Nº 85 Junio 2018

Cultura Blues.

La Revista Electrónica

Adolfo "Fito" De La Parra: no olvida el Boogie.

Planeta Blues

Y MUCHO MAS DE LA CULTURA BLUES...

Contenido

Directorio

Cultura Blues. La Revista Electrónica

www.culturablues.com

Número 85 – junio de 2018

Derechos Reservados 04 – 2013 – 042911362800 – 203
Registro ante INDAUTOR

Director general y editor:
José Luis García Fernández

Subdirector general:
José Luis García Vázquez

Diseño:
Aida Castillo Arroyo

Consejo Editorial:
María Luisa Méndez
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. Michael Limnios
5. María Luisa Méndez
6. Rafael Arriaga Zazueta
7. Luis Eduardo Alcántara
8. Yonathan Amador Gómez
9. Juan Carlos Oblea
10. Norma Yim

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

PORTADA Fito De La Parra (1) **1**

CONTENIDO - DIRECTORIO **2**

PRESENTACIÓN De encuentros, festivales y más (2) **3**

EDITORIAL El Blues Negro ¿es Universal? (3) **5**

PLANETA BLUES Adolfo "Fito" De La Parra: no olvida el Boogie (4) **6**

HUELLA AZUL Juan Vudú… desde Pachuca (5) **13**

CULTURA BLUES DE VISITA
En el XI Festival Pulque Blues
En el Foro del Tejedor con Dauma
En el CC José Martí con Rumorosa Blues Band
En "El 61" con Blues Dealers (6) **18**

ESPECIAL DE MEDIANOCHE El séptimo año de Cultura Blues... y contando (7) **33**

SESIONES DESDE LA CABINA Un blues en la penumbra (8) **35**

BLUES A LA CARTA Big Joe Turner. Los años del Rhythm & Blues (2) **37**

+ COVERS You Gotta Move (2) **39**

LADO B Johnny Shines, el bluesman olvidado (9) **41**

EN VIDEO Rolling Stones. From The Vault Pt. 1 (2)..... **45**

DE COLECCIÓN Los 10+10 discos que influyeron en mi vida. Pt.1 (2) **48**

LA POESÍA TIENE SU NORMA Los colores de una ciudad (10) **51**

SUPLEMENTO De Frank Roszak Promotions. Parte VIII (2) **53**

SUPLEMENTO Discos de reciente publicación, junio 2018 (2) **56**

COLABORACIÓN ESPECIAL Ganadores de los Blues Music Awards 2018 (2) **58**

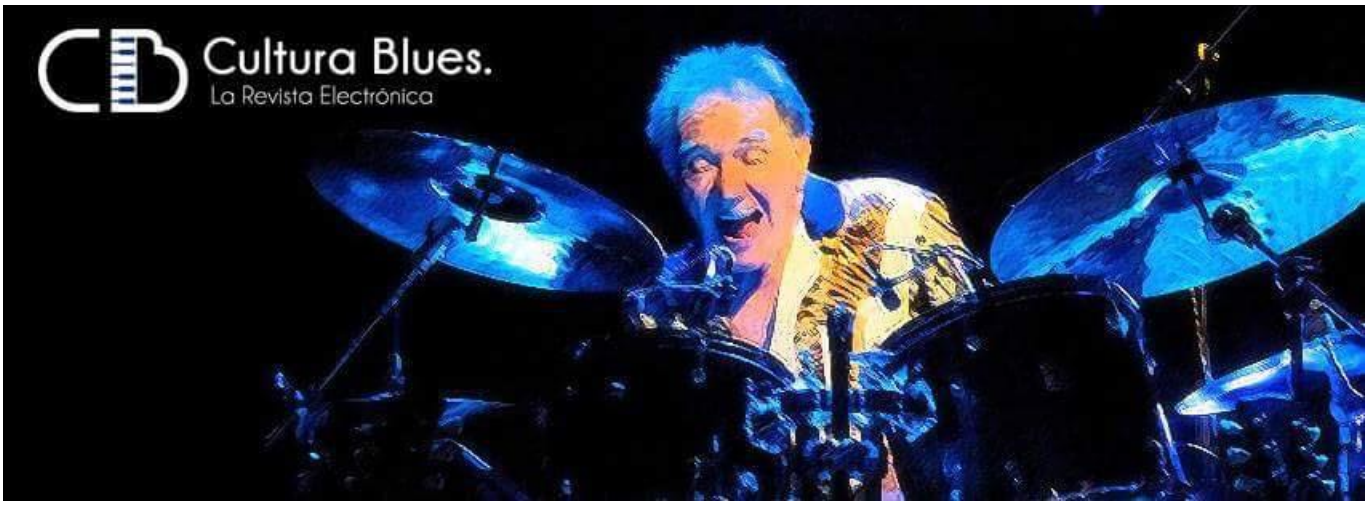
COLABORACIÓN ESPECIAL Chicago Blues Festival 2018 (2) **60**

AGENDA **63**

Presentación

De encuentros, festivales y más

José Luis García Fernández



El pasado mes de mayo, el de nuestro 7º aniversario, resultó lleno de encuentros, festivales y más. En cuanto a nuestras celebraciones, incluso habían comenzado desde abril con el concierto en Casa de Cultura Iztaccíhuatl con la Big Danny´s Blues Band y la banda de casa Rhino Bluesband. En este mes los festejos siguieron con un concierto de Rhino súper especial con casa llena en nuestro restaurante consentido, Las Musas de Papá Sibarita, donde disfrutamos de una extraordinaria atención y una exquisita cena al estilo del lugar. El último de este año se dará en el marco del concierto de la **Rhino en la Biblioteca Benjamín Franklin**. Las conmemoraciones se dieron también en diferentes medios radiofónicos con entrevistas y espacios como en Síncopa Blues, Intro Jazz, Simplemente Blues (San Luis Potosí) y Raíces. La Casa del Blues (Saltillo). Gracias a todos los que nos han felicitado por los diferentes medios, acompañado en los conciertos e invitado a participar en sus programas. El medio bluesístico en la CDMX estuvo de plácemes con las diferentes presentaciones de muchos de los grupos en activo, tanto en presentaciones individuales como en los festivales: en el XII Festival Internacional de Blues en el Martí, en el XI Festival Pulque Blues en Santa Cruz Xochitepec y en el VIII Festival de Blues en Casa de Cultura Iztaccíhuatl. Ahora nos preparamos para informar de los siguientes encuentros en los ya clásicos Festivales anuales por rumbos de Guanajuato, Querétaro y Baja California.

La edición de junio 2018 correspondiente a un nuevo ciclo inicia con el controvertido Editorial: *El Blues Negro ¿es Universal?*, sigue con dos interesantes entrevistas, una con un legendario músico mexicano de talla internacional: *Fito De La Parra*; y la otra con una novel banda local de Pachuca: *Juan Vudú*. En el tema del blues de casa tenemos las inmejorables galerías fotográficas del Festival *Pulque Blues 2018*, de *Dauma* en la presentación oficial de su primer disco, de *Rumorosa Blues Band* en el distinguido Festival de Blues en el Martí y de una interesante presentación de los *Blues Dealers* en "El 61". Además, un acertado texto acerca del *7º aniversario*, con la visión objetiva de nuestro colaborador: Luis Eduardo Alcántara. En la sección de blues internacional, algo acerca de *Big Joe Turner*, las notas y videos de la canción *You gotta move*, nuevos videos de conciertos de los *Rolling Stones*, la reseña de dos discos de guitarristas de origen italiano de la familia de *Frank Roszak Promotions*, la lista de ganadores de los recientes premios *Blues Music Awards*, el programa del *Chicago Blues Festival 2018*, la tradicional recomendación de discos de reciente publicación. Y par finalizar, la poesía de Norma, la revelación de los discos que influyeron en mi vida, listas musicales, videos de colección, la agenda que invita en especial al concierto en México de *Billy Branch*, y mucho más.

¡Hasta la vista baby!

Editorial

El Blues Negro ¿es Universal?

Octavio Espinosa Cabrera

Todos somos barro, pero no es lo mismo bacín que jarro.
Dicho popular

Para Frida.

Recientemente nos ha llamado la atención un movimiento de preservación de la pureza del blues que detracta el Blues hecho en México, los argumentos son rigurosos o agresivos con la intención de descalificar el esfuerzo por divertirnos y generar una propuesta, ya que, para ellos, pareciera que el único bluesista legítimo sería Alí Farka Touré, debido a su pureza y linaje, ya que era africano, de por allá por Timbuktú.

Tanta precisión confunde, porque, si ellos (los detractores) no son negros, tampoco nietos de esclavos, ni de Mississippi, Louisiana, Texas, Illinois, California, por consecuencia son racialmente impuros; entonces ¿Qué tocan?

Por otro lado, si hiciéramos caso o tratáramos de subsanar tantos requisitos o responder a tantos señalamientos de falta de legitimidad ajenos y contrarios a nuestra naturaleza y alegría, terminaríamos por no hacer nada, arruinando años de diversión por venir.

La manifestación de tanta agresividad, aparentemente gratuita, obliga a significar, nuevamente, la postura de *Cultura Blues* al respecto. No obstante, me encuentro tentado a dejar a los maldicientes en la duda, medio perdidos, medio adivinando, medio envidiosos, medio llenos de odio, medio frustrados por no recibir atención, pero, en contra de mi voluntad, cumplo con el encargo de mi columna.

Busco la explicación y razón del Blues hecho en México en la filosofía; retomemos el concepto de ***AUFHEBUNG*** propuesto por G. W. F. Hegel:

Significa, simultáneamente, ***elevar, superar, conservar, cancelar, suprimir***, es decir, que une dos significados opuestos: conservar y suprimir, razón por la que **es idóneo para expresar el movimiento propio de la dialéctica** que consiste en el **proceso de negación de una realidad para dar lugar a otro aspecto en el cual, no obstante, se sigue *conservando* el primero**. De esta manera se *guarda* a la vez lo *superado*, perdiendo sólo su inmediatez, pero **sin que por ello quede anulado**. La noción misma de *guardar* ya incluye dentro de sí algo negativo: sacar algo de su inmediatez, y por tanto de **una existencia abierta a los influjos exteriores, para mantenerlo**.

Es innegable la acción de la evolución para explicar que las cosas no pueden permanecer estáticas y mucho menos extáticas en un pasado irrecuperable, el universo se dirige indefectiblemente hacia el futuro, en el cual todos haremos acopio de objetos e ideas novedosos y aportaremos a otros nuestra expertiz, vivencias y amor. **Fusión, transculturación, admiración** esas son las palabras; lo que hacemos en México lo llamamos Blues tal y como lo nombran en Brasil, Argentina, Inglaterra Alemania, España e innumerables etcéteras y lo seguiremos nombrando así, mediante esa palabra nos identificamos.

Para concluir demos un pequeño recorrido por lo que es la agresividad:

> *"Tendencia o conjunto de tendencias que se actualizan en conductas reales o fantasmáticas, dirigidas a dañar a otro, a destruirlo, a contrariarlo, a humillarlo, etc. La agresión puede adoptar modalidades distintas de la acción motriz violenta y destructiva; no hay conducta, tanto negativa (rechazo de ayuda, por ejemplo) como positiva, tanto simbólica (por ejemplo, ironía) como efectivamente realizada, que no pueda funcionar como agresión."*
>
> (***Diccionario de Psicoanálisis***, Jean Laplanche y Bertand Pontalis)

En el fondo observamos que la agresividad se opone a los impulsos vitales que busca crear y mantener, en tanto que es una fuerza radicalmente desorganizadora y fragmentadora. Qué pena, porque lo están logrando… contra ellos mismos.

Tenemos puesto nuestro corazón y atención orientados hacia el Mississippi, pero nuestros anhelos, esfuerzos y alegría hacia adelante, siempre hacia adelante; a donde quiera que el Blues nos lleve.

¡Me lleva el tren…!

The blue line was my blues and
the red line was my mind.

Adolfo "Fito" De La Parra: no olvida el Boogie

Michael Limnios

"El boogie es una de las máximas expresiones de alegría en el género blues. Es el lado feliz del blues".
Fito De La Parra

Fito de la Parra comenzó a tocar la batería profesionalmente desde la edad de 14 años. En 1958 fue miembro de una banda de rock and roll mexicana llamada Los Sparks. Más tarde tocó con algunas de las bandas de rock and roll más famosas de México, Los Sinners, Los Hooligans y con Javier Batiz. En 1966 se mudó a Los Ángeles y se convirtió en miembro del grupo Sotweed Factor, y luego los dejó para unirse a Bluesberry Jam. También tocó con The Platters, Etta James, The Rivingtons, Mary Wells y The Shirelles.

Reemplazó al baterista original de Canned Heat, Frank Cook y tocó su primer concierto con la banda el 1 de diciembre de 1967. Se unió a tiempo para su segundo álbum, Boogie with Canned Heat, y ha tocado en todos los álbumes posteriores hasta el día de hoy. Durante sus más de 40 años con Canned Heat, Fito también ha tocado con algunos de los mejores cantantes de blues de todos los tiempos, incluyendo a Big Joe Turner, T-Bone Walker, Albert Collins y George "Harmonica" Smith.

Su sólida batería y sus solos fantásticos lo llevaron a sesiones de grabación con John Lee Hooker, Memphis Slim y Clarence "Gatemouth" Brown. Fito también ha escrito un libro "*Living The Blues*" donde cuenta su historia personal y de Canned Heat. El libro está ahora disponible en el sitio web de la banda cannedheatmusic.com, en Amazon.com y en barnesandnoble.com. Como todo un "guardián de la llama", se ha convertido en el líder de la banda, con la fuerza rítmica y espiritual detrás de la música de Canned Heat durante más de cuatro décadas. Fito es un ávido motociclista y un amante de los animales. Es ciudadano estadounidense desde 1984. Actualmente vive en el condado de Ventura, California.

Naciendo en 1966, Canned Heat fue fundado por los historiadores del Blues y coleccionistas de discos Alan "Blind Owl" Wilson y Bob "The Bear" Hite. Ganaron la atención internacional y aseguraron su lugar en las páginas de la historia del Rock & Roll, con sus actuaciones en el Monterey Pop Festival de 1967 y en el Festival de Woodstock de 1969. Wilson ya era conocido por su característico trabajo de armónica cuando acompañó al veterano bluesman, Son House, en su álbum de redescubrimiento, "Father of the Blues". Hite tomó el nombre de Canned Heat de una grabación de 1928 de Tommy Johnson. A ellos se les unió Henry "The Sunflower" Vestine, otro ardiente coleccionista de discos capaz de hacer fuegos artificiales con el diapasón en un momento dado, quien fue miembro de Mothers of Invention de Frank Zappa. Completando la banda en 1967 estaban Larry "The Mole" Taylor en el bajo, un experimentado músico de sesión que había tocado con Jerry Lee Lewis y The Monkees; y Adolfo "Fito" de la Parra en la batería que había tocado en dos importantes bandas mexicanas, Los Sinners y Los Hooligans; y luego con The Platters, The Shirelles, T-Bone Walker y Etta James.

La entrevista

Mike. Fito, hablemos del boogie ... ¿Cuándo fue tu primer deseo de involucrarte en el blues?
Fito. Estuve tocando rock 'n' roll y pop durante unos años en México, pero luego descubrí el rhythm and blues, y el blues a través de una novia estadounidense y con la llegada de Javier Bátiz a México. Fue entonces, cuando me involucré con el blues y nunca volví a la música pop.

Mike. ¿Cuáles fueron las primeras canciones que aprendiste?
Fito. ¿Las primeras canciones de blues? Cosas de Jimmy Reed, Ray Charles y James Brown.

Mike. ¿Con cuál de las personas con las que ha trabajado consideras es el mejor amigo?
Fito. El mejor artista con el que toqué fue John Lee Hooker, y también fue un buen amigo.

Mike. ¿Cuál fue el mejor momento de tu carrera y cuál fue el peor?
Fito. No puedo decir cuál es el mejor momento porque ha habido muchos. Supongo que mis peores momentos han sido enfrentando la muerte de personas que he amado y respetado… y mis ocasionales problemas de espalda.

Mike. ¿Qué te ha dado el blues?
Fito. El blues me ha ofrecido una forma de expresión y una fantástica carrera/aventura.

Mike. ¿Cuál es el período más interesante de tu vida y por qué?
Fito. El período más interesante de mi vida fue la transición de ser un rocanrolero mexicano, al estatus de estrella al unirme a la gran banda de Canned Heat. Puedo decir que desde el '64 al '70 fueron los mejores años de mi vida.

Mike. ¿Por qué tocas batería?
Fito. Toco el piano y la guitarra también, pero me gusta más la batería porque me da una sensación de protección y privacidad para con el público, y siempre me gusta estar en la parte de atrás, no en el frente.

Mike. ¿Por qué tocar boogie?
Fito. El boogie es una de las máximas expresiones de alegría en el género blues. Es el lado feliz del blues.

Mike. ¿Qué experiencias en tu vida te hacen un buen músico?
Fito. La curiosidad, el sentimiento, la educación, la práctica, la práctica y la práctica una y otra vez me han convertido en un buen músico.

Mike. ¿Qué consejo le hubiéras dado a Bob Hite?
Fito. Para Bob Hite, que comiera menos y estuviera más saludable, que consumiera menos licor y drogas, y que se deshiciera de Susan.

Mike. ¿Qué le hubieras dicho a Al Wilson?
Fito. Para Alan, sé un poco más positivo y paciente con respecto a toda nuestra tierra y a los defectos humanos, trata de encontrar el amor y fornica.

Mike. ¿Qué error en la música quieres corregir?
Fito. Hay algunas grabaciones que me gustaría volver a mezclar, pero, por otra parte, estoy bastante satisfecho con todo el producto que hemos lanzado.

Mike. Has viajado por todo el mundo. ¿Cuáles son tus conclusiones?
Fito. Al igual que nuestra canción "Same All Over" que dice: *"hay buenas personas donde quiera que vayas... y ocasionalmente algunos imbéciles con los que tenemos que lidiar"*.

Mike. Dale un deseo a la música.
Fito. Mi deseo para la música es que los jóvenes sean más cuidadosos y respetuosos con el arte, y no lo miren sólo como una forma de ser popular y rico.

Mike ¿Qué cosas prefieres hacer en tu tiempo libre?
Fito. Fumar un poco de hierba, mirar películas, escuchar música, montar mi motocicleta, hacer jam con mis amigos y pasar el rato con mujeres agradables. Me encanta leer un buen libro y estar con mi gato "Mr. Blues".

Mike. ¿Cuál de las personalidades históricas de la música te gustaría haber conocido?
Fito. Me hubiera encantado conocer a Ray Charles, Gene Krupa y Buddy Rich.

Mike ¿Tus sueños en la música se han cumplido?
Fito. Sí, mis sueños musicales se han cumplido aún más de lo que esperaba.

Mike. ¿Recuerdas las horas de grabación del disco Hooker & Heat?
Fito. Sí, recuerdo las grabaciones de Hooker & Heat, y los detalles están en mi libro.

Mike. ¿Qué es lo que más extrañas de los años 60?
Fito. La pureza, la juventud y el mensaje político humanitario que estábamos dando.

Mike. ¿Hay algo que extrañas de tu niñez en México?
Fito. Echo de menos el amor incondicional de mi familia, ese fue el precio más alto para pagar y convertirme en un famoso músico en Estados Unidos.

Mike. ¿Cuál es el mejor jam que has tocado?
Fito. He tocado con los mejores artistas de blues. Mis mejores jam fueron con T Bone Walker, Big Joe Turner, George Harmonica Smith, Clarence Gatemouth Brown, Memphis Slim y el mejor, con John Lee Hooker.

Mike. ¿En qué canción puede alguien escuchar lo mejor de tu batería?
Fito. En "Skat", en "Let's Work Together", y en las diferentes versiones del Boogie que presentan mis solos de batería.

Mike. ¿Que te motiva?
Fito. Las mujeres. Por supuesto, la buena música, las películas, las motocicletas y la marihuana.

Mike. ¿Hubo algún lugar donde lo hiciste especialmente bien?
Fito. Lo hago bien en todos lados.

Mike. ¿Cuáles son algunos de tus estándares de blues favoritos?
Fito. Demasiados para mencionar, siempre y cuando sea bueno, me encanta.

Mike. Si no fueras músico, ¿qué serías?
Fito. Hubiera sido psicólogo o filósofo o algún tipo de humanista.

Mike. ¿Qué cumplido aprecias más después de un concierto?
Fito. Firmar partes íntimas de mujeres... senos, traseros, ropa interior.

Mike. ¿Qué has aprendido de la música?
Fito. Que la apreciación de la música es algo muy saludable. Les recomiendo que lean el informe de la Escuela de Medicina de Harvard sobre música y sus efectos sobre los seres humanos, septiembre/octubre de 2011.

Mike. ¿Cómo quieres ser recordado?
Fito. Como una buena persona con integridad y como un músico que lo dio todo.

Mike. ¿Alguna de las canciones de blues te produce sentimientos reales?
Fito. " Never Get Out of this Blues Alive ", siempre me recuerda cuando toqué con John Lee Hooker en su último show, unos días antes de su muerte. Me produce llanto.

Mike. ¿Cómo describes tu relación con el público cuando estás en el escenario?
Fito. Es mi deber mostrarles un buen momento y hacer que se "sientan bien". No hay mejor droga que la comunión con una audiencia y el hecho de saber que los haces sentir bien.

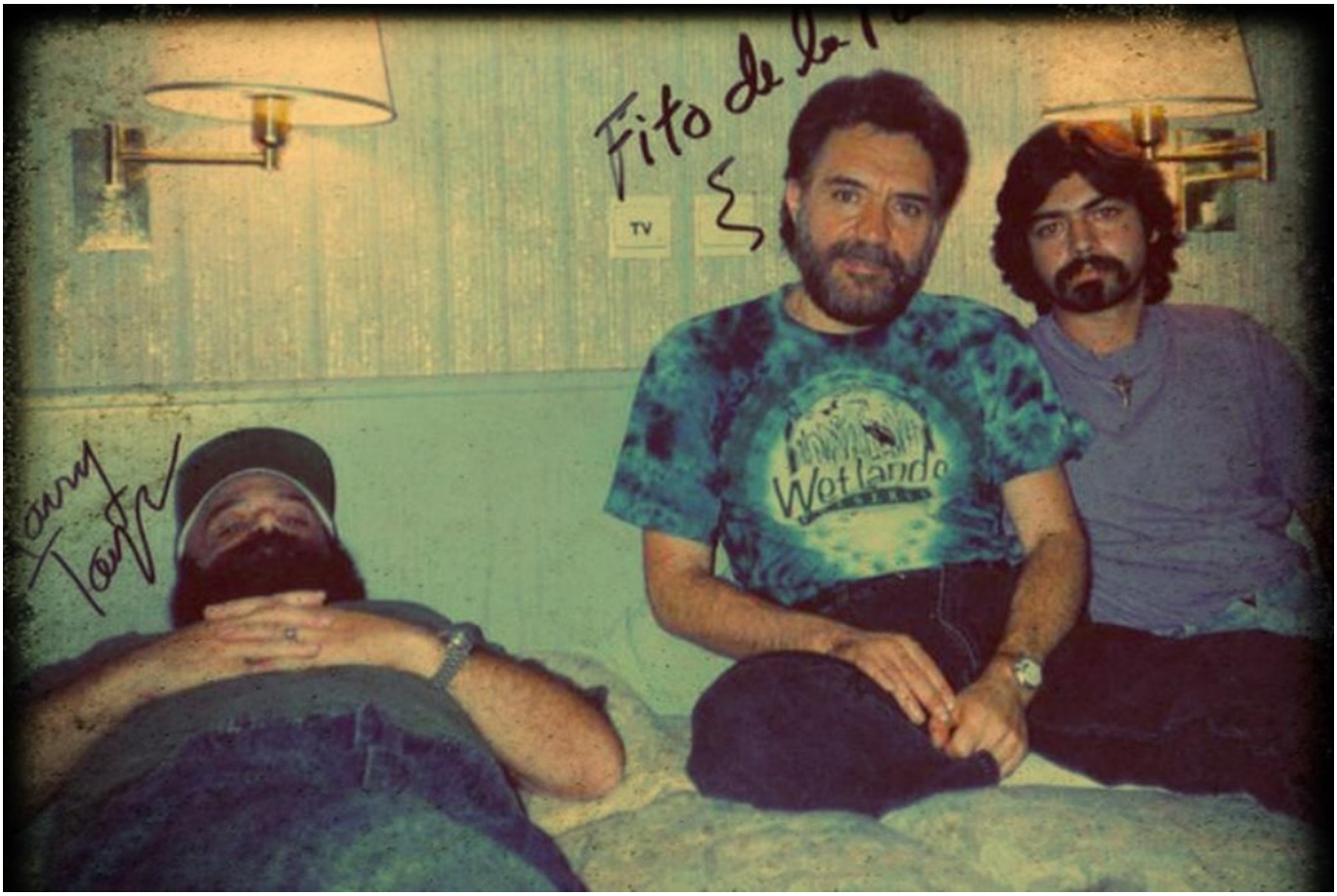
Mike. ¿Cuál crees que es la principal característica de tu personalidad que te convirtió en un músico popular?
Fito. Soy confiable, cortés, organizado y divertido.

Mike. ¿Por qué crees que Canned Heat sigue generando seguidores?
Fito. Es porque tenemos tres canciones de éxito mundial que fueron material orientado al blues. También el hecho de que estuvimos en Woodstock y tocamos una música buena y convincente.

Mike. ¿Cuáles crees que fueron las razones del boom del blues en los años sesenta?
Fito. La razón por la que hubo un auge del blues durante los años sesenta tuvo que ver con la integración en general en la sociedad estadounidense y con algunos de nosotros que se interesaron en esa música y vieron un valor cultural real al promoverla.

Mike. ¿La medicación ha hecho nuestra vida más fácil para la supervivencia?
Fito. No sé de qué medicación estás hablando, pero si se trata de quiropráctica ... ayuda.

Mike. Has trabajado con Larry Taylor durante más de 40 años. ¿Sigue siendo una persona clave en la comprensión sonora de tus ideas?
Fito. Larry Taylor es el mejor bajista de blues del mundo, también es un perfeccionista y un gran músico en general.



Mike. ¿Cómo ha cambiado el negocio de la música a lo largo de los años desde que comenzaste a tocar?
Fito. Desde el advenimiento de la música Disco a mediados de los 70, la música en vivo comenzó a degenerar. Más tarde, con MTV, se corrompió por completo porque la industria comenzó a vender jóvenes y el lo que se ve en lugar de sonidos. Más tarde, con la era de la alta tecnología, sucedieron muchas cosas interesantes, pero desafortunadamente eso también afectó al arte, el enfoque y al arte de la forma en que debería ser.

Sin embargo, todavía hay algunos jóvenes músicos que abordan la música con el mismo amor y respeto que nosotros. Desafortunadamente, siempre serán una minoría, pero son los verdaderos salvadores de la música en nuestro tiempo. Tengan en cuenta que los Disc Jockeys NO SON músicos, no merecen el mismo trato y respeto que la gente como nosotros, que realmente la disfrutamos.

Canned Heat Live - On The Road Again
https://youtu.be/2GB_gEg6jCI

Juan Vudú… desde Pachuca

María Luisa Méndez

Juan Vudú.

Grupo originario de la ciudad de Pachuca, Hidalgo. La música de Juan Vudú puede ser apreciada como una música fresca, franca y directa donde hallan convergencia géneros afines y diversos como el Rock, Jazz, Stoner, Hard, etc. Todos hilvanados por el Blues como raíz y vía de expresión de la agrupación.

La entrevista.

CB. ¿Quiénes son los integrantes de Juan Vudú?
JV. Guitarra y voz: Don O´ Van; guitarra: Kikelike Campos; bajo: Gabo el Tlacuache Psicotrónico; y batería: Betoloache Meneses.

CB: ¿Desde cuándo y cómo es que nace la banda?
JV. La banda lleva madurando algunos años, aunque cada uno de nosotros viene de proyectos musicales anteriores, incluso de diferentes estilos musicales y aunque nos encantaría decir que nos conocimos en el cruce de caminos o algo así nuestra historia es más simple.

En cierta banda coincidieron Don O´ Van y el Tlacuache y se dieron cuenta que lo que en realidad querían tocar era Blues y así se fueron formando diferentes alineaciones, unas más duraderas que otras, hasta que por fin pudieron conseguir integrar a Betoloache con quien desde hacía tiempo querían tocar, él por su lado, conocía a Kikelike quien ya tenía buena fama de ser muy buen guitarrista y de manera afortunada coincidimos en tiempos para una primera reunión, el típico ensayo informal y de palomazos.

Desde el principio nos entendimos muy bien, musicalmente hablando, pero sobre todo a nivel personal, eso en verdad puede ser muy difícil de conseguir. Eso destaca sobre todo dos aspectos importantes, primero, si confías musicalmente en tus compañeros, puedes encargarte plenamente de dar tu aporte en el escenario o en una grabación sin preocuparte de jalar o emparejarte con algún compañero, ya sabes si en una banda algún miembro destaca mucho más que otros por su habilidad o conocimiento musical, puede sentirse un poco frustrado o hasta ser demasiado crítico con sus compañeros de banda.

Por otro lado, si tocas con tus amigos entonces pase lo que pase te sientes a gusto, te diviertes con ellos y se refleja en lo que hace la banda, así que pienso que nos sentimos afortunados porque no siempre tienes oportunidad de tocar con gente que admiras como músicos y a la vez son tus amigos.

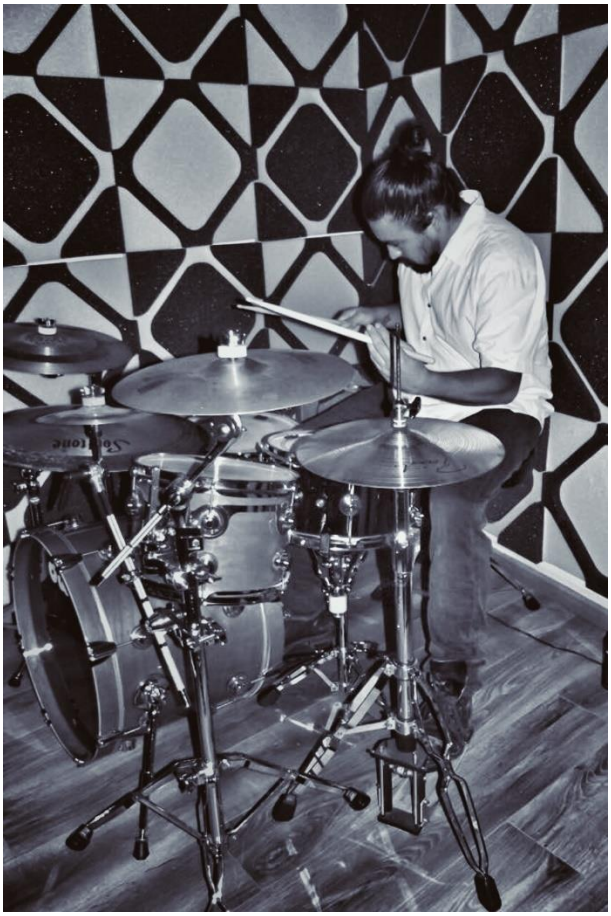
Nuestra banda además tiene la particularidad de respetar los gustos y preferencias de todos así que no nos cerramos en ser unos puristas a ultranza del Blues, que además podría ser hasta cierto punto pretencioso. Obvio el Blues es nuestra base y aspiramos a lograr que en nuestra música se distinga, se manifieste, se transmita y que quien escuche pueda dar cuenta que somos una banda arraigada en ese género, aunque no quisiéramos sonar a Muddy Waters, Albert King o José Cruz, nos quitamos el sombrero frente a esos gigantes, nuestra pretensión puede ser más bien el querer sonar a Juan Vudú.

CB: ¿Como describen su proyecto musical?
JV. Juan Vudú es una banda que intenta integrar dos puntos, el blues y la mexicanidad, tanto musical como ideológicamente. Musicalmente porque, aunque somos grandes fans del Blues y aspiramos a tocar blues, pero entendemos que estamos expuestos a diferentes formaciones musicales que nos gustan y nos forman, además de entender el Blues desde el contexto de nuestra propia idiosincrasia mexicana.

Por otro lado, bien sabemos de las particularidades, históricas, sociológicas, ideológicas e incluso geográficas que pudieron dar lugar al nacimiento del Blues, consideramos que su esencia puede permear y trascender los aspectos que le dan origen, para integrar nuevos elementos, en este caso lo mexicano, como forma estética y cultural.

No creemos por tanto que el Blues se reduzca a sufrir como esclavo o a la expresión apropiada de lo afroamericano, pues la música, no puede ser reducida, bajo ninguna circunstanicia a una categoría que la haga excluyente. Por tanto, nuestra música habla desde esa integración cultural, somos tan mexicanos como Juan, y tan blues como Vudús.

CB. ¿Qué ha sido lo más preciado que han obtenido del Blues para su música?
JV. Tocar Blues para nosotros ha sido como atravesar la novena puerta, después de empezar a tocarlo uno ya no quiere otra cosa, es que el Blues lo tiene todo, es un género, pero también una forma de ver la vida y por tanto no tiene limites para expresar ideas, emociones, ópticas. Lo más preciado puede ser que con el Blues entendemos que no hay arte estático, es decir, el Blues si bien tiene un inicio mítico no se acaba con los bluesman de los años 70´s, es un género que se refresca con cada generación, está vivo y es parte de la vida, el Blues además nos ha dado posibilidad de no ser tan solemnes con la vida, nos ha dado una piel más gruesa.



CB. ¿Cuáles consideran sus principales influencias como grupo?
JV. Nos consideramos grandes fans del Blues de todas sus épocas y sus iconos. Nos influencian muchos clásicos, como Charly Patton, Sonny Boy Williamson I, Blind Lemon Jefferson, los bluesman de Chicago nos encantan Howlin' Wolf y John Lee Hooker. Sin duda Robert Johnson y Leadbelly, los modernos Freddy King, Stevie Ray, los actuales Gary Clark Jr, Robert Cray, creo que la lista puede ser muy grande.

CB. Individualmente, en cada uno de sus instrumentos, ¿A quién admiran y de quién han recibido influencia?
Don O´ Van. En la guitarra hay muchos y decir que solo admiro a uno y que he recibido influencia de uno es muy vago, la sencillez de composición de Willie Dixon, los estacatos de Muddy Waters y sin mencionar su mojo en el slide, los solos épicos de Freddie King, los boogies catárticos de (el curandero) John Lee Hooker etc. ¿Entienden por qué no puedo decir solo uno?
Kikelike Campos. Mike Stern John Scofield, David Gilmour y sin duda Stevie Ray Vaughan.
Gabo el Tlacuache Psicotrónico. Me gusta Willie Dixon por su versatilidad, por su creatividad, igual Donald `Duck´ Dunn su técnica era impecable, un virtuoso, aunque hay muchos más que son influencia. James Jamerson es increíble.
Betoloache Meneses. Sin duda, las principales influencias son de Dave Grohl (más como solista o colaborador que con Nirvana) y John "Jabo" Starks y Clyde Stubblefield (James Brown), el manejo de tiempos y matemática de Jon Theodore (Queens Of The Stone Age), Danny Carey (Tool), Jeff Friedl (Puscifer), el estilo de Patrick Carney (Black Keys), Jack White (The Dead Weather), Steve Brotherdale (Joy Division), Guðmundur Óli Pálmason "Gummi" (Solstafir), la creatividad de Steve Shelley (Sonic Youth), Dale Crover (The Melvins), Alan López (Foeme, Real de Catorce), Christian Villanueva (URSS Bajo el Arbol), y sin duda la mágica tras la batería de Ventre con Larissa Conforto.

CB. Mencionen como ha sido su trayectoria, ¿Cuáles han sido sus principales presentaciones?
JV. Hemos tenido presentaciones principalmente en el Estado de Hidalgo, en realidad ahí el movimiento del Blues es aún muy pequeño, la mayoría de los integrantes de las bandas que intentamos el Blues nos conocemos casi todos, así que vamos recorriendo todos los foros culturales, auditorios y bares de la región, sería difícil mencionar todos.

Cada uno de ellos ha sido muy especial. Sin embargo, para nosotros fue muy significativo haber participado en el Foro alternativo del Festival Internacional Cervantino en Guanajuato, y recientemente en un foro cultural de la ciudad de Pachuca donde hicimos un 'Live' que actualmente se está editando con miras a hacer un minifilm de la presentación, fue una noche muy especial para Juan Vudú.

Tocar en la calle ha sido toda una experiencia y un gran reto, ya sabes en un bar o en un foro la gente se queda porque justo te va a escuchar, pero en la calle la gente no espera encontrar una banda de Blues y que se quede a escucharte es un reto. Hemos participado en algunos concursos organizados tanto por fundaciones como particulares, incluso hemos entrado un par de veces a tocadas con fines benéficos, en realidad nos convencen fácil para presentarnos.

CB. ¿Cuáles son sus planes a corto plazo?
JV. Estamos grabando con un productor hidalguense (Antar Aumada), hemos hecho muy buena mancuerna, parece que entiende bien lo que queremos. Anteriormente habíamos intentado grabar algunas cosas, pero las grabaciones de ahora instrumento por instrumento dan un acabado un poco rígido. Pensamos en alguien que estuviera dispuesto a grabarnos todos juntos, muy en el estilo de los 50's sabes, y no por esnobismos, nosotros queremos que se capte en la manera de lo posible la esencia de lo que hacemos en vivo, esa es la idea. Esperamos tener un producto digno ya en breve y poder compartirlo con todos ustedes.

CB. ¿Cómo podemos contactarlos y saber de sus actividades y presentaciones?
JV. Por medio de nuestras redes sociales:
Facebook: https://www.facebook.com/JuanVuduOficial/
Instagram: https://www.instagram.com/juanvuduoficial/
Youtube: JuanVuduOficial
WhatsApp: (771) 1245490

CB. ¿Algo más que deseen agregar?
JV. Nos encanta la revista, la esperamos cada mes que sale y es de verdad un honor que hayan puesto la mira en nuestra Banda, esperemos que nos permita estar en contacto con más propuestas musicales y por supuesto dar a conocer un poquito de lo que es Juan Vudú.

CB. ¿Nos quieren obsequiar un mensaje para los lectores de la revista?
JV. La gitana me dijo: "*escucharás el Blues y cuando te atrape, tú no querrás soltarlo*".

Juan Vudú - Amor Salvaje
https://youtu.be/J-QzL5bC0gk

Cultura Blues de visita

En el XI Festival Pulque Blues

Rafael Arriaga Zazueta

El pasado sábado 12 de mayo, se llevó a cabo el XI Festival de Blues en Santa Cruz Xochitepec, pueblo de la Delegación Xochimilco de la Ciudad de México. Bandas y gente super chida como se observa minuciosamente en esta reseña fotográfica. Elenco: Umbra Alba, Castalia, Rhino Bluesband, Vulgarxito, Blues Demons y Follaje.

YAMAH

castal
Marshall

HERBALIFE

Marshall
Marshall

Cultura Blues de visita

En el Foro del Tejedor con Dauma

Rafael Arriaga Zazueta

El pasado miércoles 23 de mayo se presentó en el Foro del Tejedor el grupo de soul, funk, rock, jazz y blues: Dauma, como parte de la promoción de su nuevo disco "*Instante Citadino*". A continuación, una reseña fotográfica del evento en donde sus talentosos integrantes: Nay Stanfield (voz y guitarra), Vero Nitai (piano), Edgar OH (bajo y voz) y Oscar Kogsni (batería), se hicieron acompañar en algunos momentos de excelentes músicos invitados: Iraida Noriega (voz), Memo Andrés (guitarra), Jaz Luna (saxofón), y David De La Rosa (saxofón).

Cultura Blues de visita

En el CC José Martí con Rumorosa Blues Band

Rafael Arriaga Zazueta

En el marco del Encuentro Nacional de Blues 2018 en el Centro Cultural José Martí de la CDMX, hoy renombrado como el XII Festival Internacional de Blues, por la aparición de artistas como: Vulgarxito de Colombia, de los integrantes argentinos con residencia en México de la banda Perikles y La Impredecible Blues, del mexicano/norteamericano Rafael Tranquilino, y del guitarrista estadunidense Brian Flynn; se presentó el pasado sábado 19 de mayo desde Querétaro la banda de Rock-Blues: Rumorosa Blues Band. Veamos a continuación una breve reseña fotográfica de su espectacular actuación…

MAPEX

PAiste
PAiste

CAOTTICA

Cultura Blues de visita

En “El 61” con Blues Dealers

Rafael Arriaga Zazueta

Blues Dealers, una extraordinaria banda alternativa de blues tradicional, se presentó el pasado viernes 4 de mayo en “El 61” con una alineación de verdadero lujo: Nacho Quirarte, teclados y voz; Javi Reyes, bajo; Mike Nuna, batería y Emiliano Juárez, guitarra. Aquí algunas imágenes de esta interesante presentación…

KORG

Especial de Medianoche

El séptimo año de Cultura Blues… y contando

Luis Eduardo Alcántara

El séptimo aniversario de Cultura Blues ocasiona que vengan a la mente muchos recuerdos y vivencias, la mayoría gratificantes. Debo destacar en principio la manera en que conocí a José Luis García Fernández, el director de esta revista electrónica. En alguna ocasión había presenciado en eventos su habilidad como tecladista, seguramente en sus primeras incursiones con algunas bandas de blues de aquel tiempo, pero el contacto directo -el primer saludo y el primer cruce de palabras- sucedió en los estudios de Radio UNAM, en la colonia Del Valle.

Cierta tarde llegué a saludar a Mario Compañet en las cabinas en donde grababa El Blues Inmortal -como era frecuente hacerlo- y me encontré en el sitio a José Luis, que había llegado para regalar a Mario una edición impresa -hecha con fotocopías a color- de la revista digital que es pionera y antecesora: Palabra de Blues. Mario sirvió entonces de enlace y me presentó a José Luis, haciendo hincapié en mi profesión de comunicólogo. Unas cuantas palabras bastaron para que surgiera entre nosotros la identificación necesaria alrededor de un aspecto: difundir el blues como debe hacerse, de manera profesional y documentada.

Varias cosas se conjuntaban para que el panorama luciera óptimo, principalmente el arranque vigoroso de la Asociación Mexicana de Blues, organización de la cual Palabra de Blues fungía como una especie de boletín, tanto para dar a conocer el trabajo de las bandas nacionales como para comentar y analizar la historia del blues y a sus principales exponentes. José Luis me invitó a escribir en la misma, cosa que hice sin dudarlo. Si no mal recuerdo mi primer artículo fue sobre Willie Dixon, y habrá aparecido en el número tres o cuatro del boletín.

Y desde entonces no he parado, seguí escribiendo de forma casi ininterrumpida. También tuve la fortuna de conocer nuevas amigas y amigos que desde entonces me han acompañado en este fabuloso mundo de la difusión periodística sobre el género musical que tanto nos apasiona. Otro aspecto también es digno de mencionar. Por aquel tiempo -finales de la primera década del nuevo milenio- un aire renovador se respiraba en el ambiente. Surgían bandas y solistas de blues tanto en la ciudad de México como en el interior del país. La mayoría con propuestas propias, con mensajes y proyectos específicos. Un movimiento de tal calibre nos se registraba en lustros. Era necesario que la difusión de su trabajo se extendiera, de un modo total y completo.

La Rambla - Eres tú sólo blues
https://youtu.be/lCRw8qb06Jo

Varios factores se acomodaron para lograrlo. El principal, el surgimiento de Cultura Blues como un proyecto distinto e independiente de aquel primero. Tras la invitación de José Luis, recuerdo al pequeñísimo grupo que colaboramos para su nacimiento digital: María Luisa Méndez, James García, Mario Martínez, Alfredo "Freddy" Reyes, Elena González -una muy querida amiga periodista- y un servidor.

Fue muy emocionante constatar la manera en que la revista electrónica fue evolucionando cada mes, la manera en que el diseño cambiaba, en que nuevas secciones iban incorporándose, en que más bandas y grupos creían en el proyecto y se adherían, en que más colaboradores llegaban etcétera.

El espaldarazo definitivo lo dio el FONCA cuando distinguió a Cultura Blues con una beca, la Edmundo Valadés, en la categoría de "Revistas electrónicas independientes", con lo cual su presencia era tan real como la serie de acoplados en cd, titulada "Nacidos bajo un buen signo" (cuyo nombre tuve el honor de sugerir), enfocada en mostrar las grabaciones de muchas bandas mexicanas de blues, algunas conocidas, otras en pleno crecimiento, otras inclusive con aire internacional, como la Rhino BluesBand dirigida por el inglés Phil Daniels, quien también escribe de vez en cuando.

Guillermo Briseño - Final Feliz
https://youtu.be/nZKq9Br8d9c

Y muchos otros proyectos vendrán seguramente, muchas alegrías y muchos motivos para reflexionar y para tomar nuevos aires. Puedo considerarme afortunado de participar en el proyecto, y de haber conocido a tanta gente valiosa, que con su esfuerzo y talento, ofrecen cada mes una visión particular y única sobre el vasto universo del blues en el planeta.

Sesiones desde la Cabina

Un blues en la penumbra

Yonathan Amador Gómez

Desde el 2016 Tere Estrada me platicó, muy emocionada, de su nuevo proyecto musical, *Un blues en la penumbra*. Ya tenía todo listo, las rolas, los músicos -su banda de siempre-, pero faltaba uno de los elementos fundamentales, el financiamiento para concretarlo.

Echada para adelante, como lo es Tere, no esperó convocatorias de becas ni mucho menos, se aventuró en las aguas del llamado crowdfunding, que en buen español no es más que una coperacha masiva para apoyar proyectos culturales (o de cualquier índole, claro). El 2016 agonizaba y la respuesta no fue exitosa. Pero ¿Tere se iba a quedar de brazos cruzados y resignada? ¡Claro que no! Reabrió el fondeo con una estrategia distinta y luego de sufridas y extenuantes jornadas de contacto directo con fans, alcanzó la meta.

Entre abril y julio del año pasado entró a estudio acompañada de su banda, Joel Mújica (bajo), Luis Díaz (batería y percusiones), Javier Méndez (piano y teclados) y Octavio "Blu" Patiño (sax tenor y barítono), además de los músicos invitados Margiu Meredith, en el violín; Enrique Salvador, en la trompeta, Roy Cañedo, en las palmas; y las voces de Mayita y Verónica Campos.

Para mi sorpresa, gracias a una charla con la propia Tere Estrada, me enteré que *Un blues en la penumbra,* es más que un proyecto discográfico. La idea del disco surgió de su primera novela homónima, que escribió después de publicar un gran libro como lo es Sirenas al Ataque: Historia de las rockeras mexicanas.

Su acercamiento, en primera instancia, con muchas mujeres rockeras para escribir el ensayo publicado por Océano -y que se puede adquirir en librerías o por Amazon-, y su amistad posterior con ellas, le hizo conocer un sin fin de anécdotas, de todo tipo. La novela *Un blues en la penumbra*, es la historia de todas y de ninguna al mismo tiempo, la realidad siempre supera a la ficción, bien dice Tere. Pero justamente a través de la ficción podemos conocer la historia de Ámbar, la voz Cristalina, una joven que gusta del rock en un tiempo lugar, los años 60 y 70, en el que el rol de la mujer estaba muy condicionado y como telón de fondo, movimientos sociales, culturales y acontecimientos que marcaron la vida de México, como la matanza del Jueves de Corpus.

Si están pensando que el disco es una especie de soundtrack de la novela, están un tanto equivocados. El disco es más una extensión de la misma novela, cada una de las 12 canciones que conforman el álbum están inspiradas en pasajes de la historia de 20 capítulos.

El disco *Un blues en la penumbra* -distribuido por Discos Intolerancia y que también se puede adquirir en el portal de Cd Baby-, es sin exagerar uno de los mejores y más diversos materiales de Tere Estrada, lo mismo encuentras un blues, que un rock, que jazz, que un son jarocho cantado a capela y qué decir de la canción que le da título a la novela y el disco, un poderoso tema con guitarras rockeras metaleras y una trompeta y piano muy bluesero-jazzero.

Con una beca del FONCA, Tere logró ir a estudiar canto a Nuev a York, y no fue sino hasta después de escuchar el disco que pude constatar lo que, un tanto en broma, me comentó, que en este disco ella se sintió con una voz mucho más formada, y es cierto, la voz de Tere en cada uno de los cortes, sin importar el género musical, proyecta de manera distinta y suena plena.

Tere Estrada, inquieta como es, además de la promoción del disco, actualmente es Embajadora Musical de Aids Healthcare Foundation, está involucrada en la gestoría de proyectos culturales y sigue buscando nuevos horizontes para proyectar su música, ahora tiene en la mira un festival en Buenos Aires, Argentina.

Un *blues en la penumbra* es una novela y un disco, que todo fan del blues, del rock y de la música en general debe leer y escuchar.

Presentación de Un blues en la penumbra de Tere Estrada
https://youtu.be/5_iu9eE5GIM

@YonAmador
Facebook.com/SincopaBlues
Instagram: SincopaBlues
Youtube: Síncopa Blues
Podcast Itunes: Síncopa Blues

Blues a la Carta

Big Joe Turner. Los años del Rhythm & Blues

José Luis García Fernández

Joseph Vernon Turner nació el 18 e mayo de 1911 en Kansas City, Missouri. Dejó el colegio desde la primaria y trabajó en la calle junto a músicos ciegos que le impregnaron del Blues que se respiraba en el ambiente de la ciudad, y que le llevaron a crear sus propias letras. Aunque Turner fue un analfabeto funcional que jamás aprendió a leer ni escribir correctamente. De adolescente, aseguraba haber estudiado a cantantes como Leroy Carr, Lonnie Johnson, Bessie Smith y a Ethel Waters, y a los 17 años ya había logrado cantar con el pianista Pete Johnson en el Backbiter's Club. Como en la época no existían los micrófonos, la leyenda de su portentosa voz cuenta que se le podía a oir a 10 manzanas de distancia. Había nacido un nuevo tipo de cantante, el Blues "shouter" (que grita).

A principio de los años 30, Turner y Johnson se instalaron en el Black and Tan, el club en donde Turner aprovecharía para aprender a llevar un bar. Cuando en 1933 se abolió la Ley Seca, la pareja se fue al Cherry Blossom, un local más grande con sala de baile y orquesta incluída, la de George E. Lee. Durante este periodo, ambos aprovecharon para conocer Omaha y St Louis. En 1935, volvieron a trasladarse, esta vez al Sunset Café al lugar donde John Hammond les escucharía y acabaría por invitarles a participar en el concierto *Spirituals to Swing* de Nueva York. El escaparate del evento les permitió sumar fuerzas con Albert Ammons y Meade "Lux" Lewis e iniciar una etapa de 4 años en la sala de espectáculos Café Society, especializada en música afroamericana.

Johnson y Turner debutaron para el sello Vocalion, pero Joe acabó yéndose a Decca en 1940. Las bandas de jazz se disputaban a un Turner que colaboró con Varsity Seven, Benny Carter, Joe Sullivan y Art Tatum, pero éste también se supo rodear de pianistas como Sammy Price o Willie "The Lion" Smith para sus propios discos. En el verano de 1941, Turner se fue a Los Ángeles para participar en el musical Jump For Joy de Duke Ellington. Turner se sumó al reparto cuando el espectáculo ya estaba en marcha, pero Ellington le había preparado un Blues para que lo cantara cuando llegara: *Rocks In My Bed*. El musical duró hasta finales de septiembre y ese fue el número que Turner interpretó y que le permitió regresar al Café Society de Nueva York.

Big Joe Turner - Rocks In My Bed
https://youtu.be/_SwDP8bW1Xg

El sello National Records lo contrató en 1945 y lo grabó en Nueva York, Chicago y Los Ángeles junto a pequeños grupos que solían incluir sección de metales. Entre 1947 y 1948 grabó sesiones en California para marcas como Aladdin, Swingtime y MGM. Se instaló en Nueva Orléans a finales de los 40 hasta que firmó para Atlantic Records y empezara su periodo de máxima popularidad. Los socios de Atlantic (Ertegun y Abrahamson) presintieron que Turner podría progresar en el R&B, un género que cautivaba a la audiencia afroamericana. Efectivamente, Turner no los decepcionó lanzando éxitos como: *Chains of Love, Honey Hush y Shake, Rattle & Roll*; y preparando el salto definitivo del Blues al inmediato Rock & Roll.

Big Joe Turner - Shake, Rattle & Roll
https://youtu.be/qE0tjVleQYU

Grabó en Chicago, junto a Elmore James, y en Nuevo Orléans, pero más a menudo en Nueva York confiado a los arreglos de Jesse Stone. Atlantic también aprovechó para reunir a Turner y a Pete Johnson en un álbum de jazz: The Boss of the Blues (1956). El acuerdo con Atlantic se alargó hasta 1961, después del cual Turner grabó por su cuenta con otros sellos. Durante los años 50, se instaló en el sur de California y no acostumbró a salir del estado para actuar, al menos en Estados Unidos, pero sí que se convirtió en un habitual del circuito europeo ya en los sesenta.

Big Joe Turner - Flip, Flop and Fly
https://youtu.be/xwqPtGdcqY0

Finalmente, Norman Granz y el sello Pablo recondujeros la carrera de Turner al editar con regularidad (y hasta su muerte), varios LP junto a estrellas del jazz como Count Bessie. En la película Last of the Blues Devils (1979), una reunión de cantantes de Blues de Kansas City de los años 30 y 40, interpretan sus temas. Se ganó una nominación a los Grammy por su álbum Blues Train (1982) editado por Muse y grabado por el grupo de Nueva Inglaterra, *Roomful of Blues*. En 1983, dos años antes de su muerte, Turner fue incluido en el Salón de la Fama del Blues. Turner murió de insuficiencia cardíaca en noviembre de 1985, a la edad de 74 años, en Inglewood, California, después de haber sufrido los efectos de la artritis, un accidente cerebrovascular y diabetes. Fue enterrado en Roosevelt Memorial Park en Gardena, California. Fue incluido póstumamente en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1987.

Big Joe Turner Full 1965 UK Show
https://youtu.be/p3ZG5nKbZoE

Fuente: Blues. La Historia Completa. Julia Rolf 2008

You Gotta Move

José Luis García Fernández

You Gotta Move, es una canción espiritual afroamericana tradicional. La letra lleva el mensaje cristiano de que independientemente de la situación en la vida, es Dios quien determina el destino final de uno. Alrededor de la década de 1940, la canción fue grabada por una variedad de músicos gospel, generalmente como *You Got to Move* o *You've Got to Move*.

Los Two Gospel Keys grabaron *You've Got to Move* en 1948, lo interpretaron como una canción gospel a ritmo rápido. Interpretaciones similares siguieron apareciendo como la de Elder Charles D. Beck en 1949, la de Sister Rosetta Tharpe en 1950, la de los Original Five Blind Boys of Alabama en 1953, y de los Hightower Brothers en 1956. El reverendo Gary Davis también grabó la canción en 1962. En 1964, el cantante de soul Sam Cooke reformuló la canción con letra sobre una relación rota para su álbum, Night Beat.

Sin embargo, en 1965 el bluesman de Mississippi, Fred McDowell, la grabó en una versión lenta de country blues. La canción generalmente sigue una progresión de ocho compases y se ha comparado con la clásica *Sitting on Top of the World*. The Rolling Stones tocaron regularmente *You Gotta Move*, durante su American Tour 1969. Grabaron una versión en diciembre de 1969. Fue incluida más tarde en su álbum Sticky Fingers de 1971. Mick Jagger la canta con acento sureño y cuenta con un acompañamiento de la guitarra slide parecida a la versión de McDowell.

You Gotta Move

You got to move
You got to move
You got to move, child
You got to move
But when the Lord gets ready
You got to move.

You may be high
You may be low
You may be rich, child
You may be po'
But when the Lord gets ready
You've got to move.

You see that woman
That walk the street
You see the policeman
Out on his beat
But when the Lord gets ready
You got to move.

You got to move
You got to move
You've got to move, child
You've got to move
But when the Lord gets ready
You got to move.

Two Gospel Keys - You've Got To Move https://youtu.be/DMhzLuVtWWk	**Corey Harris - You Got to Move** https://youtu.be/aHKnSim_wC0
Elder Charles D. Beck - You've Got to Move https://youtu.be/Rn9_8e8mWn4	**Aerosmith - You Gotta Move** https://youtu.be/9NWrfGuy0aU
Rosetta Tharpe - You Gotta Move https://youtu.be/tdAABjVJRRU	**Tom Jones & Seasick Steve - You Gotta Move** https://youtu.be/NnI2QQOB6fE
Blind Brothers of Alabama - You got to move https://youtu.be/1V6uWfpbNvQ	**Ranky Tanky - You Gotta Move** https://youtu.be/UfTsoX_MpL4
Sam Cooke - You Gotta Move https://youtu.be/Gap82czRlvk	**Parker Millsap - You Gotta Move** https://youtu.be/S7UPdVdF8qY
Mississippi Fred McDowell - You Got To Move https://youtu.be/zrpMY_IoAks	**Mississippi Fred McDowell/Christelle Berthon** https://youtu.be/rj9RBbzXhqQ
The Rolling Stones - You Gotta Move https://youtu.be/xCbAGsWMvZs	**Daryl Mansfield, Glenn Kaiser, Larry Howard** https://youtu.be/06hWH1XEIsY

Lado B

Johnny Shines, el bluesman olvidado

Juan Carlos Oblea

Destinado a ser la sombra de Robert Johnson.

Cuando eres iniciado en el Blues, no puede dejar de atraerte la tan célebre leyenda sobre Robert Johnson, el famoso bluesman que se dice le vendió el alma al diablo en una encrucijada a cambio de ser el mejor guitarrista del género en su momento, además de ser la primera estrella conocida de morir a los veintisiete años, por lo que forzosamente estas obligado a tener en tu discografía personal un disco de Johnson; sin embargo, en la historia de este músico hubo otro bluesman que fue su pareja en giras, al que le enseñó todos sus secretos, le legó su obra musical, y del que se dice poco cuando se habla de Johnson y su leyenda, su nombre: Johnny Shines.

Ser la pareja musical de Robert Johnson, fue un privilegio para John Ned Shines, mejor conocido en la escena musical bluesista como Johnny Shines, sin embargo, al paso del tiempo le implicó vivir siempre a la sombra del famoso bluesman.

Johnny Shines nació el 26 de abril de 1915 en Frayser, TN, y creció en Memphis desde la edad de seis años. Parte de una familia de músicos, aprendió la guitarra por su madre, y de joven tocó en las calles de Memphis con varios amigos. En 1932, se trasladó a Hughes, Arkansas, para trabajar como aparcero, manteniendo sus actividades musicales a un lado; en 1935, decidió intentarlo y hacerlo como músico profesional.

Las propias contribuciones de Shines al blues a menudo han sido injustamente descuidadas, simplemente porque la propia leyenda de Johnson proyecta una sombra tan larga. Desde un principio Shines fue uno de los mejores guitarristas de blues del Delta, con su propio estilo distintivo y con la energía que pudo haber hecho eco del espíritu y la influencia de Johnson, pero nunca fue una mera imitación.

Shines eventualmente se dirigió hacia el norte, a Chicago, y realizó la transición al blues urbano electrificado con facilidad, ayudado en parte por su voz robusta y apasionada. Fue muy subestimado durante sus primeros años, incluso abandonó el negocio de la música durante un tiempo, pero fue redescubierto a finales de los 60, grabó y realizó giras constantemente durante bastante tiempo. Un golpe en 1980 le robó algo de su destreza en la guitarra, pero su voz siguió siendo un instrumento poderosamente emotivo, y actuó hasta su muerte en 1992.

Shines había conocido por primera vez a Johnson en Memphis en 1934, a través de un pianista local llamado M & O, y comenzó a acompañarlo en sus andanzas por el circuito Southern juke-joint, tocando donde pudieran encontrar conciertos (por cierto, solían tocar frente a frente); los dos llegaron a lugares tan al norte como Windsor, Ontario, donde aparecieron en un programa de radio llamado *The Elder Moten Hour*. Después de tres años en el camino juntos, lo que convirtió a Shines en uno de los socios más íntimos de Johnson, junto con el hijastro de Johnson, Robert Jr. Lockwood, los dos se separaron en Arkansas en 1937 y nunca se volvieron a ver. La muerte de Johnson fue en 1938.

Shines continuó tocando en el sur durante unos años, y en 1941 decidió emprender el camino hacia el norte con la esperanza de encontrar trabajo en Canadá, y desde allí tomar un barco a África. En cambio, cuando se detuvo en Chicago, su primo inmediatamente le ofreció un trabajo en la construcción, y terminó quedándose. Comenzó a recorrer la escena del club de blues local, y en 1946 hizo sus primeras grabaciones; cuatro pistas para Colombia que la etiqueta no quiso lanzar. En 1950, resurgió en Chees grabando canciones que rara vez se lanzaban (y, cuando lo eran, a menudo aparecían bajo el nombre "Shoe Shine Johnny"). Mientras tanto, encontró trabajo para apoyar a otros artistas en shows en vivo y en sesiones de grabación.

De 1952 a 1953, colocó algunos discos para la etiqueta JOB, que constituyen algunos de sus mejores trabajos de todos los tiempos (algunos presentaron a Big Walter Horton en armónica). Sin embargo, no fueron apreciados comercialmente, y Shines volvió a sus papeles secundarios. En 1958, harto del sindicato de músicos por una disputa financiera, abandonó el negocio de la música, empeñó todos sus equipos y se ganaba la vida únicamente con el trabajo de construcción que había mantenido todo el tiempo.

Sin embargo, Shines se mantuvo conectado a la escena local de blues trabajando como fotógrafo en eventos en vivo, en 1966, Vanguard Records encontró a Shines tomando fotografías en un club de blues de Chicago, fue buscado por los historiadores del blues, y le hablaron para grabar para el ahora clásico Chicago/ The Blues/ Today de Vanguard; su aparición en el tercer volumen en 1966 rejuveneció su carrera.

Posteriormente, grabó sesiones para Testament llamadas *Master of the Modern Blues* en 1966 haciendo dueto con Big Walter Horton y en Blue Horizon Last Night´s Dream en 1968, que efectivamente lo introdujeron a gran parte del público. La recepción fue mucho mayor esta vez, y Shines salió de gira, primero con Horton y Willie Dixon como los Chicago All-Stars, y luego liderando su propia banda. Mientras tanto, su hija murió inesperadamente, dejando a Shines para criar a sus nietos; preocupado por criarlos en un entorno urbano, se mudó con toda la familia a Tuscaloosa, AL.

Johnny Shines With Big Walter Horton (Full Album) 1969

https://youtu.be/LUfuaF9ju1I

Shines se mudó a Holt, Alabama, en el condado de Tuscaloosa, en 1969. Cuando una estudiante de la Universidad de Alabama, Natalie Mattson, supo que él vivía en el área, lo invitó a tocar en una cafetería, conocida como "Down Under, "que ella atendia en el campus. Shines tocó en varias ocasiones, y también trajo a su amigo, el artista de blues Mississippi Fred McDowell, para que apareciera con él. Estas fueron algunas de sus primeras apariciones en Alabama después de su mudanza allí. Siguió tocando en el circuito internacional de blues mientras vivía en Holt, Alabama.

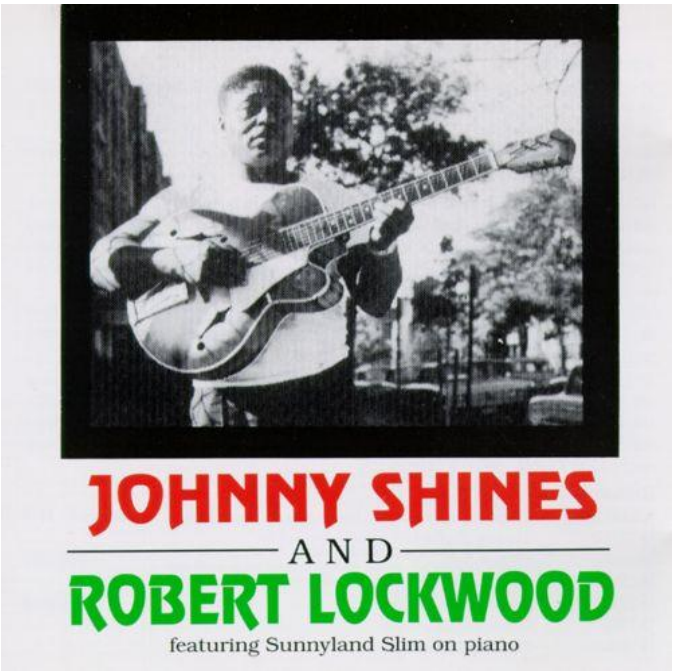
A fines de la década de 1960 y en la de 1970, Shines realizó una gira con el hijastro de Robert Johnson, Robert Lockwood, Jr., como los últimos músicos originales del delta blues. En 1980, la música de Shines quedó paralizada cuando sufrió un derrame cerebral. Más tarde aparecería y tocaría, en un documental de 1991.

Antes en 1989, Shines llegó a California para tocar en un recorrido de un mes en universidades (UC Santa Cruz) y clubes, llegando hasta el "Slims" de San Francisco, donde tocó un set acústico con David Schnittman en guitarra y un mandolinista. Para el resto de sus shows, Johnny usó una banda local de blues de Santa Cruz CA llamada "Blue Magic". El líder de la banda era Gary Martin (guitarra/voz), David Schnittman (bajo) y Scott Cooper (batería). Johnny había sufrido un derrame unos años antes, pero su voz conservaba su poder legendario. Sin embargo, ya no podía "tocar" su guitarra con la mano izquierda y solo tocaba la guitarra "slide"; ambos en sus guitarras acústicas y eléctricas. Johnny y la su banda se extendieron hasta el sur, hasta el club Belly Up en San Diego y el "Club Palomino en Los Ángeles. En estas dos fechas en el sur de California, Johnny compartió el escenario con Clarence "Gatemouth" Brown. También tuvo fechas en el" San Louis Obispo Blues Society ", así como en varios otros clubes. Durante esta gira, Blue Magic solía tocar en el primer set, seguido por Johnny tocando un solo acústico, y al final por Johnny al frente de la banda para el tercer set. El año siguiente en el "Fountain Blues Festival en San Jose CA" dio una conferencia en la Universidad Estatal de San José sobre la historia del blues.

Además, en ese año de 1989, Shines conoció a un joven músico de blues nacido en Minnesota, Kent Duchaine, y los dos recorrieron los siguientes años hasta la muerte de Shines.

A pesar de su trabajo generalmente de alta calidad, Shines fue una figura fascinante para muchos fanáticos del blues simplemente por la mitología que rodea a Robert Johnson, y fue entrevistado repetidamente sobre sus experiencias con Johnson y no sobre su propia música o su carrera; lo cual comprensiblemente lo frustró después de un tiempo.

Sin embargo, eso no le impidió redescubrir sus raíces en el blues acústico del Delta, o incluir muchas de las canciones clásicas de Johnson en su propio repertorio; de hecho, a fines de los '70, Shines recorrió y grabó a menudo con Robert Jr. Lockwood, un equipo que le debía mucho al legado de Johnson si alguna vez hubo uno. Desafortunadamente, en 1980, Shines sufrió un ataque que afectó en gran medida su interpretación de la guitarra, que nunca volvería a sus glorias anteriores. Sin embargo, fue capaz de cantar tan eficazmente como antes y, ayudado por algunos de sus alumnos, continuó recorriendo América y Europa. A principios de los años 90, Shines apareció en la película documental, Buscando a Robert Johnson, y también grabó un último álbum con Snooky Pryor, Back to the Country en 1991, que ganó un Premio W.C. Handy. Sin embargo, la salud de Shine estaba fallando y falleció el 20 de abril de 1992 en un hospital de Tuscaloosa.



Según el periodista musical Tony Russell, "*Shines era ese ser raro, un artista de blues que superó la edad y la oxidación para hacer música que se alzó al lado del trabajo de su juventud. Cuando Shines volvió al blues en 1965 tenía 50 años, aún su voz tenía el poder leonino de una docena de años antes, cuando hizo discos en los que se basaba su reputación*".

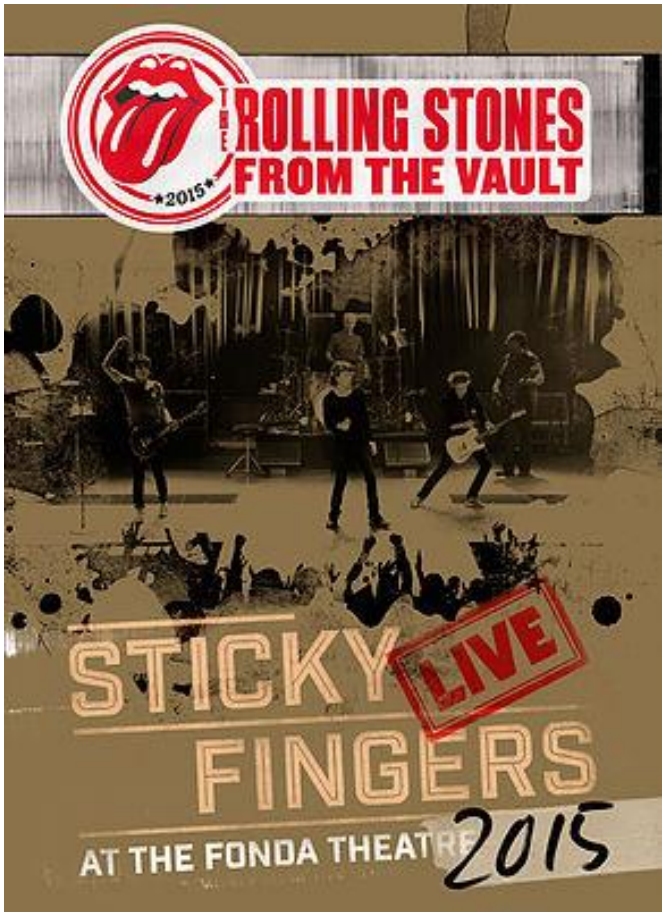
Johnny Young And His Friends Little Walter, Big Walter Horton, Otis Spann
https://youtu.be/oD8ySIoNLaU

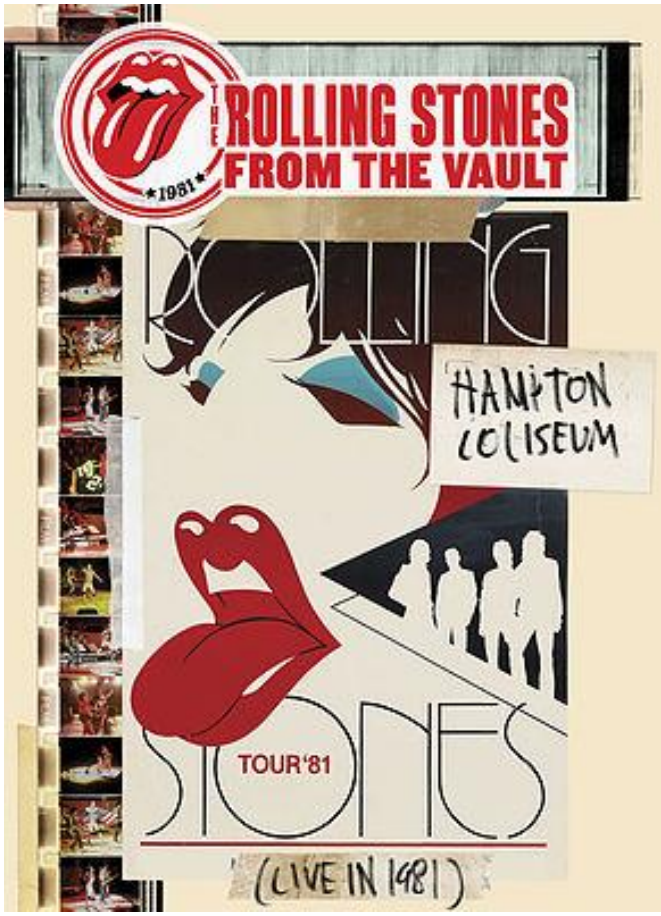
Johnny Shines fue una pieza muy importante en la historia del Blues, si bien es cierto que su fama fue impulsada por haber compartido giras con Robert Johnson, es indiscutible su talento como músico, además de haber destacado en el Delta Blues vivió la evolución del Electric Blues de Chicago y por ser actor principal de esa evolución, sin duda, una autentica leyenda.

En Video

Rolling Stones. From The Vault Pt. 1

José Luis García Fernández





From The Vault -Del baúl-, es una nueva serie de conciertos en vivo de los archivos de los Rolling Stones que han alcanzado recientemente su lanzamiento oficial. Todas las imágenes se han restaurado cuidadosamente y el sonido se ha mezclado de nuevo para estas ediciones especiales. Hoy aquí recomiendo dos memorables y fantásticas presentaciones de 'Sus Satánicas Majestades': *Sticky Fingers: At The Fonda Theatre 2015*, y *Rolling Stones Tour '81 Hampton Coliseum*.

Sticky Fingers: At The Fonda Theatre 2015

La última incorporación a la serie *From The Vault* captura un evento verdaderamente único en la larga y agitada historia de los Rolling Stones. El 20 de mayo de 2015 en el Fonda Theatre de Hollywood, California, la banda tocó todo el álbum de Sticky Fingers en vivo en concierto por primera y hasta ahora única vez en su carrera. El programa celebró la reedición del álbum Sticky Fingers.El ambiente íntimo del Teatro Fonda contrastaba con los enormes estadios en los que la banda actuaría durante el resto de la gira e hizo de esta una ocasión increíblemente especial para aquellos fanáticos con suerte suficiente para conseguir un boleto. En el DVD y Blu-ray se incluyen entrevistas con los miembros de la banda intercalados con las actuaciones.

Tracklist: 1. Start Me Up 2. Sway 3. Dead Flowers 4. Wild Horses 5. Sister Morphine 6. You Gotta Move 7. Bitch 8. Can't You Hear Me Knocking 9. I Got The Blues 10. Moonlight Mile 11. Brown Sugar 12. Rock Me Baby 13. Jumpin' Jack Flash. **Bonus Tracks:** 1. All Down The Line 2. When The Whip Comes Down 3. I Can't Turn You Loose.

The Rolling Stones - Sticky Fingers: Live At The Fonda Theatre 2015 (Teaser)
https://youtu.be/w32cOYChjeg

The Rolling Stones - Brown Sugar (Live At The Fonda Theatre 2015)
https://youtu.be/s5aMoWGeaV8

Rolling Stones Tour '81 Hampton Coliseum

La gira estadounidense de los Rolling Stones en 1981 fue la gira más exitosa de ese año, llevándose un récord de 50 millones de dólares en ventas de boletos. La gira fue en apoyo del criticado y comercialmente exitoso álbum *Tattoo You*. La gira consistió en cincuenta fechas, que se extendieron desde Filadelfia a fines de septiembre hasta Hampton, Virginia, los días 18 y 19 de diciembre. El espectáculo del 18 de diciembre, que también fue el cumpleaños de Keith Richards, fue el primer concierto de música que se emitió en televisión en pago por evento. La cinta ahora ha sido cuidadosamente restaurada, y Bob Clearmountain ha mezclado el sonido para este lanzamiento oficial del espectáculo.

Tracklist: 1. Under My Thumb 2. When The Whip Comes Down 3. Let's Spend The Night Together 4. Shattered 5. Neighbours 6. Black Limousine 7. Just My Imagination 8. Twenty Flight Rock 9. Going To A Go Go 10. Let Me Go 11. Time Is On My Side 12. Beast Of Burden 13. Waiting On A Friend 14. Let It Bleed 15. You Can't Always Get What You Want 16. Band Introductions 17. Happy Birthday Keith 18. Little T & A 19. Tumbling Dice 20. She's So Cold 21. Hang Fire 22. Miss You 23. Honky Tonk Women 24. Brown Sugar 25. Start Me Up 26. Jumping Jack Flash 27. (I Can't Get No) Satisfaction.

The Rolling Stones - Shattered - From The Vault - Hampton Coliseum - Live In 1981
https://youtu.be/tj96Tau44OA

Conclusión.
Por muchos años los videos de los conciertos de los Rolling Stones, han conformado de cierta manera, parte de mi vida musical. Desde aquel día en que después de un largo viaje en trolebús y una extensa caminata hacia el sur de la ciudad, logré llegar al cine Pedegral para ver en la pantalla grande, *Ladies & Gentleman*. Posteriormente, recuerdo haberme contrariado en un cine de arte con *Simphaty for the Devil*. Y tal vez la penúltima vez que los ví en un concierto fue en la pantalla IMAX del Papalote Museo del Niño con *Rolling Stones Live At The Max.* Hasta que llegó la época del video y en ella he obtenido casi todas las habidas y por haber en los diferentes formatos para mi colección particular. La última vez que he visto uno de sus films en el cine, o más bien dicho la más reciente, fue con *The Rolling Stones Havana Moon*. Aunque sé que seguirán publicando material que contiene básicamente la misma música y actuaciones, también sé que seguiré siendo uno de sus principales consumidores. ¡Por siempre Stones!

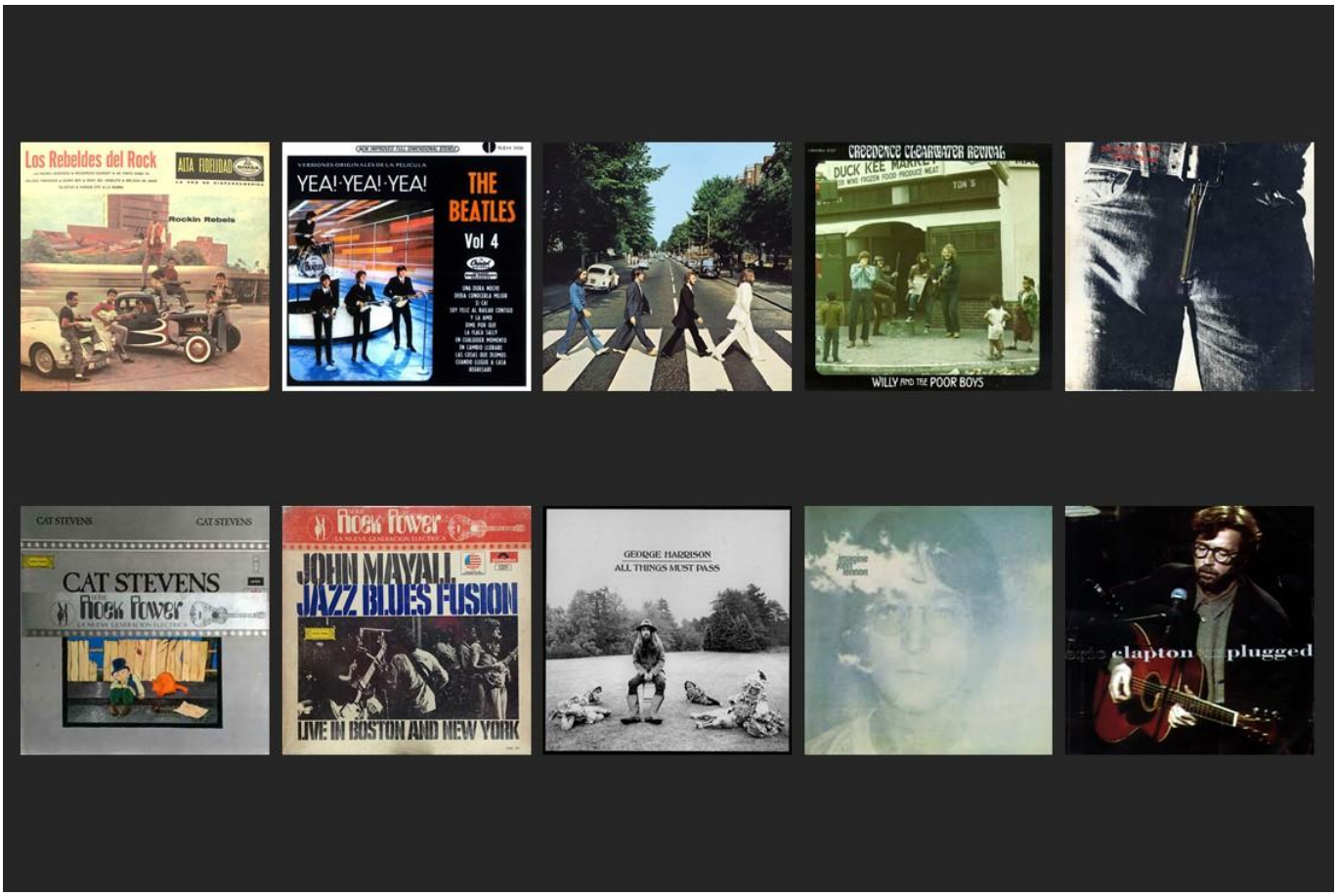
De Colección

Los 10+10 discos que influyeron en mi vida. Pt.1

José Luis García Fernández

Un ejercicio por demás interesante se viene realizando en las redes sociales, concretamente en Facebook, relacionado con los discos que formaron parte importante en la vida de cada usuario, incluso que fueron la influencia de varios de nosotros como músicos.

Normalmente se piden 10 discos, sin embargo, en mi caso los primeros diez son las influencias más importantes y los siguientes mi complemento ideal para el ejercicio. Por supuesto que forman parte de mi colección, ahora los comparto aquí…



1. **Los Rebeldes del Rock – Rockin Rebels**.
   Mi primer disco favorito, un regalo de mi madre. Recuerdo haberlo tocado una y otra vez en el viejo tocadiscos portátil marca Garrard de la casa. Fue un excelente inicio a temprana edad en el rocanrol.

   Lista de canciones. Lado A: 1. La Hiedra Venenosa. 2. Recuerdas Cuándo? 3. Un Tonto Como Yo. 4. Dulces Tonterías. 5. Danny Boy. Lado B. 1. Rock del Angelito. 2. Melodía de Amor. 3. Siluetas. 4. Kansas City. 5. La Bamba.

2. **The Beatles - Yea! Yea! Yea! The Beatles Vol. 4.**
Después del agradable encuentro con la música, con Los Beatles, en aquel cine de barrio cuando ví Let It Be, regresando a casa, busqué de inmediato entre los discos de mi padre si había alguno del Cuarteto de Liverpool, para sorpresa, este fue el encontrado. Un disco que toqué innumerables ocasiones antes de comprar alguno propio.

Lista de canciones. Lado A: 1. Hard Day's Night. 2. I Should Have Known Better. 3. If I Fell. 4. I'm Happy Just To Dance With You. 5. And I Love Her. 6. Tell Me Why. Lado B. 1. Long Tall Sally. 2. Any Time At All. 3. I'll Cry Instead. 4. Things We Said Today. 5. When I Get Home. 6. I'll Be Back.

3. **The Beatles – Abbey Road.**
No recuerdo si fue mi primer disco LP que compré, ni siquiera si fue el primero de Los Beatles, pero sí que en aquellos días era un redescubrimiento exquisito. Incluso por encima de Let It Be, el álbum soundtrack de la película que voló mi mente. Nunca me ha parecido que su contenido tuviese algún desperdicio.

Lista de canciones. Lado A: 1. Come Together. 2. Something. 3. Maxwell's Silver Hammer. 4. Oh! Darling. 5. Octopus's Garden. 6. I Want You (She's So Heavy). Lado B: 1. Here Comes The Sun. 2. Because. 3. You Never Give Me Your Money - Sun King - Mean Mr. Mustard - Polythene Pam - She Came In Through The Bathroom Window. 4. Golden Slumbers - Carry That Weight - The End. 5. Her Majesty.

4. **Creedence Clearwater Revival – Willy and the Poor Boys.**
Creedence fue el segundo grupo que realmente me revolucionó -después de Los Beatles-, prácticamente todos sus discos resultaban de mi gusto, pero escoger este, tuvo su razón. Su rock, country y blues, una combinación explosiva, simple y sin complicaciones, llenaron por mucho, horas de música en mi juventud.

Lista de canciones. Lado A: 1. Down On The Corner. 2. It Came Out Of The Sky. 3. Cotton Fields. 4. Poorboy Shuffle. 5. Feelin' Blue. Lado B: 1. Fortunate Son. 2. Don't Look Now (It Ain't You Or Me). 3. The Midnight Special. 4. Side O' The Road. 5. Effigy.

5. **The Rolling Stones – Sticky Fingers.**
Al igual que en el caso del LP de los Creedence, casi todos los discos que escuché en esa época de los Stones me parecían interesantísimos. Sin embargo, este fue mi boleto a la esencia del blues-rock. Piezas de un gran impacto se encontraban ahí. Tanto fue la influencia que disfruto hasta hoy en día rememorar en el escenario temas como Brown Sugar.

Lista de canciones. Lado A: 1. Brown Sugar. 2. Sway. 3. Wild Horses. 4. Can't You Hear Me Knocking. 5. You Gotta Move. Lado B: 1. Bitch. 2. I Got The Blues. 3. Sister Morphine. 4. Dead Flowers. 5. Moonlight Mile.

6. **Cat Stevens – Teaser and The Firecat.**
El descubrimiento de Cat Stevens en aquel tiempo significó valorar el folk, el pop rock, lo acústico, el gusto por aprender a tocar la guitarra y otros instrumentos, así como el intentar escribir canciones. Bueno, muchas experiencias y sentimientos que por mucho tiempo han perdurado en mi ser, musicalmente hablando.

Lista de canciones. Lado A: 1. The Wind. 2. Rubylove. 3. If I Laugh. 4. Changes IV. 5. How Can I Tell You. Lado B: 1. Tuesday's Dead. 2. Morning Has Broken. 3. Bitterblue. 4. Moonshadow. 5. Peace Train.

7. **John Mayall – Jazz Blues Fusion.**
El inolvidable encuentro con el blues se dio en el marco de este disco. Justamente con John Mayall, padre del blues británico, nació mi interés total por el género raíz. La deliciosa armónica, las progresiones, la nota blue, y todo lo que ahí escuché fue el genesis. De ahí partió mi búsqueda hacia todo lo relacionado a él, instrumentos, canciones, autores, estilos, historias, leyendas, intérpretes, el verdadero inicio de casi todo de lo que hoy comparto en este proyecto de difusión.

Lista de canciones. Lado A: 1. Country Road. 2. Messin' Around. 3. Good Times Boogie. 4. Change Your Ways. Lado B. 1. Dry Throat. 2. Exercise In C Major. 3. Got To Be This Way.

8. **George Harrison – All Things Must Pass.**
Álbum triple inolvidable, un regalo de cumpleaños de mi padre que me dio junto a mi primer tocadiscos estereofónico. A partir de él, todo cambió. Redescubrir todos y cada uno de los ejemplares que iban conformando mi colección. Particularmente su música fue una grata sorpresa. Los músicos participantes, sus entrañables canciones, simplemente sublime. En especial por contener una de mis favoritas de todos los tiempos: *Isn't It a Pity*.

Lista de canciones. Disco 1. Lado A: 1. I'd Have You Anytime. 2. My Sweet Lord. 3. Wah-Wah. 4. Isn't It A Pity (Version One). Lado B: 1. What Is Life. 2. If Not For You. 3. Behind That Locked Door. 4. Let It Down. 5. Run Of The Mill. Disco 2. Lado A: 1. Beware Of Darkness. 2. Apple Scruffs. 3. Ballad Of Sir Frankie Crisp (Let It Roll). 4. Awaiting On You All. 5. All Things Must Pass. Lado B: 1. I Dig Love. 2. Art Of Dying. 3. Isn't It A Pity (Version Two). 4. Hear Me Lord. Disco 3. Lado A: 1. Out Of The Blue. 2. It's Johnny's Birthday. 3. Plug Me In. Lado B: 1. I Remember Jeep. 2. Thanks For The Pepperoni.

9. **John Lennon – Imagine.**
La gran obra del jefe Lennon, difícil de no considerarla dentro de mis grandes influencias. El disco más popular de John que me marcó para siempre, al igual que a muchos en el mundo.

Lista de canciones. Lado A: 1. Imagine. 2. Crippled Inside. 3. Jealous Guy. 4. It's So Hard. 5. I Don't Want To Be A Soldier. Lado B: 1. Give Me Some Truth. 2. Oh My Love. 3. How Do You Sleep? 4. How? 5. Oh Yoko!

10. **Eric Clapton – Unplugged.**
Aunque este disco es el más "reciente" de la lista, es uno de los que más han influido en mí carrera como músico de blues. El haber visto el programa por MTV, generó la expectativa suficiente para que algún día, como finalmente resultó, pisara escenarios interpretando el género que fue ocupando un lugar especial en mi vida.

Lista de canciones. 1. Signe. 2. Before You Accuse Me. 3. Hey Hey. 4. Tears In Heaven. 5. Lonely Stranger. 6. Nobody Knows You When You're Down & Out. 7. Layla. 8. Running On Faith. 9. Walkin' Blues. 10. Alberta. 11. San Francisco Bay Blues. 12. Malted Milk. 13. Old Love.

https://open.spotify.com/user/culturablues/playlist/2Z1r3nFwnOoGhFgXnzaCmM?si=YqjEsGF8Si6ETvA_3DKXcw

Continuará…

Los colores de una ciudad

Norma Yim

En esta cuidad,
de gente cínica, atolondrada o despistada,
donde hay todos los colores y sabores,
donde vivir o más bien sobrevivir es un milagro.

Muchas veces me he preguntado,
¿Qué fue lo que deformó a aquel hermano
a ser tan vil y destruir?
¿A ser tan bajo y no construir?

Entre colores y sabores de gente,
no falta el abusador, el que su cerebro sólo carbura traición,
me pregunto si un día el karma se lo va a cobrar.

El vago hace fechorías por su frustración,
por coraje y ambición de las cosas que él no logró.

Tantos colores de gente en esta ciudad,
tanta vida y tanta maldad,
tanto bien y tanta luz que puede brillar.

La sociedad te marca una sola pareja y ya,
pero se les olvida el instinto natural de la atracción,
ese instinto que te despierta las hormonas,
y te pone a imaginar y a fantasear.

Muchos le llaman instinto animal,
que es difícil de controlar y que va relacionado con la fidelidad.
Pocos, pero muy pocos superan la prueba,
son los que realmente aman de verdad,
y los otros, los que viven aterrados de ser culpados por la sociedad.

Tocando el tema de las mujeres,
que les puedo decir,
hoy en la actualidad ya nos soltamos el chongo,
el collar y hasta el bra,
cada mujer decide porque camino pasar,
y en cual camino se va a quedar.

Hoy en la actualidad en esta ciudad de gente
con tantos colores y sabores,
donde conocer a alguien es toda una sorpresa,
donde hasta la psicología tiene que entrar para detectar,
si es bueno o malo,
Don Juan o San Pedro,
abstemio o borracho,
mustia o prostituta,
heterosexual o bisexual,
ratero o abusador,
amoroso o patán.

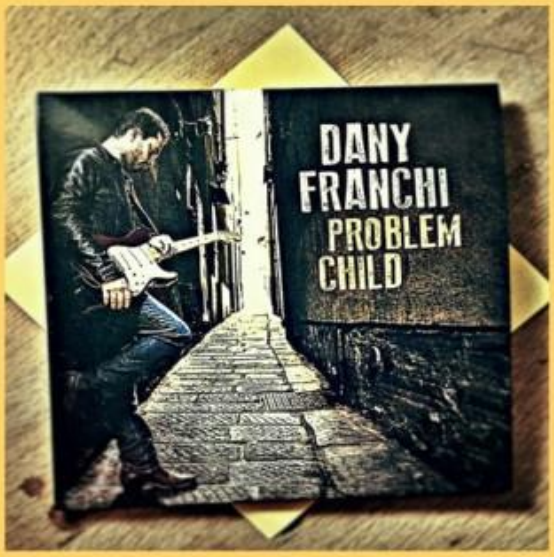
Esos son algunos colores de una cuidad,
tú puedes elegir y percibir con que color de gente te quieres quedar,
o simplemente cuál color… te combina más.

Escúchalo en voz de su autora en la columna "La Poesía tiene su Norma"
Con música de fondo, *Shy Love* por Jeremy Spencer del álbum: Treading Softly

Suplemento

De Frank Roszak Promotions. Parte VIII

José Luis García Fernández



Dos guitarristas de origen italiano, de la familia de Frank Roszak Promotions, se presentan con sus muy respetables producciones discográficas en esta nueva edición, se trata de *Davide Pannozzo:* Unconditional Love y *Dany Franchi*: Problem Child.

Davide Pannozzo: Unconditional Love (octubre de 2017)

Davide Pannozzo, después de haber estudiado guitarra clásica desde la edad de seis años, se graduó en el Conservatorio de Santa Cecilia en Roma; ahora es considerado, internacionalmente, un afamado guitarrista de blues. Su nuevo álbum *Unconditional Love*, fue publicado a mediados de octubre de 2017. Producido por los afamados ganadores del Grammy, Steve Jordan y Will Lee.

Davide alcanzó a llegar a las semifinales el año pasado en el IBC en Memphis, se ha presentado encabezando carteles en los Estados Unidos, Italia, Alemania, Francia y Reino Unido. Ha sido mencionado por los críticos como uno de los artistas más interesantes de la guitarra de blues contemporáneo.

Davide tiene un estilo muy particular, con destellos de Jeff Beck, David Gilmour, Eric Clapton y Jimi Hendrix, esto puede constatarse en su música. Es en esencia, una prueba viva del sueño americano.

Después de que publicó uno de sus álbumes con el sello Universal, comenzó a trabajar en un nuevo proyecto con nuevos temas, y decidió enviarlos al productor Steve Jordan. Reconociendo su talento Jordan, le llamó y le ofreció que trabajaran juntos en ese nuevo disco. Davide de inmediato se trasladó de Italia a Nueva York para inicar los trabajos que dieron como resultado: *Unconditional Love.*

Un álbum que habla acerca de nuestros tiempos. Es un disco de blues contemporáneo que aborda una fuerte narración de historias, todas arraigadas a las creencias de Davide, en las que se basan en considerar a cada persona muy valiosa, que puede jugar un rol importante para hacer de este mundo un mejor lugar.

Jordan y Lee le ayudaron a conformar un sonido destacado, elegante y poderoso. Su estilo sofisticado de tocar la guitarra, su manera vigorosa de cantar, y su equilibrado matiz como compositor, hacen que el álbum resulte único en su género. En esta grabación se hace acompañar de estupendos músicos como Shawn Felton, batería; Ricky Peterson, hammond y teclados; Oli Rockberger, hammond y teclados; Will Lee, bajo y coros; y Steve Jordan, batería.

Lista de canciones. 1. Six Wires; 2. Living, Loving & Giving; 3. I Heard You; 4. Bring Me to the Light; 5. One & Only; 6. Chasing Illusions; 7. Wah Wah; 8. The Purest Thing; 9. Stratus; 10. Lord Knows What's in My Heart.

Six Wires, un rock blues setentero con un ingrediente particular, que resulta ser su carta de presentación en el estilo guitarrístico original del italiano. *Living, Loving & Giving*, agradable y pegajosa tonada rítmica con una ligera influencia de reggaee. *I Heard You*, es un suave y conmoverdor soul con arreglitos sutiles de metales.

Bring Me to the Light, desde el inicio con su estupendo y suavecito slide guitar, va construyendo una pieza de balada rock agradable. *One & Only*, es una pieza mucho más rítmica y potente con un delicioso riff de guitarra, algunos toques de efectos con el pedal de la guitarra le dan una ambientación especial.

Chasing Illusions, rica guitarra distorsionada en un tema superiori que evoca a Clapton en Cream, a Beck y a Hendrix. *Wah Wah*, pocas veces versionada esta canción de George Harrison, resulta un deleite a los oidos y al alma, en una nueva interpretación de aquel himno del Concierto para Bangla Desh, pero que guarda mucho respeto por la original.

The Purest Thing, fina pieza instrumental, tranquila, muy recargada hacia el jazz, con una extraordinaria ejecución. *Stratus*, la leyenda de los tambores Billy Cobham compuso y grabó por primera vez este poderoso tema jazz-funk para su álbum debut como solista. Su corte fue de casi 10 minutos de duración; este es un poco más de siete minutos. Billy y Davide están excelentes en esta versión. *Lord Knows What's in My Heart*, cierra la obra con un tercer instrumental, algo más tranquilo y espiritual, pero de indudable calidad. Una suave tonada original de Panozzo.

Davide Pannozzo - Living, Loving and Giving
https://youtu.be/zUTcjYb86KM

Dany Franchi: Problem Child (mayo de 2018)

Dany Franchi, nació en Génova, Italia y está ampliamente considerado como uno de los mejores jóvenes músicos de Blues en la escena actual. Su tono vocal conmovedor y su increíble y elegante forma de tocar la guitarra dejan a cualquier público deseoso de escuchar más. En 2014 grabó su álbum "I Believe" en Ohio junto con el ganador del "International Blues Challenge", el guitarrista, Sean Carney. Entre 2016 y 2017, Dany promocionó su música en prestigiosos Festivales de Blues en todo el mundo, como en el Blues From The Top en Colorado (Estados Unidos), Dallas International Guitar Festival en Texas (Estados Unidos), Blues'n Jazz Rallye en Rapperswill (Suiza), Olsztyn Blues Festival (Polonia), Augustibluus Festival (Estonia) y muchos otros. En febrero de 2017, la leyenda del blues texano, Anson Funderburgh y Don Ritter de Category5 Amps con base en Dallas Texas, decidieron producir el tercer álbum de Dany: *Problem Child*, grabándolo en el famoso Stuart Sullivan's Wire Recording Studio en Austin, Texas. Fue acompañado de algunos de los mejores músicos de Blues en Estados Unidos como Jim Pugh, piano y órgano; Nate Rowe, bajo y contrabajo; Wes Starr, batería; Anson Funderburgh, guitarra; Andy T, guitarra; Greg Izor, armónica y en la sección de metales los legendarios Texas Horns. El álbum emana alma y autenticidad, mientras el respeto por la tradición es evidente, el álbum también tiene un fuerte contenido original, musicalidad de clase mundial y un sonido único y refrescante, que hará que cualquier conocedor de blues y de sus raíces tome nota.

Lista de canciones: 1. Back To The River. 2. Give Me A Sign. 3. Big Town Playboy. 4. Real Love. 5. Run Around. 6. You Don't Want Me. 7. Don't Steal My Time. 8. Sensation. 9. My Only One. 10. Big Kind Hearted Man. 11. Everything Gonna Be Alright. 12. Wanna Know. 13. Problem Child.

Back To The River, estupendo tema swamp blues de alta calidad, por la voz apropiada de Dany, su gran guitarra, y la espectacular banda. Gran arranque de la obra. *Give Me A Sign*, con un grandioso piano este boogie-woogie, le permite a Franchi rockear un poco en la voz. En el solo de guitarra de Franchi, se piensa de inmediato en Albert Collins y/o en Freddie King, sin duda, sus influencias en la forma de tocar. *Big Town Playboy*, blues tradicional y original de Eddie Taylor, con una sobresaliente armónica acompañando el suave ritmo, la guitarra de Frenchi manteniéndose al acecho con genialidad a lo largo de la versión. *Real Love*, es una baladita de blues-rock, que hace lucir totalmente a la sección de metales. *Run Around*, un blues-rock sabroso que abre con un riff de guitarra y órgano. El solo de guitarra en conversación con el Hammond le da el sentimiento preciso al tema. *You Don't Want Me*, el primero de dos números soul/R&B en el álbum. Todo se sincroniza perfectamente en esta canción: la voz de Franchi, su guitarra y la banda. *Don't Steal My Time*, el segundo tema muy soul, con grandiosos solos de guitarra y el acertado tono de voz de Franchi, toda la banda es exquisita y eso incluye al saxofonista. *Sen-Sa-Shun*, un tema instrumental original de Freddy King permite la diversión de la banda, esta es una interpretación fresca y contemporánea con gran tono en la guitarra y un destacado órgano que le da el toque de calidad, exigido en este estupendo álbum. *My Only One*, precioso blues lento que luce con la voz y guitarra de Franchi, y en donde la letra hace una buena narración sobre el amor que salió bien. *Big Kind Hearted Man*, un agradable tema con su dosis de góspel, el piano sobresaliente da la entrada al correcto solo de guitarra. *Everything Gonna Be Alright*, una canción de blues tradicional original de Willie Dixon, se escucha fresca y actual. El toque perfecto para recrear una atinada versión, simplemente sensacional. *Wanna Know*, blues-rock lento con una fuerza extraordinaria de interpretación, sencilla y carismática. Problem Child, el álbum cierra con la canción principal que le da título, un blues lento y sobresaliente como lo es en su totalidad este disco.

Dany Franchi – Problem Child
https://youtu.be/msWOj4GYYSI

Suplemento

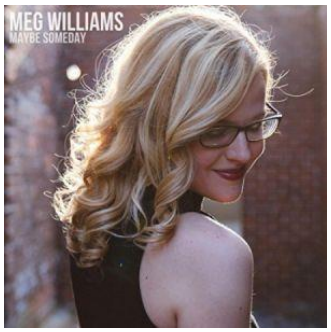
Discos de reciente publicación, junio 2018

José Luis García Fernández

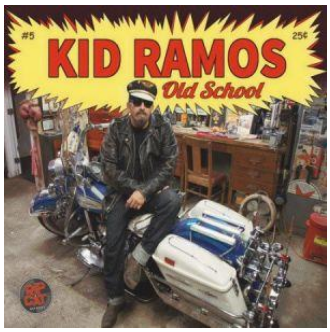
He aquí una gran oportunidad de echar un buen vistazo a las recientes producciones discográficas, con estas 28 recomendaciones de diversos álbumes de Blues y sus géneros derivados. Copia el nombre del artista, que se encuentra debajo de cada portada, pégalo en el buscador de Spotify; encuentra el álbum, y… ¡a disfrutar!

Disco del mes: *Kid Ramos – Old School*

Victor Wainwright

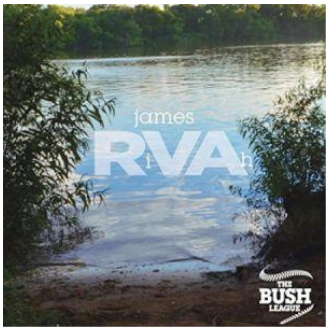


Meg Williams



Kid Ramos

Robbert Fossen Band

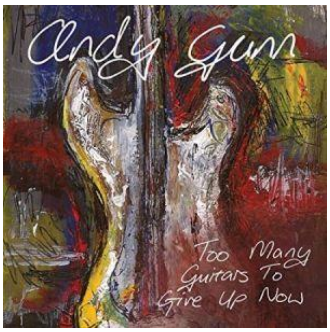


James Rivah

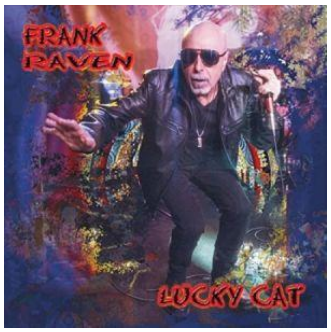
Bees Deluxe

Chris Smither

Mike Ross

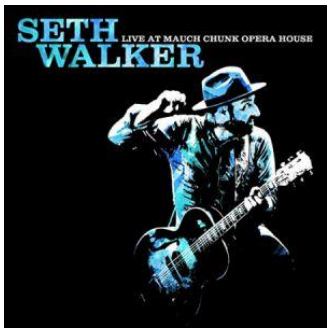


Andy Gunn



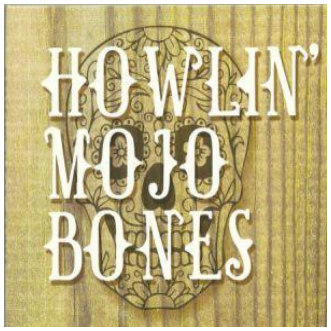
Frank Raven

Mud Morganfield



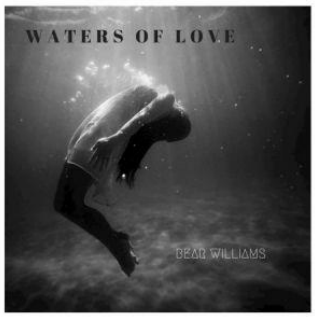
Seth Walker

Eric Corne

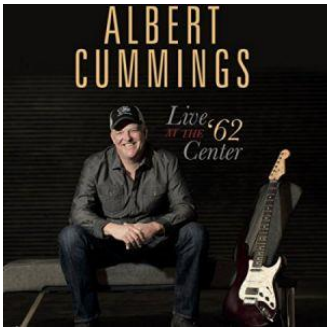


Howlin' Mojo Bones

Deva Mahal

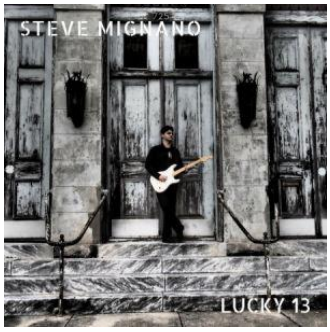


Bear Williams



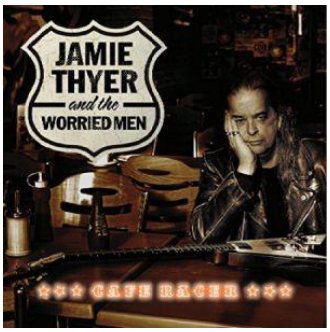
Albert Cummings

John Oates

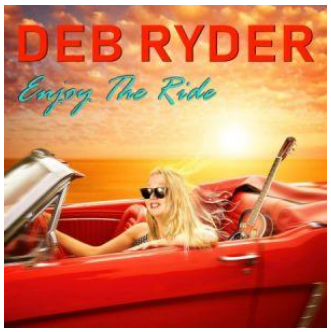


Steve Mignano

Chris Ruest

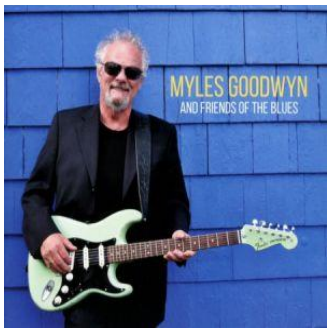


Jamie Thyer, Worried Men

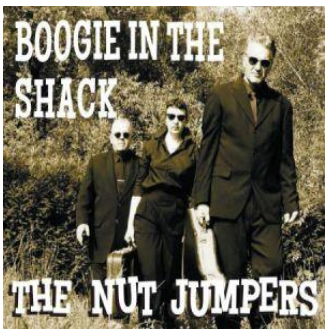


Deb Ryder

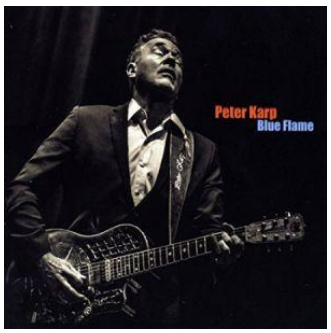
Breezy Rodio



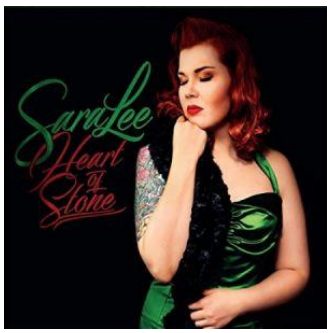
Myles Goodwyn



The Nut Jumpers



Peter Karp



SaraLee

The Jimmy Zee Band

https://open.spotify.com/user/culturablues/playlist/1jEaIHVi6hAq6jQaX2tgMl?si=I27bs9GKQgmaUOSQ2hV7Rw

Colaboración Especial

Ganadores de los Blues Music Awards 2018

José Luis García Fernández

La edición número 39 de los Blues Music Awards se convirtió en una especie de fiesta del primer aniversario para *Taj Mahal* y *Keb' Mo'*. Su aclamada colaboración TajMo, que fue lanzada el 4 de mayo de 2017, recibió los honores con los premios Álbum del Año y Álbum de Blues Contemporáneo, en esta ceremonia estelar que The Blues Foundation organizó el pasado 10 de mayo.

La leyenda de la música estadounidense que fue incluida en el Salón de la Fama del Blues en 2009: Taj Mahal, también fue nombrado el Artista del Año y el Mejor Artista Acústico, mientras que su compañero musical igualmente anunciado, Keb' Mo' fue elegido mejor Artista Contemporáneo de Blues.

Rick Estrin fue el otro gran ganador de múltiples premios de la noche. Estrin, quien obtuvo la mayor cantidad de nominaciones en esta ocasión con ocho, fue seleccionado como el Mejor Artista de Blues Tradicional, su canción "*The Blues Is not Going Nowhere*" ganó el premio a la Canción del Año, y su banda: Rick Estrin & the Nightcats obtuvo los honores como la Banda del Año.

A continuación, la lista completa de ganadores en las 26 categorías, en rojo mis seleccionados que resultaron premiados…

1. Álbum Acústico: *Break the Chain – Doug MacLeod*
2. Artista Acústico: *Taj Mahal*
3. Álbum: TajMo – *Taj Mahal & Keb' Mo'*
4. Artista del año, premio B.B. King: ***Taj Mahal***
5. Banda: ***Rick Estrin & the Nightcats***
6. Álbum de Artista Emergente: *Southern Avenue – Southern Avenue*
7. Álbum de Blues Contemporáneo: ***TajMo – Taj Mahal & Keb' Mo'***
8. Artista Mujer de Blues Contemporáneo: *Samantha Fish*
9. Artista Hombre de Blues Contemporáneo: ***Keb' Mo'***
10. Álbum Histórico: *A Legend Never Dies, Essential Recordings 1976-1997 – Luther Allison (Ruf Recordings)*
11. Vocalista: *Beth Hart*
12. Bajista: *Michael "Mudcat" Ward*
13. Baterista: *Tony Braunagel*
14. Guitarrista: *Ronnie Earl*
15. Armonicista: *Jason Ricci*
16. Metales: *Trombone Shorty*
17. Pianista, premio Pinetop Perkins: *Victor Wainwright*
18. Mujer de Blues Tradicional, premio Koko Taylor: *Ruthie Foster*
19. Álbum de Rock Blues: *We're All In This Together – Walter Trout*
20. Artista de Rock Blues: *Mike Zito*
21. Canción: *"The Blues Ain't Going Nowhere" escrita por Rick Estrin e interpretada por Rick Estrin*
22. Álbum de Soul Blues: *Robert Cray & Hi Rhythm – Robert Cray & Hi Rhythm*
23. Artista Mujer de Soul Blues: ***Mavis Staples***
24. Artista Hombre de Soul Blues: *Curtis Salgado*
25. Álbum de Blues Tradicional: ***Right Place, Right Time – Mike Welch and Mike Ledbetter***
26. Hombre de Blues Tradicional: *Rick Estrin*

https://open.spotify.com/user/culturablues/playlist/4rD0KgRWK6tXrZXXPLjPHd

Colaboración Especial

Chicago Blues Festival 2018

José Luis García Fernández

Uno de los más importantes Festivales de Blues en los Estados Unidos es el Chicago Blues Festival, que en este año se realizará los días 8, 9 y 10 de junio, en el Millennium Park de la mismísima Ciudad de los Vientos.

El Chicago Blues Festival es el festival de blues gratis más grande del mundo y sigue siendo el más grande de los festivales de música de la Ciudad sede. Durante tres días en cuatro escenarios, los fanáticos del blues disfrutan de música en vivo gratis en la llamada "Capital Mundial del Blues".

Entre los artistas que anteriormente han participado se incluyen a Bonnie Raitt, Ray Charles, B.B. King, Bo Diddley, Buddy Guy, Koko Taylor, Shemekia Copeland, Gary Clark Jr, Rhiannon Giddens, Lil Ed & The Imperials y Bobby Rush; entre muchos otros.

He aquí el programa para esta nueva edición, la número 35 en la historia…

Escenario principal: Jay Pritzker Pavilion

Viernes 8 de junio

Corey Dennison Band, Mississippi Heat con Billy Flynn y Giles Corey; además, en el marco del 65º aniversario de la celebración de Delmark Records, se presenta un homenaje a Bob Koester y actuaciones en honor a legendarios artistas del sello discográfico como **Sleepy John Estes** por Corey Dennison y Gerry Hundt, **Big Joe Williams** por Jimmy Burns, **Roosevelt Sykes** por Ken Saydak, **Bonnie Lee** por Shirley Johnson, **Willie Kent** por Guy King , **Jimmy Dawkins** por Billy Flynn y Linsey Alexander, **JB Hutto** por Lil 'Ed y Dave Weld, **Big Time Sarah** por Demetria Taylor y Tomiko Dixon, **Carey Bell** por Lurrie Bell y Steve Bell, **Magic Sam** por Jimmy Johnson y Dave Spectre, **Junior Wells** por Omar Coleman.

Sábado 9 de junio
Selwyn Birchwood; Willie Clayton; y homenaje al legendario armonicista, Marion Walter Jacobs, mejor conocido como **Little Walter**; con Billy Branch, Corky Siegel, Rick Estrin, Sugar Blue, Magic Dick y The Sons of Blues con Billy Flynn y Sam Lay.

Domingo 10 de junio
Fantastic Negrito, El Bluesman de Louisiana: "Real Deal" Kerry Neal y la Ganadora del Premio Grammy: Mavis Staples.

Escenario: Budweiser Crossroads Stage (South Chase Promenade)

Viernes 8 de junio
Sharon Lewis y Linsey Alexander.

Sábado 9 de junio
Chicago R&B Kings en honor a Gene Barge y Sonny Landreth.

Domingo 10 de junio
Jamiah Rogers, Terrance Simien and The Zydeco Experience y Christone “Kingfish” Ingram.

Escenario: Mississippi Juke Joint Stage (North Chase Promenade)

Viernes 8 de junio
Panel de discusión presentando a Bob Koester de Delmark Records, Mr. Sipp y Kenny “Beedy Eyes” Smith Jam Session.

Sábado 9 de junio
Panel de discusión y Tributo a Little Water, Eddie Cotton Jr y Eddie Cotton Jr Jam Session.

Domingo 10 de junio
Rising Stars Fife and Drum, dirigido por Sharde Thomas y Full day of Delta blues con traditional hill country blues.

Escenario: Front Porch Stage (Wrigley Square)

Viernes 8 de junio
Blues in the School con Katherine Davis, Tim Gant, Tino Cortes, Alan Burroughs y Stone Academy; Lurrie Bell y Eddie Taylor Jr. con The Bell Dynasty; y Guy King.

Sábado 9 de junio
Alvin Youngblood Hart; Jontavious Willis; y Bridges to the Blues conjunto con jóvenes músicos seleccionados por Donda's House como parte de la iniciativa del Año de la Juventud Creativa de Chicago.

Domingo 10 de junio
Erwin Helfer & his Chicago boogie-woogie style; Blind Boy Paxton (pre-World War II blues); y Valerie and Ben Turner.

Agenda

FESTIVAL INTERNACIONAL DE
BLUES EN POZOS
15 Y 16 DE JUNIO 2018
Programación 2018 Antiguo Abasto
Viernes 15 18:00 hrs
Paul Orta (Texas) y la rambla (edo. Mex.)
Manhattan Hot Band (CDMX)
Big Danny´s Blues Band (CDMX)
Umbra Alba (Querétaro)
Blues Factory (CDMX)
Sábado 16 18:00 hrs
Billy Branch (Chicago)
La rambla (Edo. Mex.)
Amigos del blues (Aguascalientes)
Raíces del blues (CDMX)
La oca (Querétaro)
Conductor: Antonio Martínez
Actividades alternas sábado 16
Plaza Zaragoza
-CLÍNICA DE HARMÓNICA BILLY BRANCH CHICAGO 16:00
-CONCIERTO ACÚSTICO
Isidro Negrete y Raíces del blues
EXPOSICIÓN DE Programas del festival
Entrega de juguetes antiguo abasto 13:00
Por la familia Martínez Valdez
Donativo por día $100
MINERAL DE POZOS
PUEBLO MÁGICO
www.larambla.com.mx/pozos_2017
GUANAJUATO
Secretaría de Turismo
GUANAJUATO
EL DESTINO CULTURAL DE MÉXICO
guanajuato.mx
PUEBLOS MÁGICOS
RENOR
Corona Extra

BILLY BRANCH
15/06/18
$ 300
LIVE
BLUES
61
FRAY SERVANDO TERESA DE MIER 160, COLONIA CENTRO, CDMX. INFORMES: 5086 6257