable amigo Octavio y yo, en aquellos años de principio de los 70, nos deleitábamos con algunas de las populares bandas de rock del momento, pero poco después nos encontramos con que varias de las canciones que nos llegaban, especialmente a mí, tenían esas notas y energía blueseras. De **Creedence Clearwater Revival**: I Put Spell On You, Ninety-Nine and a Half, Get Down Woman, Penthouse Pauper, Tombstone Shadow, The Night Time Is the Right Time, Cotton Fields, The Midnight Special, Before You Accuse Me. De **Doors**: Back Door Man, Roadhouse Blues, Car Hiss By My Window, Crawling King Snake, (You Need Meat) Don'n Go Further. De **Canned Heat**: Turpentine Moan, Let's Work Together, On The Road Again, Refried Boogie Part. 1 & 2. De **Rolling Stones**: I Just Want to Make Love to You, Confessin' the Blues, Little Red Rooster, Parachute Woman, Stray Cat Blues, Love in Vain, Midnight Rambler, Honky Tonk Women, You Gotta Move, I Got The Blues.

"*Marvin Gaye, que nunca cantó Blues tradicional, fue impactado por el Blues como cualquiera en la historia de la música estadounidense. Su fuente de sabiduría acerca del Blues fueron el maravilloso doo-wop de Clyde McPhatter y las baladas de Blues de Little Jimmy Scott. 'La flexibilidad del Blues es algo increíble', reflexionó mientras lo entrevistaba para 'Divided Soul', mi biografía que salió un año después de que fuera asesinado por su padre. 'Es una forma primitiva que le dio carácter a cada aspecto de nuestra música. Hombres de Blues como Robert Johnson y Muddy Waters concibieron el Rhythm & Blues que creó al Rock & Roll. Count Basie y Duke Ellington instituyeron fabulosas bandas de swing basadas en el Blues. La música Soul de los años sesenta, la de mis contemporáneos como Otis Redding, Wilson Pickett, David Ruffin y Bobby Womack, fue de cantantes de Blues realmente reinventados. Incluso los cantantes de Góspel, que deberían rechazar el Blues, están influenciados por el género. La verdad es que Tomas A. Dorsey inventó el Góspel moderno detrás de los sentimientos del Blues. Su canción 'Precius Lord' está llena de Blues".*



¡Y que llega el *Jazz Blues Fussion* a nuestras manos! Aquel disco en vivo del cantante, instrumentista (especialmente, armonicista, tecladista y guitarrista), y compositor británico de Blues y Rock: **John Mayall**. Precursor de la invasión del Blues inglés. En ese momento la curiosidad de saber más acerca del género me invadió. Y de ahí comencé a buscar que había más de sus grabaciones. Con quien tocaba, quienes conformaban su banda (The Bluesbreakers). Todo se fue entretejiendo hasta lograr encontrar la fuente, en el Blues del Delta, en el Chicago Blues y en el propio resurgimiento que se estaba dando en Europa. Nombres y personajes comenzaron a brotar a partir de ese encuentro: Peter Green, Eric Clapton, Mick Fleetwood, John McVie, Mick Taylor, algunos de sus músicos; Otis Rush, Freddy King, Ray Charles, Little Walter, Elmore James, Willie Dixon, Sonny Boy Williamson II, T-Bone Walker, Robert Johnson, eran algunos de los autores a los que versionaba Mayall.

"Aretha Franklin cuyas raíces eran de Góspel, moldeaba cada nota que cantaba, estaba de acuerdo con Marvin Gaye. Mientras estábamos colaborando en sus memorias, 'From These Roots', ella describió con cariño el aprecio que su famoso padre, el reverendo C. L. Franklin, un brillante estudiante de la cultura afroamericana, se expresaba por el Blues. No sólo frecuentaba clubes nocturnos para escuchar a los bluesmen Jimmie Witherspoon y B.B. King; sino que los invitó a su casa de Detroit, donde tocaron en su sala. 'Mi padre reverenciaba a estos hombres como poetas', dijo Aretha. 'Él entendió cómo sentaron las bases. Nunca vio el Blues como 'la música del diablo'. Su visión era más grande que eso. Vio el gran plan de nuestra cultura que comenzó con el Blues´."

Muy poco después de ese tropiezo con el Blues, estaba instalado en mi primera banda: Super Lazy, donde tal vez de los primeros temas que interpreté fue el 'Hey Joe' al estilo de **Jimi Hendrix**, abriendo entonces otra búsqueda y encuentro con Janis Joplin, The Yardbirds, Cream, Derek and The Dominoes, The Allman Brothers, Led Zeppelin, Deep Purple, Taste, The Animales, Ten Years After, Savoy Brown, ZZ Top, e incluso con el mexicanísimo Three Souls In My Mind; artistas y agrupaciones que contenían, por supuesto, alto voltaje bluesero.

"'La única diferencia entre una carrera en el Góspel y una carrera en el Blues', explicó B.B. King cuando escribimos la historia de su vida, Blues Around Me, 'era el dinero. Cuando cantaba Góspel en las esquinas de esas pequeñas ciudades del Delta del Mississippi. Obtenía una palmadita en la cabeza. Cuando canté Blues, obtuve un centavo. El Blues representaba el progreso económico, puro y simple. Significaba irse de la granja a la ciudad. El Blues moderno también significaba la guitarra eléctrica de T-Bone Walker. Me consideré un hombre moderno de Blues hasta que, en algún momento de los sesenta, abrí un programa para Jackie Wilson cuando la audiencia, una audiencia negra, me abucheó por considerarme una reliquia del pasado. Me dolió tanto que lloré. Luego toqué hasta que los abucheos se convirtieron en vítores. Me los gané esa noche, pero nunca supe el hecho de que bluesman como Muddy Waters y yo fuimos defendidos por ingleses como John Lennon y Eric Clapton. Ellos son la razón por la que cruzamos al dinero real. La audiencia negra puede ser voluble. Son para las cosas nuevas. No quieren mirar el pasado. El pasado es dolor Bueno, el Blues es dolor, pero es dolor que trae alegría'. La filosofía de B.B. King, abrazó la paradoja esencial de su vida como artista. 'El Blues es una música sencilla', dijo, 'y yo soy un hombre simple. Pero el Blues no es una ciencia, el Blues no puede descomponerse como las matemáticas. El Blues es un misterio y los misterios nunca son tan simples como parecen."

Como cierre a esa sorprendente década de los 70, en 1978, tuve la fortuna de conocer en persona al "Rey del Blues": **B.B. King**, en un concierto inolvidable no sólo por haber tenido la oportunidad de verlo desde la parte baja del antiguo Auditorio Nacional, sino porque después del concierto, junto con mi gran amigo David Colín, pudimos fácilmente subir al escenario, pasear tras bambalinas e identificar en un pequeño camerino el lugar en donde reposaba el gran músico sentado en una silla junto a su inseparable Lucille.

David y yo nos acercamos temerosos al lugar sin ni siquiera haber sido cuestionados por ninguna persona alrededor, nos paramos frente a la entrada del camerino y lo observamos con su voluminoso anillo de oro macizo en una de sus grandes manos azabaches. King hizo una pequeña señal indicando que pasáramos para el autógrafo y como no íbamos preparados lo único que teníamos a la mano era el boleto de entrada, pues bien fue ahí adónde "El Rey" nos dio el regalo. Apenas nos entregó el trozo de papel cuando afuera se escuchaba un fuerte murmullo, se acercaban unas personas a verlo, vimos que lo saludaron afectuosamente, uno de ellos era... "El Brujo" Javier Bátiz, quién le hacía con una leve reverencia, los honores al rey. Salimos tranquilamente del lugar y nos fuimos contentos sin pensar lo fácil que fue hacer lo que hicimos.

"No quería parecer una cantante de Blues. Me dijo Etta James, cuando comenzamos con su libro, 'Rage to Survive'. Quería parecerme a todas las divas del jazz. Era divertido, pero cuando salí y comencé a hacer giras cuando era niña, la mayor influencia en mi canto fue un cuate llamado, Johnny 'Guitar' Watson. Johnny era un genio, genio, guitarrista, escritor, genial cantante. La fuente de su genio, me lo mostraba, no con Blues. Tomaba la balada más dulce y la pintaría con el tono de Blues más lindo que puedas imaginar. Así que copié a Johnny. No me propuse cantar Blues, pero Johnny me mostró cómo utilizar el Blues para mejorar cada canción que cantaba".

Los años 80 transcurrieron llenos de búsquedas y atinados encuentros de material en cassettes y Lp´s que fueron conformando mi extensa colección de Rock y Blues. Hasta llegar a un punto importante, el año de 1992 en el que dos acontecimientos volvieron a remarcar que en mi torrente sanguíneo se encontraba siempre al acecho, la sustancia blue que agitaba mi cuerpo y alma. Primero, asisitir a un memorable concierto, de nueva cuenta en el Auditorio Nacional, con tres de mis ídolos musicales: ¡Chuck Berry, B.B. King y Ray Charles! Y el segundo pasaje, el haber visto en MTV, que era el nuevo canal musical televisivo de sistema por cable, el legendario: MTV Unplugged de **Eric Clapton**.

"*Art Neville, el mayor de los Neville Brothers de Nueva Orleans, es un manantial de música de Louisiana. Cuando comencé a investigar la biografía de su familia, me sentí abrumado por la complejidad de la cultura de Crescent City. La confluencia de los sonidos caribeños, europeos, africanos e indígenas norteamericanos hizo que mi cabeza volara. Un tecladista hechicerao. El arte me enderezó. 'los profesores de piano', explicó, 'tomaron todo lo que había en el aire, rumbas y boogies, mambos y valses, ragtime y calipso, y los tejieron con la misma tela. Sonidos locoa, sonidos como que no tenían sentido, pero lo tenían. El Blues lo explicaba todo.*

Smiley Lewis, Fats Domino, Proffesor Longhair, Earl King, estaban los decanos de la escuela del Blues. El Blues, ya ves, es la fábrica de lo mágico. Nunca llora, se estira. Cuanto más se estira, más lejos va. Cuanto más lo uses, mejor se sentirá. Cuanto más viejo se vuelve, más nuevo se ve".

Uno de los sucesos importantes que básicamente me pusieron en la mente un posible regreso a estar de lleno en la música, fue el concierto de la gira Reptile Tour 2001, de Eric Clapton en el Foro Sol, en octubre del 2001. A pesar de que, tal vez, no haya sido el mejor escenario para disfrutar un concierto del 'Mano Lenta' Eric, me movió en mis entrañas, el deseo de que el Blues correría pronto más en mi cuerpo, como la mismísima sangre. Pero no fue, sino hasta el 2005, cuando realmente comenzó la odisea…

"*Al escuchar a la gente de Blues, aprendí que las paradojas del Blues llevan a la vida del Blues. El Blues vive, al igual que la música que refleja, son totalmente espontáneos y extremadamente impredecibles, flotando arriba y abajo y con un continuo éxtasis y dolor. Sobreviven como testimonios que transforman la naturaleza del Blues. La vida que más me ha conmovido es la de Little Jimmy Scott, el vocalista de jazz de setenta y ocho años afligido con el Síndrome de Kallmann, una deficiencia hormonal que le dejó graves desafíos físicos y emocionales. Con genitales irregularmente pequeños y una voz anormalmente alta, Scott se movió a través del mundo del Blues con incertidumbre y gracia. Ese mundo lo envuelve. Sus amigos y seguidores fueron Dinah Washington, Billie Holiday, Charlie Parker, artistas que fueron vistos como extraños en sí mismos. Afligido por la bebida, motivado por el amor, bendecido con un talento extraordinario, Jimmy ha llevado la vida del Blues desde que era un adolescente. Una y otra vez, el mundo lo derribó.* Una y otra vez *él se ha derrumbado. Una y otra vez él se ha levantado de las cenizas de la derrota humillante. Su canción característica 'Everybody's Somebody's Fool', es una metáfora desgarradora que, de una vez, confirma y niega esa derrota. El Blues, dijo Jimmy, ha durado porque se trata de la realidad. La vida es triste. La vida termina. La pena es verdadera. El dolor no se puede evitar. El Blues lo explica. Pero mientras cantas el Blues, algo te sucede. En medio de canciones que tienen algunas de las historias más tristes de todas. Ese es el milagro, viendo al Blues perseguir las tristezas.*

En efecto, a finales del 2005 inició esta estapa en el circuito de Blues en México, que actualmente estoy viviendo. En febero de 2006 fue mi debut en los escenarios, como ya lo he comentado en distintos textos. Por ejemplo, en la introducción de mi libro 'Palabra de Blues. Antología 1', o bien en el artículo '10 años de rock y blues' en la edición de marzo de 2016 de Cultura Blues. Próximamente, también en el texto 'Mi camino por el blues', cedido a mi amigo Ricardo Axel Márquez, para su libro próximo a salir: 'Los Músicos en sus Propias Notas'.

En ocasiones me he encontrado con algunas críticas a mi persona y a mi trabajo diciendo que estoy confundido, que todo me parece Blues. Y bueno después de leer este texto de David Ritz y las palabras expresadas por tantos y tantos importantes músicos, si así fuera, no sería el único confundido. Por supuesto, que me queda claro cuál es el Blues tradicional y cuál ha venido evolucionando principalmente más hacia una fusión apegada al Rock. El llamado, Blues contemporáneo. Por supuesto que reconozco quienes mantuvieron y siguen haciéndolo muy tradicional, y eso en último de los casos es su decisión, la respeto, pero también hay quienes vemos hacia adelante con más firmeza y eso, es ver la evolución del género. Mantener el Blues vivo.

¿Hay algo confuso en ello? ¿Hay algo malo?
No lo sé, Pero lo que sí, que indudablemente…
El Blues ha estado en mi sangre.

+ Covers

Nobody knows you when you're down & out

José Luis García Fernández

Nobody knows you when you're down & out, es un estándar de blues escrito por Jimmy Cox en 1923. Su letra, es una historia contada desde el punto de vista de un antiguo millonario durante la época de la prohibición, refleja la naturaleza fugaz de la riqueza material y las amistades que van y vienen con ella.

Aunque el tema fue publicado en ese año de 1923, la primera grabación conocida apareció hasta 1927. El músico de Piedmont Blues, Bobby Leecan, la grabó con varios ensambles, como South Street Trio, Dixie Jazzers Washboard Band, y como Fats Waller's Six Hot Babies. Grabó una de las primeras versiones como Blind Bobby Baker, con su guitarra y voz. Su versión, grabada en Nueva York alrededor de junio de 1927, usó algunas partes de la letra diferente con énfasis en los tiempos difíciles.

El 15 de enero de 1929, el prestigioso pianista de Boogie-Woogie, Pinetop Smith, la grabó en Chicago. En esta versión, las letras se pronuncian en lugar de cantarlas con el acompañamiento de piano.
Como un Blues al estilo de un vodevil, fue popularizado por Bessie Smith, la cantante de Blues femenina más importante de los años veinte y treinta. Desde su grabación, ha sido interpretada por numerosos músicos en una variedad de estilos.

Bessie Smith grabó la canción el 15 de mayo de 1929 en Nueva York. A diferencia de las versiones anteriores, Bessie lo hizo con un acompañamiento instrumental, incluida una pequeña sección de trompeta. Cuando el disco de Smith fue lanzado el 13 de septiembre de 1929 (un viernes), la letra resultó ser extrañamente profética. El mercado bursátil de Nueva York había alcanzado un máximo histórico, menos de dos semanas antes, sólo para entrar en su declive más grande en el colapso de Wall Street de 1929, que señaló el comienzo de los 10 años que duró la Gran Depresión.

Cuando Eric Clapton era un estudiante de arte a principios de la década de 1960, se sintió atraído por la escena de la música folk en Londres y al estilo de la guitarra acústica de Big Bill Broonzy. Junto con *Key to the Highway*, esta canción fue una de las primeras que Clapton aprendió a tocar en este estilo. En 1970, grabó una versión con la banda, Derek and the Dominos, para su álbum debut *Layla And Other Assorted Love Songs*.

La canción es un Blues de tempo moderado con influencias ragtime, que sigue una progresión de ocho compases:

I – III7	VI7	ii – VI7	ii	IV7 – #IV°7	I – VI7	II7	V7

Nobody knows you when you're down & out

Once I lived the life of a millionaire,
Spent all my money, I just did not care.
Took all my friends out for a good time,
Bought bootleg wiskey, champagne and wine.

Then I begin to fall so low,
Lost all my good friends, I did not have nowhere to go.
I get my hands on a dollar again,
I'm gonna hang on to it till that eagle grins.

Nobody knows you,
when you're down and out.
In your pocket, not one penny,
And as for friends, you don't have any.

When you finally get back up on your feet again,
Everybody wants to be your old long-lost friend.
Said it's mighty strange, without a doubt,
Nobody knows you, when you're down and out.

When you finally get back upon your feet again,
Everybody wants to be your good old long-lost friend.
Said it's mighty strange, Nobody knows you,
Nobody knows you,
Nobody knows you,
when you're down and out.

Versiones femeninas

Bessie Smith
https://youtu.be/kxTyV_cBz7o

Nina Simone
https://youtu.be/Cg9gsLIdU9w

Carla Bruni
https://youtu.be/ksefn7wnePg

Sara Niemietz
https://youtu.be/zrOD7BosbZw

Emmy Rossum
https://youtu.be/FVyrcFXKurA

Aimee Nolte
https://youtu.be/4p-TGrG0mX0

Versiones masculinas

Scrapper Blackwell
https://youtu.be/626pNZB8xXE

Eric Clapton
https://youtu.be/Kvq-L3WoBTg

Takeshi Furusawa
https://youtu.be/M3jgErwaBRs

Steve Winwood
https://youtu.be/VwqsmNR_Q1M

B.B. King
https://youtu.be/MsrA2fMn0sk

Luca Sestak
https://youtu.be/Esn8pESKwSE

Versiones de grupo

Derek & The Dominoes
https://youtu.be/8Ge1WIYT_eM

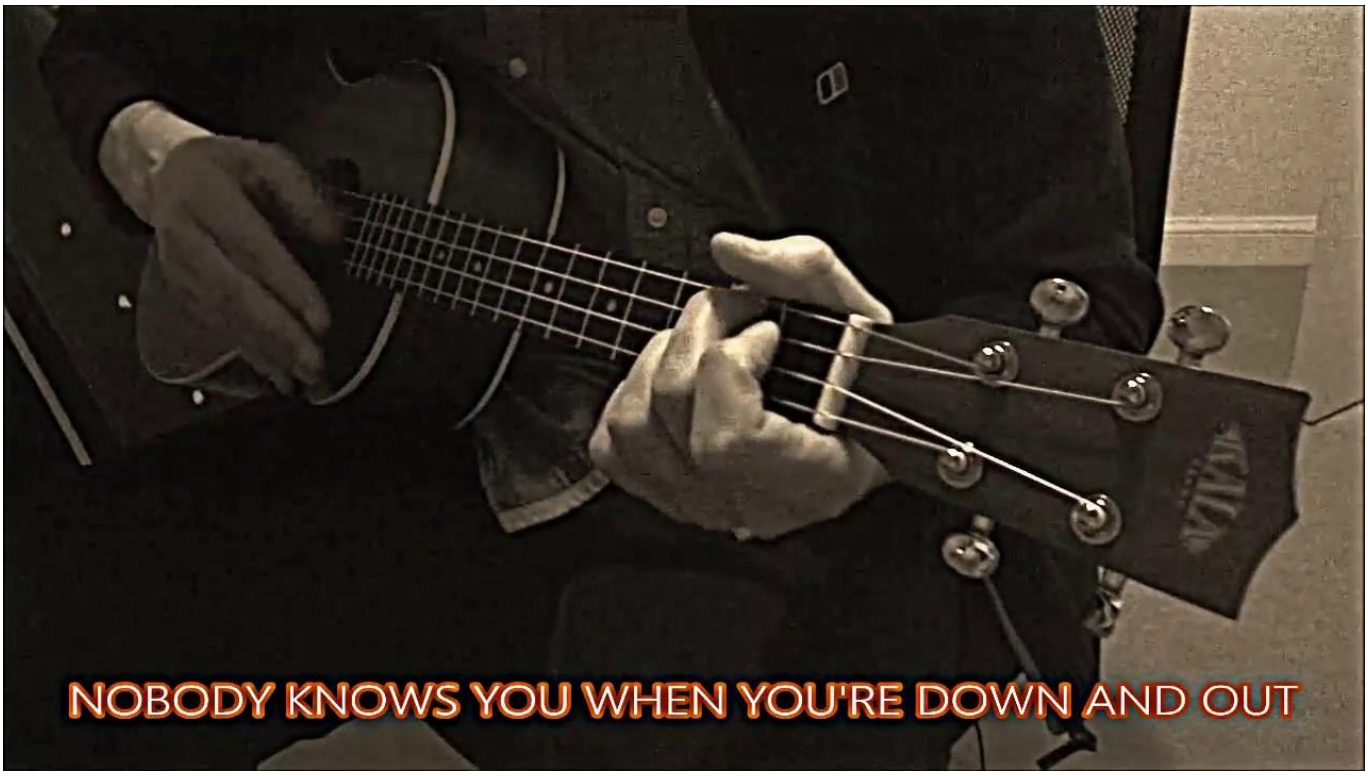
Duane & Gregg Allman
https://youtu.be/8Sw5OJtQDgs

Popa Chubby
https://youtu.be/rtZAd-zDEp0

Soulshine
https://youtu.be/LAch_ioeUao

Yayo Basuro, Erick & Fish
https://youtu.be/s3CDRWQZhhk

The Dustbowl Revival
https://youtu.be/YiciaHfqpcA



Especial de Medianoche

Dos instrumentales de oro

Luis Eduardo Alcántara

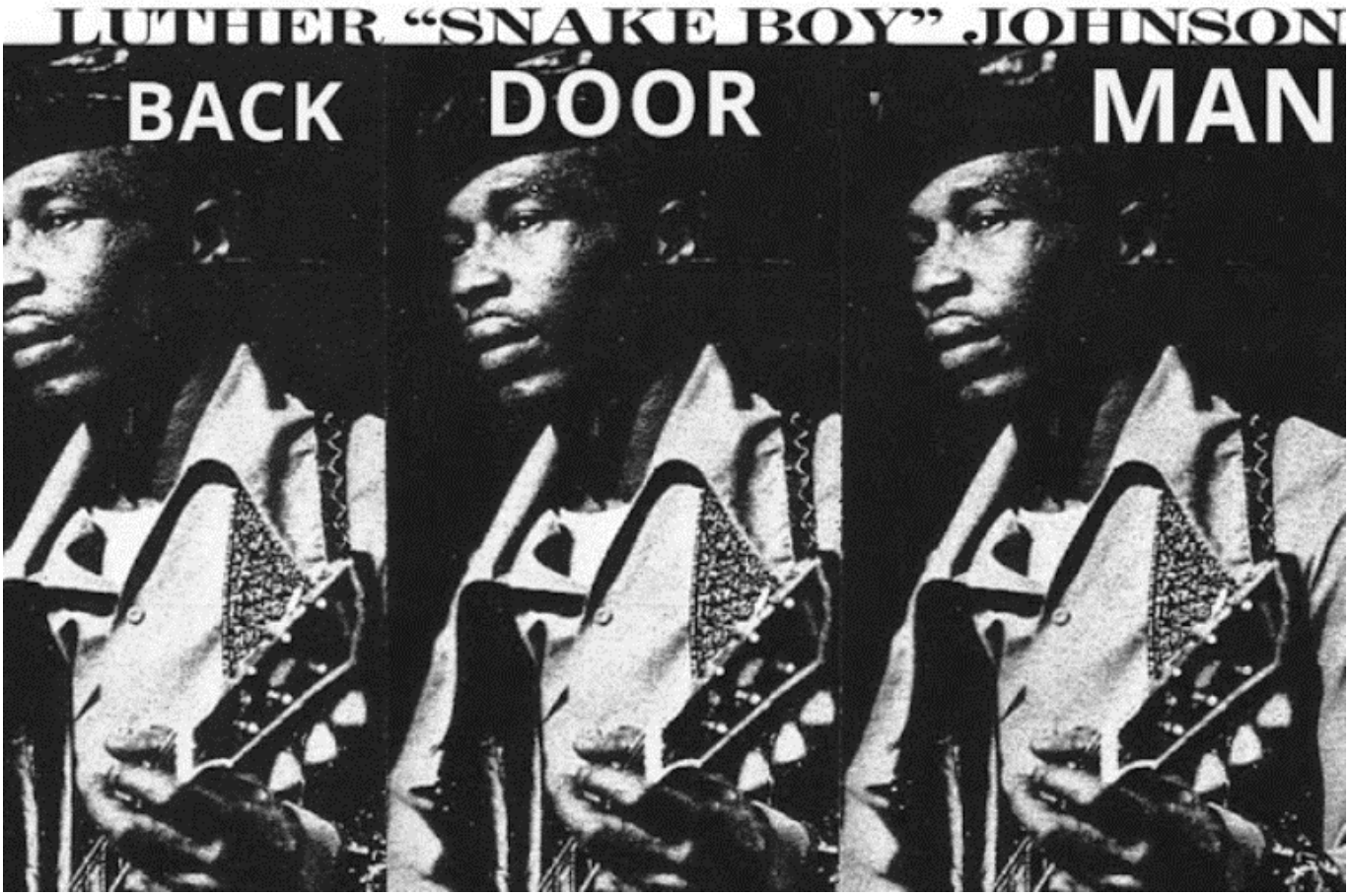
El primer recuerdo que tengo de la presentación de Carey Bell y su banda de Blues aquel distante octubre de 1980, en la Arena México, es una pieza instrumental vibrante y pegajosa. Yo estaba ubicado en los niveles superiores del coso, área enrejada y atestada de personas que, como yo, ansiábamos disfrutar nuevamente del embrujo del Blues en directo. Tercer festival era aquello. En la semi penumbra observé al equipo de seguridad conectar las guitarras eléctricas y acondicionar la batería. Los micrófonos estaban siendo probados, lo mismo ocurrió con el juego de luces minutos después. Y así, entre la expectación general y los últimos detalles, ocuparon el stage tres elementos de aspecto juvenil.

Vino la presentación formal del festival con algunas palabras alusivas de Raúl De La Rosa, y también el ansiado "*con ustedes, directamente de Chicago, la banda de Carey Beeell*". El estruendo rebotó en los muros del coso. Sin más el trío de requinto, bajo y batería -Carey Bell apareció hasta el segundo tema- comenzó unos acordes enérgicos enmarcados en sensual Rhythm and Blues. La pieza instrumental con el cual comenzó el repertorio tenía un ritmo particular que bajo los dedos hábiles del jovenzuelo Lurrie Bell adquirió matices especiales. Desde entonces la tonada quedó grabada en mi cabeza. Por muchos años nunca supe el título, esto ocurrió cuando tuve en mis manos un disco elepé de Luther "Snake" Johnson con la banda de Muddy Waters, y lo relacioné de inmediato.

La pieza que abre la placa en su lado A (sello Douglas), es precisamente *Coming Home Baby*, la melodía tan recordada en aqueños lejanos y heroicos años. En los créditos ponen como el autor a Ben Tucker, el fino tratamiento es por supuesto mérito de Luther Johnson, el primer guitarrista con este nombre que tuvo la banda del Aguas Lodosas en los sesenta. No confundir con el segundo Luther Johnson -de apodo Guitar Junior- que arribó al mismo grupo una década después, pues poseía también grandes dotes, pero su estilo era diferente. Volviendo a *Coming Home*, la versión que tocó Lurrie Bell en aquella ocasión en la Arena México, despertó en mí un gusto especial por los instrumentales eléctricos de guitarra.

Un año antes, en el Auditorio Nacional, la banda de Muddy Waters abría su actuación precisamente con otro instrumental clásico: *Chicken Shack*, un temazo que después me enteré ¡también fue producto de la creatividad de Luther Johnson! Semejanzas maravillosas. Sin duda este espigado y delgaducho guitarrista -de estilo rudo y cortante- merece un artículo completito dedicado a su azarosa vida, hoy lo recuerdo simplemente con dos temas instrumentales que inmortalizaron a su Guild-Rojo Fuego. Llama la atención que *Chicken Shack* sea de las canciones mejor conocidas entre el público mexicano que gusta del Blues, pero bajo el erróneo nombre de "Mud Cat".

Ello se debió a que Muddy Waters la tituló de ese modo, por ejemplo, en discos como "Live in Mister Kelly" (Waters era caprichoso en cuanto a poner nombres, tratamientos y créditos, recordemos la manera como se pirateó el *I'm a Man* de Bo Diddley, titulándolo *Manish Boy*) y la posterior difusión entre el mundo de fanáticos poco conocedores de la verdadera historia del género. Tal es la razón del malentendido.



Para ello han abonado actuaciones como la de Ernesto de León que cada que la toca la presenta como "*El Gato Sucio*, la pieza con la que abría conciertos Muddy Waters".

Pero no, el tema se llama *Chicken Shack*, grabada y publicada así desde mediados de los sesenta. Los músicos que la grabaron originalmente son: Luther "Snake" Johnson, requinto; Muddy Waters, segunda guitarra; Sammy Lawhorn, tercera guitarra; George "Mojo" Buford, armónica; Otis Spann, piano; Sonny Wimberley, bajo; y Francis Clay, batería.

La misma alineación se encargó de *Coming Home Baby*. Sean las presentes líneas un pequeño tributo a ambos instrumentales de oro, que seguirán brillando en el corazón de quienes gustan del auténtico Blues urbano.

Luther Johnson - Coming Home Baby
https://youtu.be/9rwasdDZdkM

Luther Johnson - Chicken Shack
https://youtu.be/7gyfVgKJq1w

En Video

The Blues Brothers

José Luis García Fernández

El concepto de The Blues Brothers inició como un número cómico musical creado por John Belushi y Dan Aykroyd, para el programa de televisión Saturday Night Live, en el que John trabajó durante el período de 1975 a 1979. Al principio el grupo que acompañaba al dueto era el del programa, pero reunieron una banda musical estable para su primer disco: *Briefcase Full of Blues*, 1978, Atlantic. Con John Belushi "Jake Blues", voz; Dan Aykroyd "Elwood J. Blues", 2ª voz y armónica; Steve Cropper, guitarra; Matt "Guitar" Murphy, guitarra; Donald "Duck" Dunn, bajo; Paul Shaffer, teclados; Steve Jordan, batería; Tom Malone, trombón, trompeta, sax; "Blue" Lou Marini, sax; Alan Rubin, trompeta; Tom Scott, sax.

The Blues Brothers (1980)

Es una película de comedia musical estadounidense de 1980 dirigida por John Landis. Está protagonizada por John Belushi y Dan Aykroyd. El guión de la película fue escrito por Aykroyd y Landis. Cuenta con números musicales de Rhythm and Blues (R & B), Soul y Blues, con cantantes como James Brown, Cab Calloway, Aretha Franklin, Ray Charles y John Lee Hooker. La película se desarrolla en y alrededor de Chicago, Illinois, donde fue filmada.

La historia básicamentes es… tras pasar años en la cárcel por robo a mano armada, Jake Blues es puesto en libertad por buen comportamiento. Sale de prisión vestido de la misma forma en la que entró: traje y sombrero negro, y gafas oscuras. Vestido de idéntica manera, lo espera en la puerta de la prisión su hermano Elwood, que lo informa de que el orfanato de Santa Elena, el único hogar que conocieron, corre el peligro de desaparecer por razones económicas. Sin dudarlo ni un momento los hermanos se ponen manos a la obra. Para conseguir esa cantidad necesaria, realizan toda una odisea, reuniendo a la banda de Blues para efectuar un concierto memorable.

La historia de los Blues Brothers
https://youtu.be/DxxWLp77kLg

Blues Brothers - Everybody Needs Somebody to Love
https://youtu.be/2WN-sbLAzFo

Blues Brothers 2000 (1998)

Es una película de 1998 secuela del film de 1980, *The Blues Brothers*. Dirigida nuevamente por John Landis, protagonizada por Dan Aykroyd y John Goodman (en esta ocasión no aparece John Belushi, que murió en 1982). Por lo tanto, la película está dedicada a John Belushi, pero también a Cab Calloway y John Candy. Al igual que la anterior, se caracteriza por apariciones breves de muchos músicos invitados: Junior Wells, Lonnie Brooks, Blues Traveler, Jonny Lang, Eddie Floyd, Wilson Pickett, Aretha Franklin, Esther Ridgeway, Gloria Ridgeway, Gracie Ridgeway, Sam Moore, James Brown, Paul Shaffer, y Erykah Badu.

La historia transcurre 18 años después de The Blues Brothers, con Elwood Blues después de ser liberado de prisión, esta vez de una prisión privada en lugar de la antigua cárcel del estado de Illinois representada en la primera película. Se entera de que su hermano, Jake ha muerto, junto con su padre sustituto Curtis, y que el orfanato donde vivía ya no existe. Y en ese nuevo lugar conoce al que será su pareja un huérfano llamado Buster de 10 aňos de edad.

Elwood se entera que tiene un segundo hermano (político). El "hermano" es el hijo ilegítimo de Curtis, llamado Cabel "Cab" Chamberlain, que hasta que Elwood entra en su vida no tenía conocimiento de ser el hijo de Curtis. Cab es un comandante de la Policía del Estado de Illinois. Él se enfada y se niega a ayudar a Elwood, un delincuente habitual, pero Buster le roba la cartera y compran un coche de policía en un negocio propiedad de Malvern Gasperone, quien deja la empresa para trasladarse a Nueva Orleans para embarcarse en "otro proyecto".

Elwood al buscar a su baterista toma un trabajo como maestro de ceremonias en un club nocturno. Allí descubre que el camarero, Mighty Mack tiene talento cantando, mientras que se entera que la mafia rusa ha estado exigiendo sobornos a la discoteca. Después de que la mafia rusa quemara el club, Elwood reúne nuevamente a la banda.

La banda viaja a varios lugares de la primera película con una representación de cómo ha cambiado. Además de huir de la mafia, Elwood también escapa del "grupo de poder blanco" y de la policía de Illinois, al final el celoso y cruel Cab "ve la luz" en una reunión evangelista que dirige el Reverendo Cleophus James, y se convierte en un Blues Brother.

Todos se dirigen al sur de Louisiana con la intención de entrar en una batalla de bandas, celebrada en la mansión de una practicante de vudú llamada, Reina Moussette.

Blues Brothers, compiten contra los Louisiana Gator Boys: B. B. King, voz y guitarra eléctrica; Jeff "Skunk" Baxter, guitarra eléctrica; Gary U.S. Bonds, voz; Eric Clapton, voz y guitarra eléctrica; Clarence Clemons, voz, sax y pandereta; Jack DeJohnette, batería; Bo Diddley, voz y guitarra eléctrica; Jon Faddis, trompeta; Isaac Hayes, voz; Dr. John, voz y piano; Tommy "Pipes" McDonnell, voz; Charlie Musselwhite, voz y armónica; Billy Preston, voz y sintetizador; Lou Rawls, voz; Joshua Redman, sax; Paul Shaffer, director y voz; Koko Taylor, voz; Travis Tritt, voz y guitarra eléctrica; Jimmie Vaughan, voz y guitarra eléctrica; Grover Washington, Jr., sax, Willie Weeks, bajo; y Steve Winwood, voz y órgano.

Pero veamos en esta nueva edición de Blues Brothers, quien formaba la banda: Dan Aykroyd, armónica y voz; John Goodman, voz; J. Evan Bonifant, voz y armónica; Steve Cropper, guitarra rítmica y coros; Donald "Duck" Dunn, bajo; Murphy Dunne, teclados; Willie Hall, batería y percusión; Tom Malone; trombón, sax y coros; Lou Marini, sax y coros; Matt Murphy, guitarra líder; y Alan Rubin, trompeta, percusión y coros.

The Louisiana Gator Boys - How blue can you get
https://youtu.be/YQAHxROM3Ls

Blues Brothers – Lovelight
https://youtu.be/tnb4opeF8So

Blues Brothers & The Louisiana Gator Boys - New Orleans
https://youtu.be/AAtLazmElOM

Eric Gales: puro, libre y original

Michael Limnios

Foto por Nicole Weingart.

El fenómeno del rock blues Eric Gales habla sobre Dios, las implicaciones socioculturales de la música y sus experiencias.

Eric Gales, creció en una familia musical con cuatro hermanos, dos de ellos zurdos que aprendieron a tocar la guitarra al revés, de la misma manera que Eric. El hermano de Eric, Eugene Gales, tocó el bajo en la Eric Gales' Band y su otro hermano, Little Jimmy King, tuvo una próspera carrera como artista de Blues antes de su muerte prematura. Eric lanzó su primer disco a los 16 años para Elektra teniendo una sorprendente respuesta de los medios y los fanáticos de la música de todo el mundo. La revista Guitar World Magazine nombró a Eric como "Mejor Nuevo Talento" en 1991.

Después de grabar un segundo disco para Elektra, los tres hermanos se unieron para formar The Gales Bros. Su siguiente disco "*Left Hand Brand*", se grabó para el sello House of Blues en 1996. A través de los años, no sería inusual mirar a la audiencia y ver a artistas como Carlos Santana, Mick Jagger, Keith Richards, BB King y Eric Clapton, mirando con interés a Eric, quien tomaba su talento dado por Dios y lo entregaba con frenesí a su público. El nuevo milenio presentó nuevas oportunidades para Eric y firmó un acuerdo con Nightbird Records, que estaba afiliado a la familia Hendrix y que le grabó el aclamado álbum "*That's What I Am*" en 2001.

Foto por Nicole Weingart.

En 2006 Eric grabó el aclamado CD "*Crystal Vision*" para el sello Blues Bureau y preparó el escenario para su increíble siguiente grabación, "*The Psychedelic Underground*". Eric siguió con fuerza en 2008 con "*The Story of my Life*" y en 2010 dio un nuevo paso con el increíblemente exitoso álbum "*Relentless*".

Ese álbum combinado con su álbum de estudio "*Transformation*" lanzado en 2011 prepararon el escenario para su próximo álbum doble en vivo con un DVD publicado en octubre de 2012.

Como guitarrista zurdo afroamericano de habilidad extraordinaria y por ser un vocalista expresivo, es natural que la gente lo compare con Hendrix, pero Eric ha desarrollado un sonido híbrido único de blues-rock que también se inspira en influencias tan diversas como Albert King y Eric Johnson. Una amalgama única de estilos, Eric Gales se encuentra a la cabeza entre otros guitarristas de su género.

El fenómeno del rock-blues Eric Gales lleva su ardiente pirotecnia de seis cuerdas al corazón de la famosa escena musical de Hollywood, en el espectacular concierto en CD / DVD "*Eric Gales - A Night On The Sunset Strip*" 2016, para Cleopatra Records.

Su nuevo álbum titulado "*Middle Of The Road*" (2018), contiene invitados especiales, como Gary Clark Jr, Eugene Gales y Christone "Kingfish" Ingram.

La Entrevista

Michael. ¿Qué es lo que más extrañas hoy en día del Blues y su música del pasado?
Eric. Um, echo de menos poder... necesariamente, conocer, la autenticidad de los viejos tiempos. Sólo sonido en bruto, emoción lenta que sucedió en aquellos días. ¿Sabes a lo que me refiero? Creo que regresará un poco de aquello, aunque... básicamente considero que ya está regresando.

Michael. ¿Cómo describes y qué caracteriza tu sonido y tu repertorio?
Eric. Mi sonido es puro, libre y original, es fresco, es nuevo y para mí es lo del momento. Es muy instantáneo, es muy espontáneo y así es como lo describo. Está fundamentado en algo viejo, pero es nuevo y original, todo está ahí. Básicamente estoy hablando de mi experiencia de vida. Entonces, muchas de mis letras son sobre mi vida. Todo por lo que he pasado, todo lo que he visto.

Michael. ¿Qué significa el Blues para ti?
Eric. El Blues significa mucho, es el núcleo de donde vengo. Junto con el Góspel, el Blues es mi base. El Blues y el Góspel son mis raíces. Así que vas a escuchar las influencias de ellos a través de todo lo que hago. Es parte de lo que soy, cuando se trata de Eric Gales, incluso con sólo un poco de las cosas de los demás, este es la sustancia de lo que soy. Me siento genuinamente atraído por ellos, por eso son como mi plataforma.

Michael. ¿Cuáles son las líneas que conectan el legado del Blues con el Soul, R & B, Góspel y continúan con el Hip Hop y el Rap?
Eric. Bueno, lo que creo, es que las líneas que los conectan son el núcleo, el alma, que se encuentra en lo profundo de ti. Eso es lo que los conecta a todos. Cuando tienes eso en lo profundo de ti, entonces hay una conexión con cada estilo de música que hay por ahí. Rock, clásico y cada forma de moda manan de esa alma. Y si está en ella, eso es lo que hace latir el corazón y no hay forma posible de que puedas evitarlo.

Michael. ¿Cómo se describe el contenido y el sonido del nuevo disco "Middle Of The Road"? ¿Qué caracteriza la filosofía del álbum?
Eric. Describo el disco como una autobiografía, es de como veo la vida ahora. Hablando y tocando acerca de las cosas que he experimentado. Estar a la mitad del camino, es la mejor fuente de poder para poder ver claramente todo.

Michael. ¿Hay recuerdos de tus últimos días de gira que te gustaría compartir con nosotros y te hagan sonreír?
Eric. Todos los días de gira han sido increíbles y he logrado atrapar la energía y la pasión de sus emociones.

Michael. ¿Hay alguna diferencia entre públicos europeos y estadounidenses?
Eric. No realmente. Mientras estén allí para escuchar al hombre de la música, eso es todo lo que pido.

Michael. ¿Cuáles crees que fueron las razones por las que tu generación comenzó a investigar y experimentar con el Blues Rock?
Eric: Honestamente, no sé por qué mis generaciones comenzaron la cosa del Blues Rock. No se porque lo hicieron. Pero yo lo hice, porque siempre me han gustado los dos, así que fue muy natural para mí sentirme atraído por la combinación de estilos. Pudieron haber sido otros los que se fusionaron, pero finalmente, resultaron ser esos.

Michael. ¿De qué manera la música de Blues Rock ha influido en tus puntos de vista sobre el mundo y sobre los viajes que has realizado?

Eric. Sinceramente, ha tenido cierto efecto en mis puntos de vista sobre el mundo, además de que tengo un refugio al que acudir, cuando quiero expresarme sin tener que decir una palabra.

Michael. ¿Qué emoción te causa tener tu guitarra personalizada "Olympus"?
Eric. La guitarra en sí es muy hermosa, y me siento honrado de haberla hecho para mí. Y lamento mucho no haberla traído en esta gira. Pero actualmente le están haciendo algunos retoques, y no estuvo lista antes de irme a esta gira.

Michael. ¿Qué es la felicidad para ti?
Eric. Estar limpio y sobrio me otorga felicidad, porque eso me crea otros diez estados felices.

Michael. ¿Cuál es el impacto y qué tan importante fue la música afroamericana para las implicaciones raciales y socioculturales?
Eric. En mi opinión, creo que fue muy importante porque de la herencia negra y ahora de la cultura negra, había cosas que se expresaban a través de la opresión, y cosas por las que pasaron mis antepasados que más tarde tuvieron que hablar, y fue a través del alma.

Por lo tanto, esto en sí mismo crea un movimiento tan poderoso, que como sabe se trata de una expresión generacional que no creo que llegue a ninguna otra parte. Hoy en día está siendo transferido al Rap. Y ahora se expresan de esa manera, pero la cultura negra definitivamente tiene un profundo ritmo arraigado, un alma profundamente enraizada que se expresa en casi todo.

Foto por Shirley de Santos

Michael. Sé que tocas con tu mano izquierda, como tu abuelo Dempsey Garrett. ¿Encuentras alguna diferencia entre tocar con la mano izquierda o con la mano derecha?
Eric. Bueno, sí, tengo un enfoque distinto de la guitarra, ¿sabes lo que quiero decir? Da ligeramente, un sonido diferente. Hay otras maneras de hacer los acordes y tocar las cosas de atrás hacia arriba. Y eso de por sí, le proporciona autenticidad. Pero, en general, la mayoría de las cosas que aprendí provienen de personas que tocan con la mano derecha. Así que las tomé y le di mi propio estilo. Aprendes de las personas lo que puedes, tomas, quitas y logras hacer lo tuyo.

Micahel. ¿Cuál es el mejor consejo que alguien te haya dado?, y ¿qué consejo te gustaría dar a las nuevas generaciones?
Eric. Lo que mejor me aconsejaron fue dejar que el impulso del amor por la música siga empujándome. Y que no dejara que las serpientes se acerquen demasiado a mi. Esa es la parte más sorprendente y ese es exactamente el mismo mensaje que tengo para las personas que aspiran a estar en la industria. Deja que el amor de la música sea lo que te impulse. Y no dejes que las serpientes se acerquen demasiado a ti, porque están ahí afuera. Cuando llegues a donde es complicado, entonces necesitas encontrar algo más.

Michael. De todas esas experiencias en el camino, y en la industria de la música, ¿qué consideras haber aprendido del Blues y de la música?
Eric. Lo que aprendí es que hay mucho dolor al interpretar el estilo de música que me gusta tocar. Y si Dios ha logrado que haya sobrevivido, y me haya hecho lograrlo; entonces tengo que tomar en serio el papel de tocar.

Michael. ¿Qué recuerdos de las noches en el Sunset Strip te hacen sonreír?
Eric. Toda la experiencia de estar allí con mi familia, con personas que sé que me apoyaron, estar con personas que son una parte de mí, todo eso, la gente de The Sunset Strip y yo, nos estábamos divirtiendo, teníamos siempre sonrisas en nuestros rostros, sabes que no estábamos tratando de pensarlo demasiado, pensar en lo que se interpone en el camino, ya sabes toda la experiencia de estar en vivo enmedio de la ciudad de Los Ángeles, en un club muy famoso haciendo lo que sabemos hacer. Esa fue la mejor experiencia que se me ocurre ahora.

Michael. Hagamos un viaje con una máquina del tiempo. ¿Dónde quisieras ir y por qué?
Eric. Me gustaría volver a los años setenta, para ser honesto. Me agradaría visitarlos porque era la música genuina cruda y auténtica, la que se estaba logrando en ese momento. Gozaría mucho haber estado ahí haciendo algo.

Michael. ¿Qué reuniones con otros músicos han sido la experiencia más importante para ti?
Eric. Con mucha gente. Con Carlos Santana, Stevie Ray Vaughan, Stevie Wonder, Eric Johnson, con todo ellos, es difícil nombrar uno sin dejar de lado al otro, toda mi experiencia en la vida cuando nos encontramos como en una pintura, es maravillosa.

Michael. ¿De verdad es más fácil escribir y tocar blues a medida que envejeces?
Eric. Sí, absolutamente porque tienes más material para escribir.

Michael. ¿Hay algún recuerdo de Carlos Santana que te gustaría compartir con nosotros?
Eric. Siempre esperaba que siguiera mi corazón y que lo escuchara toda la vida, porque decía que somos el reflejo de la luz de Dios y todo lo que tenemos que hacer es estar allí, dispuesto y que Dios nos cuidaría.

Foto por Shirley de Santos

Michael. ¿Cuáles han sido los aspectos más destacados de tu carrera y cuáles han sido los peores momentos de ella?

Eric. Bueno, voy a comenzar con lo peor. Lo peor es haber permitido que las drogas se apoderáran de mí, pero lo bueno es que no me vencieron. Lo más destacado en mi vida en este momento, es estar sobrio y ser lo mejor que puedo como ser humano, el resto se pondrá en su lugar.

Michael. Si pudieras cambiar una cosa en el mundo musical y, por supuesto, que eso se convertiría en realidad, ¿qué sería?

Eric. Que más personas tuvieron la oportunidad de ser reconocidas por lo que hacen. Porque hay muchas que son desconocidas y tienen talento, a veces mucho más que las reconocidas. Y creo que me gustaría que se hiciera una avenida, (un camino), para esas personas que no tienen la capacidad de ser famosos, para que obtuvieran esa oportunidad, eso es lo que me gustaría.

Michael. ¿Cuáles fueron las razones que hicieron que los Estados del Sur fueran el centro de las investigaciones y experimentos del Blues y el Soul?

Eric. Diría que fue mucha presión, mucho sufrimiento sucedió en los estados sureños. Hubo esta guerra para poder describirla.

Michael. ¿Qué te emociona de la nueva generación de Blues?
Eric. Nada en particular, trato de tener una conexión con todo y con todos los que están afuera, pero sabes que las experiencias que pasaron por un abuso de vida me endurecieron, todo lo que úeda pasarle al hombre. Solo la vida, la propia vida puede endurecerte. Pero trato de mantener una conexión con todos los estilos, géneros o personas que pueda y cualquiera que me conozca te dirá lo mismo.

Michael. ¿Por qué crees que la música de Jimi Hendrix sigue generando seguidores? ¿Y qué te gustaría preguntar a Jimi Hendrix?
Eric. Porque estaba muy adelantado a su tiempo, y lo que hizo fue tan especial y tan innovador que durará hasta el fin del mundo. Hola Jimi... ¿por qué quieres ir tan rápido?

Michael Limnios con Eric Gales

Lado B

Taj Mahal, un bluesman versátil

Juan Carlos Oblea

De un estilo particular, siempre alejado del Blues tradicional, Henry Saint Clair Fredericks (Taj Mahal), es un músico conocido por explorar una amplia gama de géneros, ganándose una reputación como musicólogo prestando atención a los orígenes culturales de la canción, incluyendo su propia música caribeña y africana. Raíces americanas sureñas, así como otras comunidades de todo el mundo. Su música ha incorporado los sonidos de las islas del Pacífico, el sur de Asia y África occidental y oriental, entre otros.

Nacido el 17 de mayo de 1942, en Harlem, Nueva York, Mahal creció en Springfield, Massachusetts, fue criado en un ambiente musical; su madre era miembro de un coro de góspel local y su padre era un arreglista de jazz afrocaribeño y pianista. Su familia poseía una radio de onda corta que recibía transmisiones de música de todo el mundo, exponiéndolo desde temprana edad a la música mundial.

Debido a que su padre era músico, su casa era con frecuencia anfitriona de otros músicos del Caribe, África y los Estados Unidos. Su padre, Henry Saint Clair Fredericks Sr., fue llamado "El genio" por Ella Fitzgerald cuando era soltero. Al principio, Henry Jr. desarrolló un interés en la música africana, que estudió asiduamente cuando era joven. Sus padres también lo alentaron a buscar música, comenzando con lecciones de piano clásico.
También estudió clarinete, trombón y armónica. Cuando Mahal tenía once años, su padre murió en un accidente en su propia empresa de construcción, aplastado por un tractor cuando se volcó.

Esta fue una experiencia extremadamente traumática para el niño. La madre de Mahal se volvió a casar. Su padrastro poseía una guitarra que Taj comenzó a utilizar a los 13 o 14 años, recibiendo sus primeras lecciones de un nuevo vecino de Carolina del Norte de su misma edad que tocaba la guitarra acústica de Blues. Su nombre era Lynwood Perry, el sobrino del famoso bluesman Arthur "Big Boy" Crudup. En la escuela secundaria, Mahal cantó en un grupo doo-wop.

Durante algún tiempo, Mahal pensó en seguir cultivándose en la música. A los 16, había desarrollado una pasión por la agricultura que casi rivalizaba con su amor por la música. Era una granja lechera en Palmer, Massachusetts, no muy lejos de Springfield. A los diecinueve años se había convertido en capataz de la granja, levantándose un poco después de las 4:00 a.m. y dirigiendo el lugar. "*Ordeñaba entre 35 y 70 vacas por día. Recorté ubres. Cultivé maíz. Cultivé el trébol rojo de Tennessee, Alfalfa*". Mahal cree en cultivar su propia comida, diciendo: "*Tienes toda una generación de niños que piensan que todo sale de una caja y una lata, y no saben que puedes cultivar la mayor parte de tu comida*".

Desde la niñez, reconoció las marcadas diferencias entre la música popular de su época y la música que se tocaba en su casa. También se interesó por el jazz, disfrutando de las obras de músicos como Charles Mingus, Thelonious Monk y Milt Jackson. Con una habilidad sin igual de tocar cualquier instrumento, ya sea guitarra, armónica, piano, banjo, etc. Mahal normalmente se acompañaba de una guitarra de acero, pero también se especializó en otros instrumentos. A menudo incluía instrumentos eléctricos, tubas, tambores de acero, e instrumentos exóticos como el kalimba, en sus grabaciones, haciendo combinaciones inesperadas.

Taj Mahal estudiaba en la Universidad de Massachusetts, Amherst, a principios de la década de 1960, en donde comenzó a explorar los orígenes de la música afroamericana y se centró en el blues acústico. Después de la graduación, tocó en clubes populares hasta que se mudó a California en 1965. Allí se asoció con Ry Cooder para formar la banda Rising Sons.

Obtuvo una licenciatura de la Universidad de Massachusetts en 1964, centrándose en la agricultura. Fredericks asumió el nombre de Taj Mahal después de que el apodo se le ocurrió en un sueño, e hizo su debut en solitario en 1968 con un álbum del mismo nombre. The Natch'l Blues (1968) y Giant Step (1969) pronto siguieron.

A fines de 1968 participó en una especie de reunión musical con grupos británicos como Jethro Tull, The Who y The Dirty Mac (compuesto por John Lennon, Eric Clapton, Yoko Ono, Mitch Mitchell y Keith Richards), un concierto filmado en un escenario de Londres que se hizo para parecer una carpa de circo y se puso The Rolling Stones Rock and Roll Circus.

Si bien la mayoría de los rocanroleros británicos de esa época siempre citaban a músicos de blues estadounidenses como su inspiración, no eran muy comunes este tipo de conciertos que reunían músicos de blues con bandas de rock and roll, especialmente con un artista de blues que todavía era considerado en 'crecimiento', como Taj lo estaba en ese momento. Esta película podría haber abierto algunas puertas adicionales para Taj a fines de los '60, pero su lanzamiento fue archivado hasta unos 28 años más tarde, hasta 1996.

En una entrevista Taj Mahal mencionó lo siguiente: *"…bueno, es como leche derramada (la publicación oficial se retrasa en casi tres décadas). No puedo preocuparme por eso ahora, ¿sabes? Pero sabes que ellos (los Stones), bueno Mick (Jagger), principalmente, se desvelaron muchos días. The Who, mi banda y Jethro Tull, éramos como bandas hardcore de gira en el camino en ese entonces. Esos muchachos (los Stones) no estaban de gira en ese momento y Mick sentía que su actuación era un poco forzada (que era el rumor largamente circulado de por qué el lanzamiento del proyecto fue retrasado por tanto tiempo). Pero si lo ves a través de un catalejo es un momento en el tiempo y la historia en el planeta tierra. Entonces, sabes, es como si no pudieras gastar lo que no tienes y no puedes perder lo que nunca tuviste. Esa es la forma como es. Pero The Rolling Stones fue la banda más generosa... nos ofrecieron lo mejor que pudimos haber tenido. Son realmente muy, muy, muy generosos. Me lo pasé genial grabando eso ".*

Durante los años siguientes, Taj se sentó y participó con The Rolling Stones en varios de sus giras mundiales, tocando canciones como "Corinna" y "Six Days on the Road". La interpretación de Taj "Is not much much Love" apareció en The Rolling Stones Rock and Roll Circus. En los bonus del DVD incluyen otras tres canciones ("Checkin 'Up on My Baby", "Leaving Trunk" y "Corinna").

Taj Mahal - Checking Up On My Babe
https://youtu.be/Z8JWpgPoy8M

Cuenta con un extenso currículum de obras grabadas, es miembro del Salón de la Fama del Blues, es el artista oficial de blues de la Mancomunidad de Massachusetts y ha sido galardonado con el Premio Lifetime Achievement Award de la American Music Association.

Taj Mahal - Everybody Got To Change Sometime
https://youtu.be/duZdbO7v40g

A lo largo de su carrera, Mahal ha creado su propio estilo de blues (una forma de arte afroamericana), para un público predominantemente blanco. Esto ha sido una desilusión a veces para Mahal, quien reconoce que hay una falta general de interés en la música blues entre muchos afroamericanos en la actualidad. Ha dibujado una comparación paralela entre el blues y la música rap en el sentido de que ambos fueron inicialmente formas negras de música que han llegado a ser asimiladas en la corriente principal de la sociedad. Se le cita diciendo: "*El ochenta y uno por ciento de los niños que escuchaban rap no eran niños negros. Una vez hubo una enorme cantidad de dinero involucrado lo movieron totalmente a un lado material. Simplemente se dirigió a una dirección equivocada*".

Mahal también cree que algunas personas pueden pensar que el blues se trata de revolcarse en la negatividad y la desesperación, una posición con la que no está de acuerdo. Según él, *"… puedes escuchar mi música de adelante hacia atrás, y nunca me oyes gimiendo y llorando por lo mal que me has tratado. Creo que ese estilo de blues y ese tipo de tono fue algo que sucedió como resultado de que muchas personas blancas se sintieron muy, muy culpables por lo que sucedió*".

El patrimonio derivado de África de la mayoría de esas formas permitió a Mahal explorar su propia etnicidad desde una perspectiva global y presentar el blues como parte de un contexto musical más amplio. Sin embargo, aunque incursionó en muchos géneros diferentes, nunca se alejó demasiado de su tranquila base de country blues. Los puristas de blues, naturalmente, no tenían mucho gusto por la música de Mahal, y de acuerdo con algunos de sus otros detractores, sus fusiones multiétnicas a veces parecían indulgentes, excesivamente autoconscientes y académicas. Aún así, el concepto de Mahal fue reivindicado en los años 90, cuando un grupo de jóvenes bluesmen comenzó a seguir su ejemplo: reanimadores acústicos (Keb 'Mo', Guy Davis), y bohemios eclécticos (Corey Harris, Alvin Youngblood Hart).

Un álbum de colaboración y estudio con Keb 'Mo' fue el esfuerzo resultante de esa tan esperada unión titulado apropiadamente, TajMo (Concord).

Taj Mahal en entrevista menciona: *"… hemos tenido casi una conexión musical padre/hijo durante mucho tiempo. Tuve un papel decisivo en el primer contrato discográfico de Keb con Epic Records. Es un gran guitarrista y estoy sorprendido de algunas de las cosas que grabó allí, y estoy muy contento con el camino que creamos (en TajMo), porque ya sabes, durante casi 25 años, yo era prácticamente el único tipo que manejaba ese tipo de aguas. Y ahora, un buen número de jóvenes han visto esa apertura que surgió y me dijo: 'Es una oportunidad por la que puedo pasar ... interpretar mi propia música de la manera en que quiero tocarla y las canciones que me gusta tocar y las personas me atrapará o no lo hará '. Y él (Keb ') hizo un muy buen trabajo al crear eso…*"

La conexión entre los dos se remonta a algunas décadas atrás, cuando Keb ' vio por primera vez al Maestro actuar de cerca y en persona en una asamblea estudiantil en su escuela secundaria en Compton, California.

En el pasado, Taj había oído hablar de Keb 'Mo' antes de tener la oportunidad de escuchar la música que estaba creando al principio de su carrera como un músico de blues.

TajMo': The Taj Mahal & Keb' Mo' Band - Jazz San Javier 2017 || Full Concert
https://youtu.be/NZuObLMyAZg

Mahal declaró: *"… la gente se me acercaba y me decía: '¿Has oído a Keb' Mo '? ¿Has oído a Keb 'Mo'? Bueno, lo que estaban diciendo y lo que estaba leyendo decía que les recordaba a mí. Después de escucharlo por primera vez, le dije: 'Bueno, realmente no sonamos igual, pero nuestro enfoque de la música es similar'. Pero eso fue hace varios años, en algún lugar de los años 90. Esa habría sido la primera vez que escuché sobre él y finalmente lo escuché tocar. Sé que lo escuché en la radio en ese momento…*"

La creación del álbum abarcó casi dos años y medio, y el dúo se unió para registrar el tiempo permitido entre giras y otros proyectos que estaban teniendo lugar por separado. Aunque para los conservadores del Blues, el estilo versátil de Taj Mahal no respeta los estándares del Blues tradicional, lo cierto es que su irreverencia ante estos puristas ha permitido que el Blues haya revolucionado al grado de que, en la actualidad, exista una nueva generación de músicos que incursionaron a este género gracias al estilo único del maestro, Taj Mahal.

Sesiones desde la Cabina

¡Celebremos a Esquivel!, en sus 100 años

Yonathan Amador Gómez

Su imagen quizá no es muy reconocida, pero sus lentes y su estilo sí, negros, de pasta, cuadrados, muy de los años 50; incluso una marca de lentes mexicana, que se anuncia en Facebook, nombró uno de sus armazones como él: "Esquivel".

El mexicano Juan García Esquivel (Tamaulipas, 1918 - Morelos 2002), una de las mentes creativas detrás de todo un movimiento musical de los años 50, conocido como el *space age batchelor pad music*, o el *space age pop music*, o lo que conocemos también como *lounge*, además de pionero en la exploración y experimentación del sonido estereofónico, ha sido poco valorado y reconocido en nuestro país, ¿por qué?, lo ignoro, quizá porque fue un músico adelantado a su época y poco comprendido en nuestro país en su momento.

En enero de este año, el 20 para ser específicos, Esquivel -como era conocido en Estados Unidos-, celebró su centenario de nacimiento, sin mayor repercusión en nuestro país, lamentablemente. Desde los 14 años ya estaba sentado frente al piano tocando melodías para la XEW y cuatro años después ya dirigía, en la misma radiodifusora, una orquesta de 22 músicos.

Esquivel, lejos de lo que podría pensarse no estudió música formalmente, egresó de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) del Instituto Politécnico Nacional, sin embargo sus ideas musicales fueron totalmente revolucionarias para la época. La instrumentación que desarrolló no tenía nada que ver con las orquestas tradicionales del momento. Cuando escuchas un arreglo de Esquivel, sabes de inmediato que él está detrás.

A finales de los años 50 se fue del país, contratado por la RCA Victor, e impulsado también porque no encontraba en los músicos mexicanos la complicidad para acompañar sus arreglos y su música. Fue allá en donde logró aterrizar la mayor parte de sus ideas. Abrevando de ritmos latinos y de elementos del jazz, Esquivel logró crear un sonido único y totalmente característico. Su piano, los metales, las percusiones (muchas), la guitarra estilo hawaiana (con slide), las voces femeninas haciendo coros y mucho sabor latino, son elementos permanentes en su música. *Latin-esque* es uno sus temas insignia, para conocerlo, al igual que *Jornada Sentimental* o *Boulevard de los Sueños Rotos*.

Además de los muchos discos que grabó y las decenas (¿centenas?) de arreglos que hizo a lo largo de su carrera, Esquivel además se destacó como compositor de música de varias miniseries estadounidenses, como Los Ángeles de Charlie y muchas más, que produjeron los Estudios Universal.

Cuando comenzaron a venderse reproductores de discos LP's con sistema estereofónico -concepto que la gente no entendía-, la RCA Victor decidió comenzar a vender los aparatos acompañados de un disco de Esquivel, para que de esta forma las personas pudieran escuchar la estereofonía. Existe otra historia sobre el genio de Esquivel, en una ocasión tomó a dos orquestas, las metió a dos estudios distintos y las grabó tocando sus arreglos, de ese tamaño era la ambición y la visión musical de Juan García Esquivel.

Por todo lo anterior, cuando Manuel Huizar, uno de los líderes de la Orquesta Nacional de Jazz de México, me comentó que la agrupación trabajaba en un homenaje a Juan García Esquivel, me emocioné como niño en dulcería, ya que desde hace mucho tiempo soy un ferviente fan de su música.

"Esquivel 100 años" es el nombre del concierto que la Orquesta Nacional de Jazz de México prepara para el domingo 15 de julio a las 18:00 horas, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en donde por primera vez, en mucho tiempo -y si me apuran, quizá la primera vez a secas-, una orquesta de músicos mexicanos interpretará la música y los arreglos de Juan.

Detrás del proyecto, además de Manuel Huizar, se encuentra Tim Mayer, de quien surgió la idea de celebrar el centenario del originario de Tampico, Tamaulipas, de esta manera. El concierto, además de 22 músicos en escena, contará con voces reconocidas de la escena jazzera mexicana como Iraida Noriega, Laura Itandehui, Suzanne Long y Persi Vignola Schacht.

Cabe destacar que, como no existen las partituras de la obra de Juan García Esquivel, la orquesta ha tenido que trabajar en la transcripción de la música y los arreglos, para posteriormente montarlos con los músicos, trabajo titánico que ha requerido de toda la pericia y talento de los jóvenes músicos.

Indudablemente, así cómo su música, el concierto de la Orquesta Nacional de Jazz de México, será único e irrepetible, sería una lástima que se lo perdieran y peor que no disfruten de la música de un genio musical adelantado a su época, como lo fue Esquivel!

¡A celebrar!

Como cada mayo, los que formamos parte de la comunidad Cultura Blues, nos encontramos de plácemes, ya que este 2018 celebramos 7 años de este proyecto editorial que encabeza José Luis García Fernández. Desde esta pequeña trinchera envío una cálida felicitación a todos mis compañeros de páginas y a todo el equipo de Cultura Blues que desde hace 7 años se han volcado en la difusión y promoción del blues nacional.

José Luis García Vázquez – Octavio Espinosa – Michael Limnios – Luis Eduardo Alcántara
María Luisa Méndez – Yonathan Amador – Juan Carlos Oblea – Norma Yim
Rafael Arriaga Zazueta – José Luis García Fernández

@YonAmador
sincopablues@gmail.com
Fb/sincopablues
Instagram: @sincopablues

De Colección

The Willie Dixon Story

José Luis García Fernández

The Willie Dixon Story Box Set – 2012.

Cuando Willie Dixon escribió su autobiografía, eligió llamarla *'I Am the Blues'*. Cualquier otra persona que reclame tal título sería arrojada a los lobos, pero con Willie no se puede discutir su investidura. Las canciones que escribió, los artistas que nutrió, su trabajo de sesión, así como su papel vital como el '*Sr. Arregla Todo'* para Chess Records y Cobra Records, lo convierten no sólo en una de las figuras más importantes de la historia del Blues, sino como una pieza clave para la composición de la música popular moderna en general.

Este conjunto de cuatro discos se centra en esta leyenda, con discos individuales de Dixon como artista intérprete o ejecutante, el hombre de sesión, el compositor y el hombre de la compañía discográfica.

Son 100 tracks con Dixon junto con personajes como Buddy Guy, Chuck Berry, Muddy Waters, Junior Wells, Bo Diddley, Howlin' Wolf, Otis Rush y muchos más. Todos los sellos donde grabó están aquí, contiene un folleto con historia, información discográfica, fotos raras y grabaciones remasterizadas. Una pieza de auténtica colección.

Bio.

Willie Dixon nació el 1 de julio de 1915 en Vicksburg, Mississippi. Su madre regentaba un restaurante al lado de un barrelhouse donde solían tocar blues. Así con siete años Dixon escuchó, entre otros, a Charlie Patton y a la banda del pianista Little Brother Montgomery, a quien admiraba mucho.

Durante su adolescencia escapó muchas veces de casa; la primera vez tenía sólo once años. Debido a esta vida errante tuvo problemas con la policía y fue encarcelado varias veces. Precisamente, como cuenta Dixon en su autobiografía *I Am the Blues,* fue su estancia en la cárcel la que le hizo comprender lo que representaba el blues: *"(… Realmente empecé a descubrir lo que el blues significaba para la gente negra, cómo les daba consuelo poder masticar y cantar sobre estas cosas para ellos mismos, u otra gente, para explicar lo que tenían en la cabeza y las cosas de la vida que les molestaba*".

De su estancia en prisión se llevó también recuerdos muy desagradables. Así su periodo en la Harvey Allen County Farm, donde las palizas a los presos eran habituales, en algunos casos incluso hasta matarlos, le dejó sordo de un oído durante cuatro años a causa de los malos tratos de los guardias.

En 1936 se mudó a Chicago y, dada su gran complexión, se metió en el mundo del boxeo. Así en 1937 ganó el Illinois State Golden Gloves de los pesos pesados en la categoría amateur e incluso fue sparring del campeón de los pesos pesados Joe Lewis. Pero, afortunadamente para el mundo de la música, su experiencia con el boxeo profesional, debido a que fue estafado a la hora de cobrar una cantidad de dinero, no fue más allá de cuatro combates.

Entonces, Dixon, quien ya había cantado góspel en su pueblo natal con el grupo The Jubilee Singers, empezó a cantar en varios grupos de Chicago. Pronto conoció al pianista y guitarrista de Blues Leonard Caston, el cual le construyó su primer bajo. De ese modo, Dixon formó junto a Caston y otros músicos **The Five Breezes**; un grupo que tocaba jazz y Blues y con quienes Dixon grabaría su primer álbum. Pero su carrera musical se vería truncada por un tiempo al negarse a acudir a la llamada del Tío Sam para luchar en la Segunda Guerra Mundial; sería castigado por ello a diez meses de cárcel.

Después de la Segunda Guerra Mundial, Dixon formaría junto a Caston The Big Trio, luego llamado **The Big Three**. El grupo tuvo bastante éxito. Grabarían para Columbia y tocaban para audiencias de varios miles de personas. En 1951 el grupo se separa y Dixon, quien ya colaboraba con Chess Records, pasó a ser un empleado a tiempo completo, para, de ese modo, empezar a cambiar la historia del Blues. Su relación con Chess Records, llena de idas y venidas, duraría unos quince años.

En Chess, Dixon hacía de todo: componía para los artistas del sello, tocaba el contrabajo como músico de sesión y se encargaba de la producción de muchos de los discos. Su primer hit como compositor se lo dio en 1954 "Hoochie Coochie Man", canción que compuso para Muddy Waters.

A partir de ese momento se convirtió en el compositor estrella de Chess y de Bluesmen como el mencionado Waters, Howlin' Wolf y Little Walter se beneficiaron de sus canciones que se convirtieron en clásicos atemporales del Blues entre las cuales se hallan "Back Door Man", "Evil", "I Ain't Superstitious", "My Babe", "I Just Want to Make Love to You", "Spoonful" o "Little Red Rooster", por citar sólo algunas de las más conocidas.

Todas estas canciones fueron esenciales para la formación del Chicago Blues y tuvieron una enorme ascendencia para la generación de músicos británicos de la década de 1960. De su etapa con Chess también se ha de destacar la participación del bajo de Dixon en las primeras grabaciones de Chuck Berry.

En la década de 1950 Dixon trabajaría para otros sellos como Cobra Records, donde produjo y/o compuso para músicos como Otis Rush, Buddy Guy y Magic Sam, creando un sonido conocido como "West Side Sound". En 1957 crearía su propia compañía discográfica a la que llamaría Ghana Records.

Durante la década siguiente, Dixon formaría parte durante varios años de los American Folk Blues Festival, un festival itinerante de Blues que anduvo de gira por varios países europeos con las mayores estrellas del género.

En 1969 formó un grupo llamado **Chicago Blues All-Stars** del cual formaban parte un auténtico *dream team* del Chicago Blues: Johnny Shines como cantante y guitarrista, Sunnyland Slim al piano, Walter "Shakey" Horton a la armónica, Clifton James a la batería y finalmente Dixon al bajo y voces. Con esta agrupación, la Chicago Blues All-Stars. Dixon se presentó en México durante la celebración de las dos primeras ediciones del Festival de Blues en México, en 1978 (Sala Netzahualcóyotl) y en 1979 (Auditorio Nacional). Varias grabaciones suyas fueron nominadas para los Grammy, premio que finalmente obtuvo por su disco de 1988, *Hidden Charms.*

Willie Dixon falleció el 29 de enero de 1992, a los 76 años, debido a un ataque al corazón, en Burbank, California siendo enterrado en el Burr Oak Cemetery de Alsip, Illinois. Fue incluido en 1994, a modo póstumo, en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Disco Uno: The Performer.

1. The Four Jumps Of Jive - It's Just The Blues 1945 2. The Five Breezes - Sweet Louise 1940 3. The Big Three Trio - Signifying Monkey 1947 4. Willie Dixon - Walking The Blues 1955 5. Willie Dixon & Memphis Slim - I Got A Razor 1960 6. The Big Three Trio - My Love Will Never Die 1952 7. Willie Dixon & Memphis Slim - Built For Comfort 1960 8. The Five Breezes - Minute And Hour Blues 1949 9. The Big Three Trio - No One To Love Me 1949 10. Willie Dixon - Pain In My Heart 1957 11. Willie Dixon & Memphis Slim – Unlucky 1959 12. The Big Three Trio - I Ain't Gonna Be Your Monkey Man 1949 13. The Five Breezes - Swinging The Blues 1940 14. Willie Dixon & Memphis Slim - Move Me 1960 15. The Big Three Trio - Big Three Boogie 1948 16. Willie Dixon & Memphis Slim - Roll And Tumble 1959 17. Willie Dixon - 29 Ways 1956 18. The Big Three Trio - Violent Love 1940 19. The Five Breezes - Just A Jitterbug 1940 20. Willie Dixon & Memphis Slim - Beer Drinking Woman 1959 21. The Big Three Trio - Don't Let That Music Die 1949 22. Willie Dixon & Memphis Slim - Go Easy 1960 23. The Big Three Trio - You Sure Look Good To Me 1948 24. Willie Dixon - Crazy For My Baby 1955 25. The Big Three Trio - If The Sea Was Whiskey 1947.

Disco Dos: The Session Man.

1. Rosetta Howard - Ebony Rhapsody 1947 2. Robert Nighthawk - Sweet Black Angel 1949 3. Reverend Robert Ballinger - How I Got Over 1955 4. Junior Wells - Hoodoo Man 1954 5. Chuck Berry - Maybellene 1955 6. Muddy Waters - Got My Mojo Working 1957 7. Bo Diddley - Mona (I Need My Baby) 1957 8. Junior Wells - Tomorrow Night 1954 9. Jimmy Reed - Meet Me In Your Hometown 1960 10. Sonny Boy Williamson - Fattening Frogs For Snakes 1957 11. Freddie Hall - Can't This Be Mine 1956 12. Muddy Waters - Mannish Boy 1955 13. John Brim - Be Careful What You Do (I Would Hate To See You Go) 1956 14. Junior Wells - 'Bout The Break Of Day 1954 15. Buddy Guy - Try To Quit You Baby 1958 16. Little Walter - Last Night 1954 17. The Moonglows - Sincerely 1954 18. Junior Wells - I Could Cry 1958 19. Eddie Boyd - 24 Hours 1953 20. Reverend Robert Ballinger - This Train 1955 21. Sonny Boy Williamson - Mellow Chick Swing 1947 22. Washboard Sam - Soap And Water Blues 1947 23. Junior Wells - Lovey Dovey Lovey One 1957 24. Jimmy Rogers - Walking By Myself 1956 25. Chuck Berry - Johnny B. Goode 1958.

Disco Tres: The Songwriter.

1. Muddy Waters - I'm Your Hoochie Coochie Man 1954 2. Willie Mabon - The Seventh Son 1955 3. Little Walter - My Babe 1955 4. Howlin' Wolf - Spoonful 1960 5. Buddy Guy - Sit And Cry (The Blues) 1958 6. Charles Clark - Hidden Charms 1958 7. Muddy Waters - Close To You 1958 8. Bo Diddley - Pretty Thing 1955 9. Junior Wells - Cha Cha Cha In Blue 1958 10. Betty Everett - Killer Diller 1958 11. Lowell Fulsom - Do Me Right 1955 12. Muddy Waters - I'm Ready 1954 13. Little Walter - Mellow Down Easy 1954 14. Howlin' Wolf - Back Door Man 1961 15. Bo Diddley - Diddy Wah Diddy 1956 16. Elmore James - I Can't Hold Out (Take To Me Baby) 1960 17. Lee Jackson - Fishin' In My Pond 1956 18. Muddy Waters - Just Make Love To Me 1954 19. Howlin' Wolf - Evil 1954 20. Eddie Boyd - Third Degree 1953 21. Lowell Fulsom - Tollin' Bells 1956 22. Junior Wells - Two Headed Woman 1957 23. Jimmy Witherspoon - When The Lights Go Out 1954 24. Muddy Waters - Young Fashioned Ways 1955 25. Howlin' Wolf - Wang Dang Doodle 1961.

Disco Cuatro: The Record Company Man.

1. Otis Rush - All Your Love (I Miss Loving) 1959 2. Magic Sam - Love Me With A Feeling 1957 3. Howlin' Wolf - The Red Rooster 1961 4. Walter Horton - Have A Good Time 1956 5. Otis Rush - Keep On Loving Me 1959 6. Little Willie Foster - Crying The Blues 1957 7. Magic Sam - All My Whole Life 1958 8. Howlin' Wolf - Forty Four 1955 9. Arbee Stidham - When I Find My Baby 1956 10. Otis Rush - It Takes Time 1958 11. Sunnyland Slim - It's You Baby 1956 12. Magic Sam - All Night Long 1958 13. Charles Clark - Row Your Boat 1958 14. Guitar Shorty - You Don't Treat Me Right 1957 15. Howlin' Wolf - Smokestack Lightnin' 1956 16. Otis Rush - Sit Down Baby 1956 17. Betty Everett - My Life Depends On You 1957 18. Magic Sam - 21 Days In Jail 1958 19. Walter Horton - Need My Baby 1956 20. Harold Burrage - Satisfied 1957 21. Otis Rush - I Can't Quit You Baby 1956 22. Little Willie Foster - Little Girl 1957 23. Guitar Shorty - Irma Lee 1957 24. Betty Everett - My Love 1957 25. Magic Sam - All Your Love 1957.

Willie Dixon – Muddy Waters – Buddy Guy

Histórica y divertídisima colección de grabaciones de un gran maestro. Para mi gusto, los 36 temas más destacado son:

I Got A Razor, Built For Comfort, Unlucky, Move Me, Beer Drinking Woman y Go Easy con Memphis Slim, del disco uno.

Maybelline y Johnny B. Goode con Chuck Berry, *Got My Mojo Working y Mannish Boy* con Muddy Waters; *Mona (I Need My Baby)* con Bo Diddley; *Tomorrow Night y 'Bout The Break Of Day* con Junior Wells; *Meet Me In Your Hometown* con Jimmy Rogers; *Mellow Chick Swing* con Sonny Boy Williamson; *Try To Quit You Baby* con Buddy Guy; *Last Night* con Little Walter; *Sincerely* con The Moonglows, del disco dos.

I'm Your Hoochie Coochie Man, Close To You, I'm Ready y Just Make Love To Me con Muddy Waters; *My Babe* con Little Walter; *Spoonful, Back Door Man, Evil y Wang Dang Doodle* con Howlin' Wolf; *Do Me Right* con Lowell Fulson; *Third Degree* con Eddie Boyd, del tercer disco.

The Red Rooster y Smokestack Lightnin' con Howlin' Wolf; *Have A Good Time* con Big Walter Horton; *I Can't Quit You Baby* con Otis Rush; *21 Days In Jail y All Your Love* con Magic Sam; *My Love* con Betty Everett, del cuarto disco.

La Poesía tiene su Norma

El brindis

Norma Yim

Si la vida fuera color rosa,
no habría compositores rasgándose el corazón,
no habría cantantes que lucen su voz,
ni habría bohemias que son motivo de inspiración.

En está velada con la luna y la noche a mi favor,
no queda más que tomar mi copa de vino,
cerrar los ojos y brindar.

Brindar por aquel amor que de mí huyó,
por aquel amor que conmigo no se quedó,
por aquel que tanto me amó,
y por aquel que tanto me odió.

Por aquel que hoy se persigna frente a mi nombre,
y por aquel que no se resigna cuando me ve pasar.

Brindo por la poesía que me inspira a recitar,
brindo por está bohemia que nos une una noche más.
Brindo por los que no me están tirando de loca,
y conmigo alzan su copa.

Pero sobre todo brindo por mí,
Sí… por mí que hoy estoy aquí.
Dándome esté placer de poderles saludar,
y con ustedes brindar.
¡Salud!

Escúchalo en voz de su autora en la columna "La Poesía tiene su Norma"
Con música de fondo, *Back Alley Cat* por Billy Branch & The Sons of Blues del álbum: Blues Schock

Suplemento

De Frank Roszak Promotions. Parte VII

José Luis García Fernández

Cuatro bandas de la familia de Frank Roszak Promotions, se presentan con sus destacadas producciones discográficas en esta edición de aniversario, se trata de *The Rex Granite Band*: Spirit/Matter/Truth/Lies; *Johnny Fink And The Intrusion*: JFI; *Lex Grey And The Urban Pioneers*: Usual Suspects; y *Backtrack Blues Band*: Make My Home In Florida.

The Rex Granite Band: Spirit/Matter/Truth/Lies (noviembre 2017)

The Rex Granite Band, es una banda de música original oriunda de Omaha, Nebraska. Su alineación actual es: Sarah Benck, voz/guitarra; Rex Granite, guitarra; James Carrig, bajo; y Anton Divis, batería. También participaron en la grabación los músicos invitados: Daniel Crawford, piano; Lou DeLuca, armónica; Bucky McCann, sax; Mchael Gurciullo, trompeta; y Doug Montera en la batería (tracks 2, 6, 7 y 9).

Ganadores por la 'Mejor Banda de Blues' en su natal Omaha, dentro de los premios de la OEA 2017 (11th Annual Omaha Entertainment and Arts Award); y representaron a Nebraska en el International Blues Challenge #34 de la Blues Foundation en el pasado mes de enero. Con su disco, ha creado una vitrina de blues de gran potencia. Contiene nueve temas originales y una maravillosa versión al tema de Percy Mayfield: *Please Send Me Someone To Love*. Todo el álbum se destaca por la participación estelar de Sarah Benck en la voz y de Rex Granite en la guitarra slide.

Lista de canciones: 1. Stop Doing What You Want; 2. What You're Missing; 3. Cadillac Car; 4. Please Send Me Someone to Love; 5. Sail Away, Pt. 1; 6. SteamRoller; 7. Move Along¸ 8. Spirit/Matter/Truth/Lies; 9. Two Trains; 10. Sail Away, Pt. 2.

Stop Doing What You Want. El disco abre con esta pieza poderosa y rítmica, donde de inmediato se muestra el estilo y calidad de la banda. *What You're Missing*. Un tema con una gran actitud y un sólido ritmo de rock, además de un buen piano marcando la cadencia. 3. *Cadillac Car*. El rock sigue marcando el rumbo del disco, tema sencillo pero muy agradable. 4. *Please Send Me Someone to Love*. Este es el cover del álbum, con gran voz y slide, se trata de una antigua rola de Percy Mayfield, cantante y compositor norteamericano conocido especialmente por esta canción, por su *Hit the Road Jack*, y por su personal estilo vocal dentro del Rhythm and Blues; 5. *Sail Away, Pt. 1*. Con un claro ritmo isleño, tiene un gran slide muy a la Ry Cooder.

La segunda parte del disco inicia con un buen Boogie Woogie: *SteamRoller*, que cuenta con una magnífica orquestación, producida por la sección de metales y armónica; gran track sin duda. *Move Along*. Sigue las notas blue, es decir, todavía no nos reponemos de una gran rola y ya tenemos sonando otra, la voz y la guitarra slide la hace lucir un montón. Con *Spirit/Matter/Truth/Lies*, la canción que da el título al disco continúa el despliegue de buenas rolas, ésta, un poco más rockerona. *Two Trains*. Un tema recurrente en el Blues, el tren, aquí como buen pretexto para una interesante, machacante y rítmica pieza original, donde el slide sigue brillando. *Sail Away, Pt. 2*. La segunda parte de esta pieza musical inicia con un buen bajo, dándole la pauta a la guitarra slide para retomar algunas notas blueseras y unas voces envolventes que navegan hacia el gran final de la obra.

The Rex Granite Band presentando a Sarah Benck - Move Along

https://youtu.be/1JI3ruWUxRw

Johnny Fink And The Intrusion: JFI (octubre 2017)

Johnny Fink y The Intrusion, es una banda con sede en Cincinnati, Ohio. La agrupación de cuatro integrantes se formó originalmente en 1992 y se llamó The Blue Intrusions. Tocaban de todo, desde Allman Brothers hasta Lonnie Mack. Después de varios años, el guitarrista, cantante y armonicista Fink se hizo cargo de la banda y se convirtieron en un trío. En 2005, el baterista Doug Moore se unió al grupo y dos años más tarde lo hizo el bajista Matt Newman.

Después de un par de años de espera llega su disco debut titulado simplemente “JFI”. Este trabajo es la culminación de un camino arduo por el que ha transitado la banda del cantante y guitarrista. Hasta el año 2015 era uno de los secretos mejor guardados de la escena del blues de Cincinnati y fue justo en ese año que todas las puertas se abrieron, al llevarse el encuentro de bandas de la sociedad de Blues en esa ciudad.

En el 2016, la banda fue semifinalista en el International Blues Challenge y el año pasado, en el 2017, llegó hasta la final. “JFI” es un disco autoproducido, lo cual permite sentir toda la fuerza y pasión que tiene el trío para interpretar el Blues, pasando por diferentes estilos que van desde temas con slide guitar, slow blues y shuffle, recordando además a grandes de la guitarra. Johnny Fink ya no es un secreto, la verdad se ha revelado en forma de Blues y estamos a la espera de ver cómo se van recogiendo los frutos de esa siembra.

En el IBC 2017, la banda llegó a la final y su canción "*Let's Hear Some Blues*" está incluida en la grabación de la compilación IBC # 33 producido por Frank Roszak y la Blues Foundation. Este debut de larga duración también fue el "mejor auto producido" de la Cincy Blues Society y estuvo entre los doce finalistas en esa categoría en el IBC 2018 de este año, que acaba de pasar.

Lista de canciones: 1. Oh No; 2. Hey Hey Hey; 3. The Fall; 4. Let's Hear Some Blues; 5. Damn Broke; 6. Knew She Was Looking; 7. Go Away; 8. Pain; 9. It's Alright.

Todas las canciones fueron escritas por Fink. Abre la obra, *Oh No*, un encantador y minimalista tema boogie al viejo estilo de John Lee Hooker. *Hey Hey Hey*, un buen rock blues con la muestra de los buenos requinteos de Fink y los coritos de Drew Lanius y Ben Walz. *The Fall*, es un blues lento con una letra apropiada "… *don't mind me baby, no don't you mind me at all, just that I know what's comin and I'm bracing for the fall*", la guitarra limpia y bluesera tiene su excelente momento. Los coros están presentes de nuevo en *Let's Hear Some Blues*, un shuffle que incorpora algunos riffs familiares de guitarra como los de las clásicas *Hideaway* y *Dust my Broom*, entre otras.

El tecladista Jimmy Rogers se une a tocar con un buen órgano, *Damn Broke*, otro blues lento con un bajo destacadísimo de Newman. Rogers sigue en los teclados, ahora con un estupendo piano en *Knew She Was Looking*, que abre con el slide de Fink antes de establecerse en un ritmo incesante de rock boogie con una sólida voz. Go away, tiene un inicio y parte media muy beatle, que hace recordar *I want you, She so heavy*, pero pasa a otro exquisito blues lento, con las extraordinarias líneas solistas en la guitarra. Ahora *Pain*, es un nuevo tema lento, expresivo y triste, que permite el lucimiento del trío, extraordinario a mi parecer. Y para el gran final, *It's Alright*, un gran blues rock basado en un riff y extraordinario despliegue de la guitarra, con una buena, base rítmica.

Johnny Fink and the Intrusion IBC 2017 Finals - The Fall

https://youtu.be/LZfhMTD3nCU

Lex Grey And The Urban Pioneers: Usual Suspects (enero 2018)

Lex Grey y The Urban Pioneers, son una legendaria banda que ha sido justamente premiada por sus grabaciones. Fusionan el blues de la vieja escuela y el rock clásico, el alma de la banda es la cantante Lex Gray, cuyo poder y pasión se convierten en un fuego primordial. Lex cautivó a los amantes de la música de Nueva York desde que apareció en la escena como Mae West en una Harley. Alcanzando rápidamente el estatus de diva del rock de culto, su repertorio combina el blues con burlesque obsceno que encierra, de alguna manera la actitud de Brooklyn. Un proyecto destacado en los clubes y festivales de la zona de Nueva York. Han cultivado su estilo que reúne instrumentaciones inusuales, para su Blues tradicional y Hard Rock clásico. Nacidos de una improvisada melodía acústica en la parte trasera de un bar de Williamsburg (Brooklyn), The Urban Pioneers han sentido la necesidad de crecer para incluir a Vic Mix en las guitarras, a John Holland en la batería, a Kaia Updike en el violín y teclados, y a Adam Price en el bajo.

Usual Suspects, es el séptimo disco de Lex Grey And The Urban Pioneers, un trabajo ecléctico, como ha sido la característica del grupo, con una cantante que posee una voz que cautiva y que se va transformando de acuerdo con la canción que interprete, en una mezcla de Ma' Rainey, Janis Joplin, Joe Cocker y Robert Plant.

El disco está lleno de historias personales, mucho rock y mucho blues, que se utilizan para narrar el drama y el humor en medio de la obscenidad de una voz desgarrada o de la intimidad que un susurro puede transmitir. Lex Grey es una cantante con una poderosa presencia escénica que se ha convertido en la base de las presentaciones en vivo del grupo, energía que puede sentirse también en esta producción.

Lista de canciones: 1. Usual Suspects; 2. Chow Down; 3. Dirty Secret; 4.SRV; 5. Warrior Squaw; 6. Sunshine And Blue; 7. Cheap Thrills; 8. My Jellyroll; 9. Renegade Heart.

El disco inicia con el tema que le da título, *Usual Suspects*, una rola inquietante donde Lex enfrenta a sus demonios a través del mantra "… *it's always you versus something you can't see*"; Rock lento, posesivo y potente. *Chow Down*, tiene un buen ritmo de Rock clásico latente, destacándose la guitarra, el piano y acordeón, tiene una línea de bajo desafiante y en alguna parte un toque de Country rock. *Dirty Secret*, rock blues que tiene mucho poder y forma de la legendaria Big Brother & The Holding Company, por supuesto, por la voz de Lex, a la que le queda el estilo a la Joplin. *SRV*, enérgico blues rock, tributo al legendario guitarrista Stevie Ray, con estupenda intervención del sax incluida, quien le da una interesante variante.

Warrior Squaw, otra inquietante pieza vocal de rock poderoso e interesante instrumentación. *Sunshine And Blue*, tiene un sugestivo cambio de ritmo y estilo hacia un tema jazzeado, que incluye la incursión de una atinada trompeta a cargo de Chris Pasin. *Cheap Thrills*, "cosas frívolas", un título para un tema rock boogie que vuelve a recordar, inminentemente, a la Janis, el violín la vuelve a ratos en algo Country rock. *My Jellyroll*, un blues rock, con una armónica incesante de Rick Surrano, que le da un toque único y agradable, y que combina a la perfección con la guitarra slide, mi track favorito. *Renegade Heart*, un tema final que gira 180º, con una cierta carga de rock latino en su desarrollo.

Lex Grey and The Urban Pioneers – Hobo Soup

https://youtu.be/8LvJP6N4fr0

***Backtrack Blues Band*: Make My Home In Florida (enero de 2018)**

Backtrack Blues Band, es una de las bandas más exitosas y de más larga trayectoria de Florida que ha tocado Blues al estilo Chicago de alta energía desde su fundación en 1980. El grupo ha establecido una sólida reputación de compositores creativos a través de seis cd's y un dvd de música original, los cuales figuran en las listas de éxitos de Estados Unidos.

La última obra maestra del quinteto, *Make my home in Florida*, es una emocionante colección de temas en vivo, en CD y DVD que es lo mejor que se puede experimentar en persona, capturando al grupo mientras ilumina el escenario del Palladium Theatre en St. Petesburgo. La lista incluye desde clásicos estándares del género Blues, hasta originales de Sonny Charles. Los miembros de Backtrack tienen autenticidad e inmenso talento. Sonny Charles, es un consumado armonicista cuyo estilo recuerda a Little Walter y Paul Butterfield, mientras que Kid Royal, posee un puro estilo de quienes fue influenciado, de los grandes guitarristas tejanos, y que además es ampliamente respetado como uno de los mejores de Florida. Joe Bencomo es un excepcional baterista que ha tocado a lo largo de 40 años con diversas bandas de Blues y Jazz en Tampa Bay, Litttle Johnny Walter agrega una guitarra rítmica sólida y buenos coros, el bajista Stick Davis fue un miembro fundador de los Amazing Rhythm Aces.

Esta gran banda ha alternado con artistas legendarios del Blues como B.B. King, Buddy Guy, Stevie Ray Vaughan, Gregg Allman, Robert Cray y Johnny Winter.

Lista de canciones en CD y DVD: 1. Checkin' On My Baby; 2. Woke Up This Morning; 3. Make My Home In Florida; 4. T-Bone Shuffle; 5. Nobody But You; 6. Your Funeral And My Trial; 7. Heavy Built Woman; 8. Shoot My Rooster; 9. Tell Your Daddy.

Checkin' On My Baby, un tema original de Sonny Boy Williamson II inicia el agasajo bluesero, un shuffle a medio tempo al puro estilo Chicago, con una excelente interpretación, simplemente con cada instrumento en su preciso lugar. *Woke Up This Morning*, de B.B. King donde Charles presenta a Kid Royal a la audiencia, para hacer una versión con sabor jazzero y caribeño, destaca la estupenda voz a la par de la guitarra de Royal, así como las respuestas de la exquisita armónica de Sonny. *Make My Home In Florida*, se trata de la primera pieza original de la banda, se arranca con una sublime armónica para dar paso al extraordinario trabajo de toda la banda, buen tema, este blues lento que da título a la obra. *T-Bone Shuffle*, de T-Bone Walker, es la siguiente versión en la lista, de nuevo sale a relucir el trabajo magistral y limpio de Kid en la voz y guitarra.

A continuación, dos temas éxito de sendos armonicistas legendarios preparan el gran final. Primero, *Nobody But You*, un tema recurrente de Little Walter, expléndidamente manejado por Charles, y después de igual calidad y prestancia, *Your Funeral And My Trial* de Sonny Boy Williamson II. El final lo conforma una tripleta de piezas originales*, Heavy Built Woman*, rítmica y gustosamente bailable; 8. *Shoot My Rooster*, una pieza para armónica con un shuffle candente a medio tiempo; 9. *Tell Your Daddy*, con base en un tradicional riff, y un cambio de ritmo, se desarrolla la pieza que cierra el disco y video, de esta muy tradicional y buena banda.

Backtrack Blues Band – Checkin' On My Baby

https://youtu.be/AMuduMOfZog

Suplemento

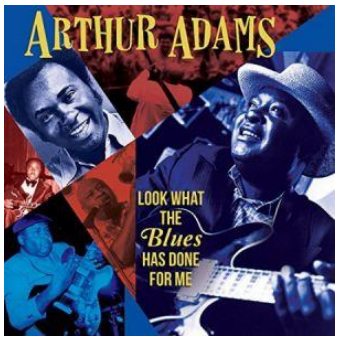
Discos de reciente publicación, mayo 2018

José Luis García Fernández

He aquí una gran oportunidad de echar un buen vistazo a las recientes producciones discográficas, con estas 24 recomendaciones de diversos álbumes de Blues y sus géneros derivados. Copia el nombre del artista, que se encuentra debajo de cada portada, pégalo en el buscador de Spotify; encuentra el álbum, y… ¡a disfrutar!

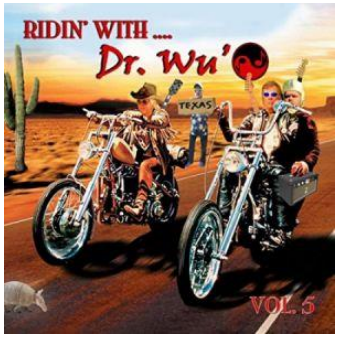
Disco del mes: *Mitch Woods – Friends Along The Way*

AJ Fullerton



Arthur Adams

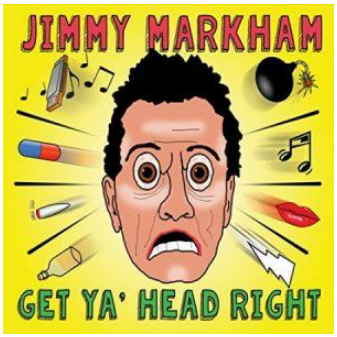
Dede, Johnny Clark &The Outlaws



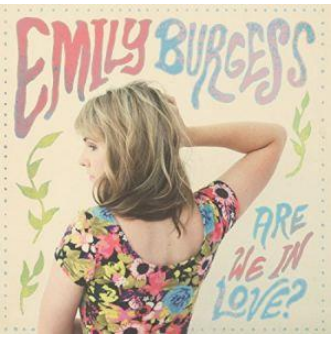
Dr. Wu' and Friends

Mitch Woods

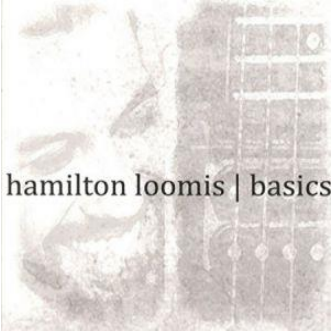
JM Carrasco, Netto Rockefeller



Jimmy Markham



Emily Burgess



Hamilton Loomis

RL Boyce

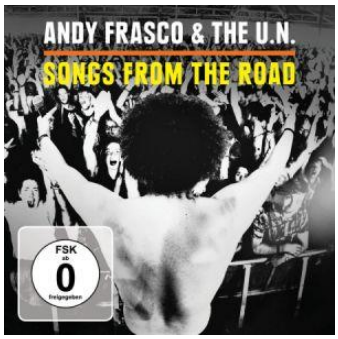
Sue Foley

Roger Girke

Otis

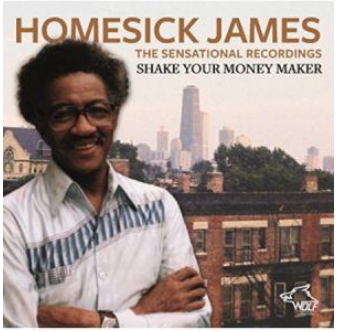
Katie Kern

Patrick Coman

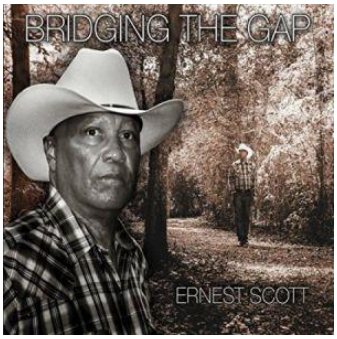


Andy Frasco & The U.N.

Sunnysiders

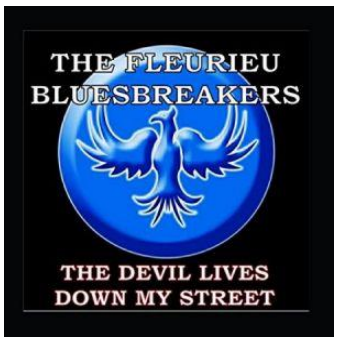


Homesick James

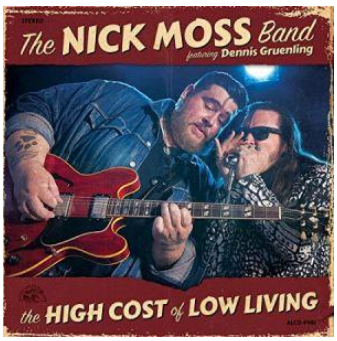


Ernest Scott

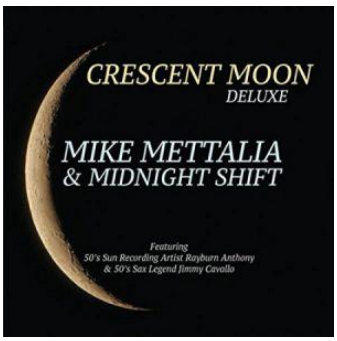
Rockwell Avenue Blues Band



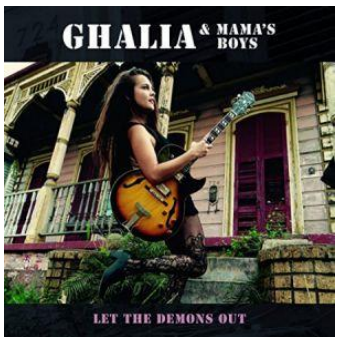
The Fleurieu Bluesbreakers



Nick Moss



Mike Mettalia and Midnight Shift



Ghalia & Mama's Boys

https://open.spotify.com/user/culturablues/playlist/4izc6WHADLg6qUHH8NL7Qc

Colaboración Especial

24 temas con la palabra: *Birthday*, en su título

José Luis García Fernández

1. Blues harp happy birthday – Lars-Luis Linek	13. Birthday boy blues – Jack Falk Project
2. Paulie's birthday boogie – B.B. King & Jolls Holand	14. Birthday blues – Snowy White
3. Birthday blues – Tim Walker	15. Birthday blues – Mungo Jerry
4. Blues for my birthday – Shaun Kirk	16. Birthday blues – Toby
5. Happy birthday blues – Budda Power Blues	17. Birthday-Yer Blues – Rangzen
6. Happy birthday blues – Midge Marsden	18. Happy birthday blues – Honey Davis
7. One more birthday blues – Debbie Fleming	19. Happy birthday and Jingle bells – Unckle Eddie
8. California birthday blues – Steve Dafoe	20. Happy birthday blues – Randy Handley
9. 18th birthday blues – TW Henderson	21. Happy birthday blues – B.B. King
10. Birthday suit – Saffire	22. Birthday blues – Tail Dragger & Bob Corritore
11. Happy birthday blues – George Griffin	23. Birthday blues – Warren Stephens
12. Happy birthday blues (take 1) – Roy Gaines	24. Birthday blues – Damian Coen

https://open.spotify.com/user/culturablues/playlist/3x2rNe2SNcf46GMEmYw7zI

CENTRO CULTURAL **JOSÉ MARTÍ**

XLII ANIVERSARIO

XII FESTIVAL INTERNACIONAL DE BLUES

EN EL MARTÍ

SÁBADO 5 DE MAYO

12:00 H.- BLUES FACTORY (CDMX)
13:00 H.- HIKURI (PUEBLA)
14:00 H.- VULGARXITO, LA RUTA DEL BLUES (COLOMBIA)
15:00 H.- VIRGINIA MARTÍNEZ Y LA RAMBLA (URUGUAY / MÉX)

SÁBADO 12 DE MAYO

12:00 H.- THE BLUESMEN (QUERÉTARO)
13:00 H.- PERIKLES Y LA IMPREDECIBLE BLUES (ARGENTINA)
14:00 H.- RADIO BLUES (CDMX)
15:00 H.- RAFAEL TRANQULINO (EU)

SÁBADO 19 DE MAYO

12:00 H.- LOS DOBERMAN (AGUASCALIENTES)
13:00 H.- RUMOROSA BLUES BAND (QUERÉTARO)
14:00 H.- ENSAMBLE ARDIENTE (CDMX)
15:00 H.- FOLLAJE (CDMX)

SÁBADO 26 DE MAYO

12:00 H.- XELBA SOUND, *ADRIANA LARRAÑAGA* (CDMX)
13:00 H.- JC CORTÉS BAND (MICHOACÁN)
14:00 H.- OBREGÓN BLUES (SONORA)
15:00 H.- BRIAN FLYNN Y LA MÁQUINA DE BLUES (EU-MEX)

SÁBADOS 5, 12, 19 Y 26 DE MAYO DE 2018

ACTIVIDAD GRATUITA

EXPLANADA DEL CENTRO CULTURAL JOSÉ MARTÍ

Dr. Mora 1, col. Centro, del Cuauhtémoc. C.P. 06050 (Afuera del metro Hidalgo)

www.cartelera.cdmx.gob.mx @culturacdmx /ccjm7605 culturacdmx

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la Ciudad de México, será sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

CDMX CIUDAD DE MÉXICO

XI PULQUE BLUES

EN XOCHITEPEC XOCHIMILCO

12 MAYO

DE 12:00 A 18:00 HRS

ENTRADA LIBRE

FRENTE A LA IGLESIA

NO A LA VIOLENCIA

PRESENTA

- FOLLAJE
- VULGARXITO (COLOMBIA)
- BLUES DEMONS
- RHINO BLUESBAND
- CASTALIA (ZACATECAS)
- UMBRA ALBA