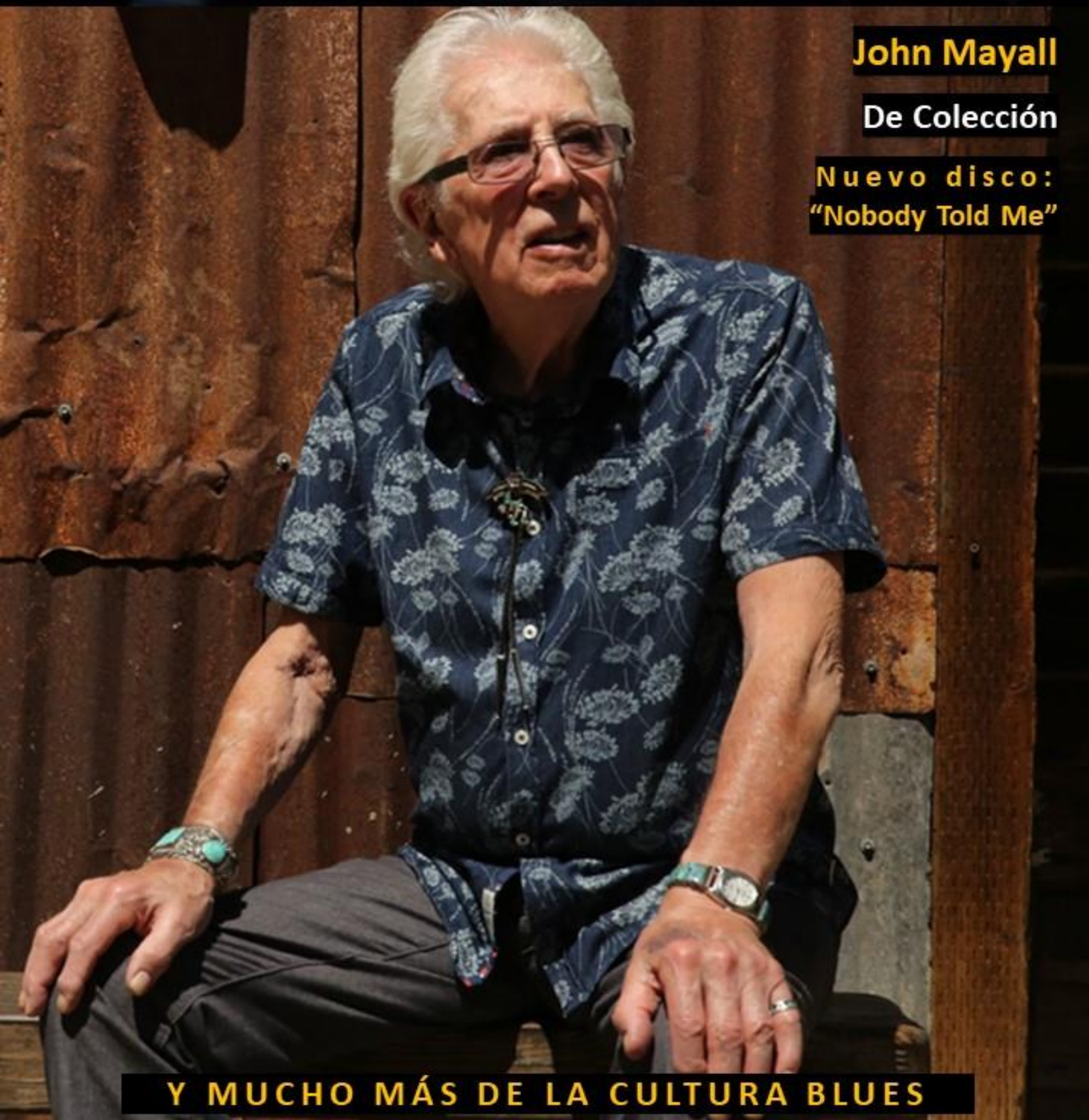
No. 95 abril de 2019

Cultura Blues.

La Revista Electrónica



John Mayall

De Colección

Nuevo disco:
"Nobody Told Me"

Y MUCHO MÁS DE LA CULTURA BLUES

Contenido

Directorio

Cultura Blues. La Revista Electrónica

www.culturablues.com

Número 95 – abril de 2019

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

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

PORTADA John Mayall (1) **1**

CONTENIDO - DIRECTORIO **2**

EDITORIAL De pérdidas y ganancias (1) **3**

DE COLECCIÓN John Mayall, Nobody Told Me (1) **5**

EN VIDEO John Mayall: Live From Austin Tx (1) **7**

PLANETA BLUES Curtis Salgado: El blues es mi estilo de vida (2) **9**

HUELLA AZUL Manuel López Poy, Todo Blues (3) **16**

+ COVERS Little Red Rooster (1) **21**

LADO B Los invidentes del blues. Parte 1 (4) **23**

BLUES A LA CARTA Destino Chicago. Parte 1: Chess Records (1) **29**

CULTURA BLUES DE VISITA
En el Festival Noche de Primavera 2019 CDMX (5, 6 y 7) **31**

SESIONES DESDE LA CABINA Bátiz 50 años de su grabación en USA (8) **43**

ESPECIAL DE MEDIANOCHE Estar arriba es mejor: Nacidos Bajo un Buen Signo IV (9) **45**

HUELLA AZUL Jimena Segovia: Blues con B de Burlesque (3) **48**

DIVÁN EL TERRIBLE No soy guiado, yo guío. Parte II (10) **50**

LA POESÍA TIENE SU NORMA ¿Quién me abrazará esta noche? (11) **53**

RECOMENDACIONES
Blind Raccoon presenta. Capítulo VI: Dos de Nueva Jersey (1)
De Frank Roszak Promotions. Parte XVIII (1) **56**

COLABORACIÓN ESPECIAL
Mauricio Kings y su disco homónimo (1)
A 10 de años de "Palabra de Blues… al aire" Pt. III (1) **58**

RECOMENDACIONES
Discos de reciente publicación, edición abril 2019 (1) **60**

AGENDA **62**

Editorial

De pérdidas y ganancias

José Luis García Fernández

***El blues*, pintura de Kathleen Kelly Thompson**

El blues se formó a partir de la cultura africana, de la experiencia de la esclavitud y de muchas otras influencias, pero no se consolidó como género en particular hasta el siglo XX, cuatro décadas después de la abolición de la esclavitud y de varias generaciones desarraigadas de su continente originario. El blues se asentó en Mississippi, Texas, Georgia, Louisiana, Missouri, las dos Carolinas y en diversos estados sureños. Posteriormente, oleadas migratorias hacia el norte establecieron Chicago como capital del blues, aunque anteriormente St Louis y Memphis ya eran centros de blues urbanos representativos.

Todos aquellos pioneros de esa primera época del blues dejaron un legado importante para la siguiente generación de músicos, que continuaron con sus proyectos musicales basados en mucho de esa herencia musical. La semilla del renacimiento del blues de los años sesenta se plantó la década anterior. Como resultado de la fusión entre el blues afroamericano, y el R&B, con el folk y la música country blanca, el Rock & Roll no sólo evolucionó, sino que se aprovechó de la tecnología y la prosperidad de los años cincuenta. De toda esa pléyade de músicos surgidos en estos años, desafortunadamente, quedan pocos, pero creo que su grandeza está en las firmes raíces que dejaron regadas por todo el mundo, para que el blues siga vivo y sano.

Algunos ejemplos de esa ganancia y fortuna de que algunos sigan activos, muy viejos, y no tan viejos intérpretes legendarios en el mundo son: John Mayall (85 años) que estrena disco y sigue de gira por varios países europeos y pronto en Estados Unidos. Buddy Guy (82 años), flamante ganador del premio Grammy, y también realizando una larga gira por Estados Unidos y Canadá. The Rolling Stones: Charlie Watts (77 años), Keith Richards (75 años), Mick Jagger (75 años), Ron Wood (71 años), estarán de gira pronto por Estados Unidos. Eric Clapton (74 años), presentará el Crossroads Guitar Festival 2019 en Dallas. Así como algunos de los que encabezarán el Chicago Blues Festival 2019, el próximo mes de junio: Jimmy Johnson (90 años), Charlie Musselwhite (75 años), Billy Boy Arnold (83 años), Bobby Rush (85 años), Latimore (79 años), Don Bryant (76 años), y Bettye LaVette (73 años), entre muchos otros.

El número 95

La nueva edición, que como decíamos en el número anterior, camina segura y sigilosa hacia su octavo aniversario, dedica su portada y dos artículos a *John Mayall "El padre del blues británico"*. Tenemos tres estupendas entrevistas, una desde Grecia con el legendario armonicista: *Curtis Salgado*; otra desde España con el escritor: *Manuel López Poy*, autor del nuevo libro, Todo Blues; y otra con Jimena Segovia, extraordinaria vocalista del blues en México. La revisión de los covers recae en esta ocasión en una clásica del blues de Chicago (original de Willie Dixon): *Little Red Rooster*. Y para continuar con el tema Chicago, el primero de la serie de cuatro artículos con *Destino al Festival de Blues en Chicago 2019*. Otra buena serie: Los invidentes del blues.

En la sección nacional, tenemos la tercera parte de la serie de artículos: *A 10 de años de "Palabra de Blues… al aire";* la reseña de las grabaciones en Spotify del joven músico *Mauricio Kings,* una nueva reseña de "*Nacidos Bajo Un Buen Signo IV*". Las fotogalerías corresponden a tres enfoques de lo sucedido en el magno evento de la CDMX, *Noche de Primavera: Fiesta Nocturna en el Centro Histórico.* Las recomendaciones de discos, para este número tenemos a dos proyectos de Blind Raccoon: *Trevor B. Power Band y Vin Mott*; y dos de Frank Roszak Promotions: *Mick Kolassa and the Taylor Made Blues Band y Bryan Lee*. Además, con referencia a la *Blues Blast Magazine*, 20 álbumes de reciente publicación. Y como de costumbre hay un interesante artículo del buen Yonathan Amador, la poesía sensual de Norma Yim, los textos inigualables y ocurrentes de Octavio Espinosa, las listas musicales, los videos, la agenda y mucho, más... **¡Hasta la próxima edición… la del 8° Aniversario!**

De Colección

John Mayall, Nobody Told Me

José Luis García Fernández

Nobody Told Me, es el nuevo álbum de estudio de *John Mayall*, Honorable miembro del Salón de la Fama del Blues; cuenta con una lista impresionante y diversa de guitarristas invitados, todos ellos y ella, favoritos personales de Mayall, incluyen a Todd Rundgren, Little Steven Van Zandt de The E Street Band, Alex Lifeson de Rush, Joe Bonamassa, Larry McCray y Carolyn Wonderland. Carolyn se ha unido como guitarrista a la banda de Mayall en su actual gira por Europa: Alemania, República Checa, Polonia, Hungría, Austria, Italia Suiza, Francia, Bélgica, Holanda, e Inglaterra. El tour continuará por los Estados Unidos, del mes de mayo al de agosto del presente año.

En estos días, Mayall ha contado con una sólida banda de respaldo con Greg Rzab en el bajo y Jay Davenport en la batería, junto con una adición más reciente como ya lo apuntamos, Carolyn Wonderland en la guitarra. Además, se anotan en la alineación: Ron Dziubla en el sax; Mark Pender en la trompeta; Richard A. Rosenberg en el trombón y Billy Watts en la guitarra rítmica. Mayall siempre ha tenido una habilidad infalible para encontrar y rodearse de músicos de blues de alto valor, y cuando se le pregunta ese punto, simplemente le atribuye el hecho de que la gente acude a él: "*Estoy orgulloso de que la gente todavía quiera tocar esta música* conmigo*. Es sorprendente a veces, pero vienen y participan en lo que estoy haciendo*".

Habiendo tocado profesionalmente por más de sesenta años, Mayall dice: "*Mientras a la gente todavía le guste lo que hago, seguiré adelante. Es mi trabajo. Es lo que hago. Si no me sintiera bien, cómodo, no lo estaría haciendo. Cada noche es diferente. Tenemos alrededor de cuarenta temas a los que recurrimos, que vamos rotando, pero son la base de los conciertos en vivo de la gira*". Un comentario alentador que revela sus propios pensamientos y creencias en la música en sí. Sobre la composición de canciones, agrega que esto es bastante fácil: "*Se trata de la vida, las historias de tu vida, tus experiencias. La vida misma me da las ideas*".

Lista de canciones: 1. What Have I Done Wrong con Joe Bonamassa; 2. The Moon Is Full con Larry McCray; 3. Evil And Here To Stay con Alex Lifeson; 4. That's What Love Will Make You Do con Todd Rundgren; 5. Distant Lonesome Train con Carolyn Wonderland; 6. Delta Hurricane con Joe Bonamassa; 7. The Hurt Inside con Larry McCray; 8. It's So Tough con Steven Van Zandt; 9. Like It Like You Do con Carolyn Wonderland; 10. Nobody Told Me con Carolyn Wonderland.

What Have I Done Wrong, una pieza original de Magic Sam, y que cuenta con la colaboración magistral de Joe Bonamassa, es la elegida para abrir este agradable álbum. Una tonada con potencia realzada por la sección de metales y por supuesto, por los interesantes pasajes guitarrísticos. *The Moon Is Full*, original de Gwendolyn Collins, artista de soul, es otra pieza con fuerza de interpretación, ahora los créditos en la guitarra principal corresponden a Larry McCray, guitarrista nativo de Arkansas.

Evil And Here To Stay, del estupendo guitarrista invidente, Jeff Healey, fallecido en 2008, que aquí encuentra una sensacional versión, de quién toma su papel: Alex Lifeson, guitarrista de la banda candiense Rush. Muy bien consolidada por la buena armónica y piano de Mayall.*That's What Love Will Make You Do*, original del guitarrista fallecido Little Milton, este gran blues cuenta con la colaboración del músico de Filadelfia, Todd Rundgren, y es interpretado por toda la banda, incluyendo la seción de metales, con gran esplendor.

Distant Lonesome Train, compuesta por Joe Bonamassa, y en la que la banda se brinda de buena manera, estrenando la guitarra slide en el disco, por parte de Carolyn Wonderland. *Delta Hurricane*, original del estupendo saxofonista Crispin Cioe, este tema se deja llevar como de lo mejor en la obra. Bonamassa se luce en una pieza que le acomoda a su estilo de rock blues. ¡Fascinante! *The Hurt Inside*, el último cover del álbum corresponde a esta pieza original de Gary Moore, con la participación nuevamente del gran Larry McCray. Tema suave y magistral, simplemente.

Las tres piezas finales del disco corresponden a la autoría de Mayall, *It's So Tough*, cuenta con la colaboración de Steven Van Zandt, guitarrista de la neoyorquina, E Street Band. Blues sin complicaciones, pero con una determinación que fluye, para seguir haciendo que el género consentido ocupe parte importante de nuestra vida. Las dos siguientes piezas cuentan con la guitarra de Carolyn Wonderland, quien finalmente se unió a la banda para la gira que mencionamos al principio. *Like It Like You Do*, un rocanrolito sabroso, para mover el esqueleto, que mucha falta hace de vez en cuando.

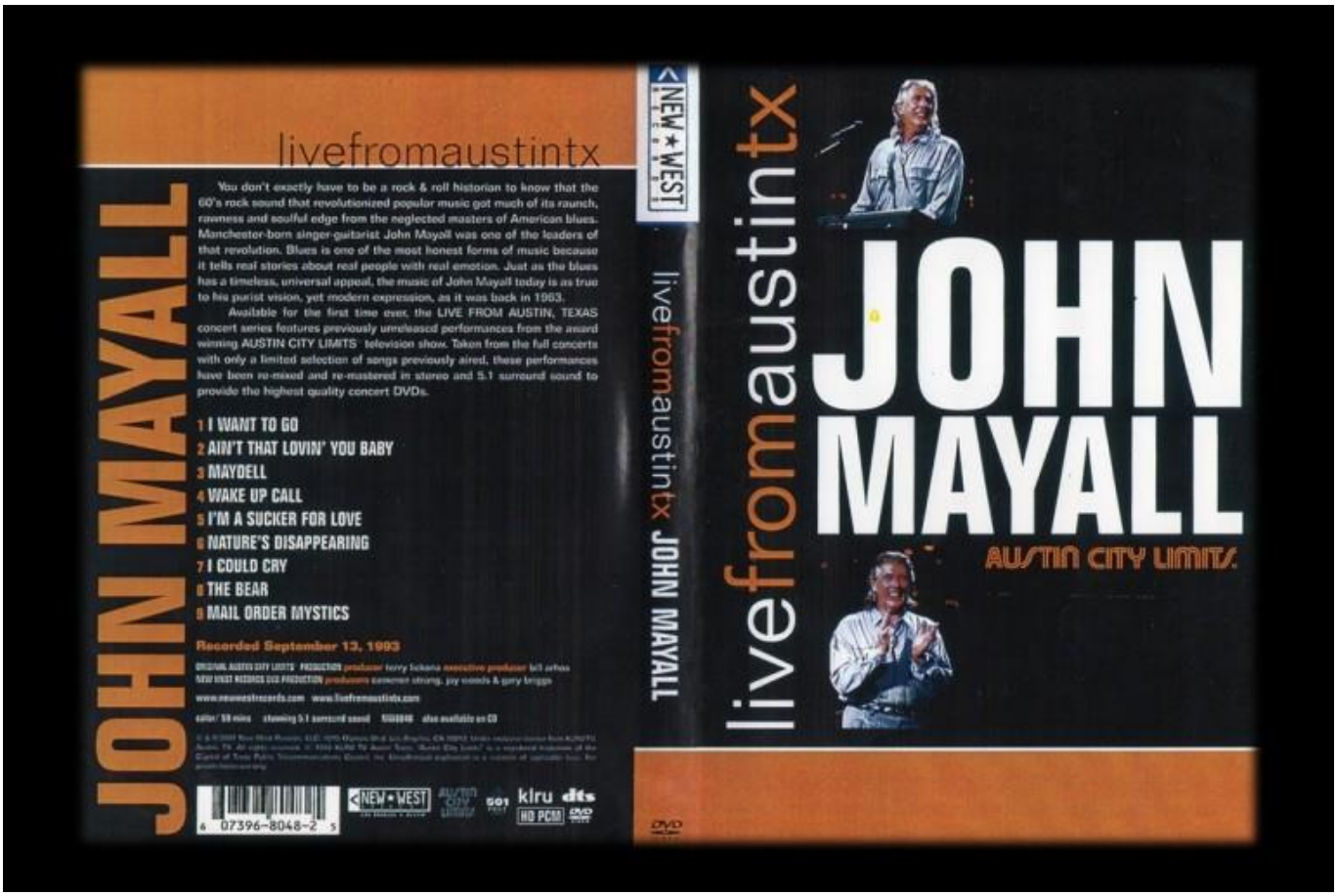
Nobody Told Me, pieza que da nombre a la obra es sencillamente una joya, un slow blues con una estructura básica que se hace magistral por la seriedad y apremio que cada músico pone en la parte que le corresponde. Mi favorita del álbum.

John Mayall - Nobody Told Me
https://youtu.be/HoaPDWVAV6E

En Video

John Mayall: Live From Austin Tx

José Luis García Fernández



Desde los archivos del galardonado programa de televisión PBS Austin City Limits, este es un lanzamiento de la aclamada serie Live From Austin, TX.

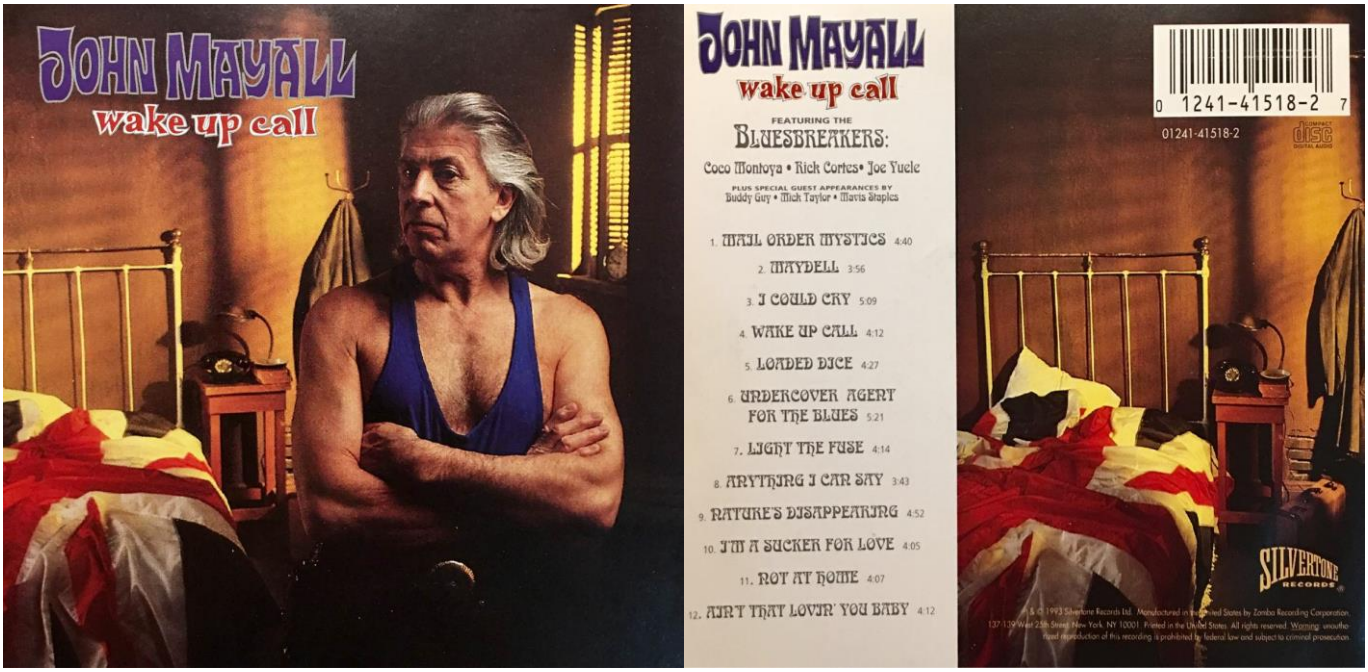
No se necesita ser un historiador del rock and roll para saber que el sonido característico del rock de los 60 que revolucionó la música popular, se obtuvo en gran parte de la fuerza, crudeza y sentimiento de los maestros olvidados del blues estadounidense.

Lo que muchos de los rockeros de hoy pudieron haber olvidado, sin embargo, es que el cantante y guitarrista nacido en Manchester, John Mayall fue uno de los líderes de esa revolución.

Después de cuatro décadas, en esos años noventa se le identifica como el "Padre del Blues Británico por sobradas razones. Una de ellas fue que su banda, The Bluesbreakers proporcionó un terreno fértil para músicos de la talla de Eric Clapton, Mick Taylor, John McVie y Jack Bruce, entre otros de sus ex-alumnos.

En muy pocos años, estos británicos y sus homólogos estadounidenses tomaron la esencia del blues tradicional y lo transformaron en la base de gran parte del rock moderno: Cream, Fleetwood Mac, The Rolling Stones, etc., etc.

Esta sesión de Austin City Limits se grabó el 13 de septiembre de 1993, presentando el disco más reciente de los Bluesbreakers, *Wake Up Call*. En el concierto, John Mayall: guitarra, teclados, armónica y voz; incluye a Coco Montoya: guitarra; Rick Cortés: bajo; y Joe Yuele: batería.



Coco Montoya, en particular, brilla mientras arranca sus solos de guitarra sin fallas, uno tras otro. Sus músicos siempre han sido de calidad musical y revolucionarios, esta vez se mezclan en un crisol de blues con un poco de jazz, gospel y rock. Pero de lo mejor, está el tema original de Jimmy Reed: *Ain´t That Lovin You?*, así como el de Junior Wells, *I Could Cry*.

El blues es una de las formas más honestas de la música porque cuenta historias reales sobre personas reales con emociones reales. ¿Quién no puede relacionarse con eso? Al igual que el blues tiene un atractivo atemporal y universal, la música de John Mayall es tan fiel a su visión purista como a su expresión moderna, como lo fue en el ya lejano 1963.

Lista de canciones: 1. I Want To Go; 2. Ain´t That Lovin You Baby?; 3. Maydell; 4. Wake Up Call; 5. I´m A Sucker For Love; 6. Nature´s Disappearing; 7. I Could Cry; 8. Bear; 9. Mail Order Mystics.

John Mayall – Maydell
https://youtu.be/Mr8bM0G8NGU

John Mayall - I Could Cry
https://youtu.be/JzJen6m7LEc

Planeta Blues

Curtis Salgado: El blues es mi estilo de vida

Michael Limnios

El galardonado vocalista de soul, blues y R&B, *Curtis Salgado* (Foto por Bob Hakins), ha hecho estremecer la tierra con su potente voz y con el enérgico sonido de su armónica, maravillando al público en todo el mundo durante más de 30 años. Nacido en Everett, Washington, creció en Eugene, Oregón.

A los 20 años, ya se estaba haciendo un nombre en la escena de los bares de Eugene con su banda The Nighthawks, y más tarde como co-líder en The Robert Cray Band. Se convirtió rápidamente en un músico y cantante de notable profundidad, con influencias vocales y musicales que incluyen a Otis Redding, O.V. Wright, Muddy Waters, Little Walter, Sonny Boy Williamson I y II, Lightnin' Hopkins, Howlin' Wolf y Magic Sam. La NPR (red de radio pública en Estados Unidos), lo llama "un ícono del blues" con una "voz enorme".

En 1977, conoció al actor John Belushi mientras el comediante estaba filmando, Animal House. Salgado y Belushi pasaron horas tocando discos antiguos, mientras Belushi absorbía la música como una esponja. John usó su nuevo conocimiento del blues para crear *The Blues Brothers*. Una vez que Salgado se unió a The Robert Cray Band, compartió escenarios con muchos de sus ídolos, como Muddy Waters, Bobby Bland, Albert Collins y Bonnie Raitt.

Estuvo al frente de la banda *Roomful Of Blues*, cantando y haciendo giras con ellos desde 1984 hasta 1986. Al formar su propia banda, lanzó en 1991 el primero de sus diez álbumes en solitario. Salgado se unió a Alligator Records en 2012, debutando con el galardonado y aclamado álbum, *Soul Shot* en 2012, seguido de *The Beautiful Lowdown* en 2016. Salgado ganó tres premios de la Blues Music Awards en 2013, incluido el codiciado artista del año. También ganó como artista de Soul Blues, y el álbum de Soul Blues.

En 2017, ganó otros tres premios, Blues Music Awards: álbum de Soul, The Beautiful Lowdown; canción del año por Walk A Mile In My Blues, y artista de Soul Blues. A pesar de sus éxitos, Salgado no es ajeno a la adversidad. Durante su carrera, ha superado múltiples problemas de salud, luchando contra el cáncer de hígado en 2006 y el cáncer de pulmón en 2008 y 2012. En marzo de 2017 se sometió a una cirugía de bypass cuádruple. Ahora está de vuelta en el camino, tocando con su banda y haciendo dueto con Alan Hager. Su capacidad de recuperación se puede escuchar y sentir en la canción *I Will Not Surrender*, la pista principal de su álbum más reciente, del 2018, *Rough Cut*.

La entrevista

Mike. ¿Cuándo fue tu primer deseo de involucrarte en el blues?
Curtis. Crecí en una casa que amaba la música. Fui expuesto a una gran variedad de música. A mi padre le gustaba Count Basie, Ray Charles, Fats Waller y los pianistas de Boogie Woogie, solo por nombrar algunos. Quise ser parte de todas esas cosas buenas, en el momento en que mi papá me llevó a ver a Count Basie, cuando tenía trece años.

Mike ¿Quiénes fueron tus primeros ídolos? ¿Cuáles han sido algunas de tus influencias musicales?
Curtis. Algunos de mis primeros ídolos fueron Count Basie, Anita O'Day, Ray Charles, Benny Goodman, Little Walter, Muddy Waters, Johnny Guitar Watson, Paul Butterfield, Buddy Guy y el LP "Hoodoo Man Blues" de Junior Wells. Estos grandes músicos han influido en mi música.

Mike. ¿Cuáles fueron las primeras canciones que aprendiste?
Curtis. La primera vez que actué frente a un público tenía cinco años. Las canciones que canté fueron: Jesus Loves Me Yes I Know, I've Been Working on The Railroad y Roll the Stone Away. Esas fueron las primeras canciones que aprendí.

Mike. ¿A quién de las personas con las que has trabajado la consideras tu mejor amigo?
Curtis. He trabajado con tantos músicos fantásticos a lo largo de mi carrera. Todos nos apoyamos mutuamente y la mayoría de ellos se han convertido en buenos amigos míos.

Mike. ¿Es el Blues un estilo de vida?
Curtis. Tocar música para vivir y como única fuente de ingresos, definitivamente define tu forma de vida. Y como yo toco Rhythm and Blues, el Blues es mi estilo de vida.

Mike. ¿Cuál fue el mejor momento y el peor de tu carrera?
Curtis. Un par de los mejores momentos de mi carrera fueron cantar con B.B. King y con Bobby Bland. Lo peor fue al darme cuenta de que si no dejaba de beber y consumir drogas, no tendría una carrera.

Mike. ¿Qué significa el blues para ti?
Curtis. El blues me enseñó la historia de mi país. Aprendiendo la música de todos los artistas antiguos y nuevos que tocan la música que he aprendido sobre la vida. Ha afectado profundamente mi visión del mundo.

Mike. ¿Cómo describes tu conexión con las personas cuando estás en el escenario?
Curtis. Estoy muy involucrado con mi audiencia cuando estoy actuando. Es un esfuerzo de equipo, trabajamos juntos. Cuanto más responde la audiencia, mejor toco. Cuanto mejor toco, más responde el público. Nos necesitamos el uno al otro.

Mike. ¿Cuál es el período más interesante de tu vida y por qué?
Curtis. El período más interesante de mi vida es en el que estoy ahora.

Mike. ¿Por qué tocas el blues?
Curtis. Toco blues, pero también toco Rhythm and Blues, Funk and Soul. Encuentro el blues en casi toda la música. Toco esta música porque me hace sentir bien. Es lo que me apasiona.

Mike. ¿Qué experiencias en tu vida te hacen un buen músico?
Curtis. La vida, viviendo en este planeta y todo el dolor y la gloria que viene con él.

Mike. ¿Qué te ofrece el blues?
Curtis. Mi sustento y estilo de vida.

Mike. Vayamos aún más lejos. ¿Qué te gusta de tu primer álbum?
Curtis. Hacer disco es una experiencia de aprendizaje. Siento que aprendo más sobre mí mismo y mi oficio con cada disco que hago. Siempre hay algo más por aprender.

Mike. Cuéntame sobre el comienzo de la banda de Robert Cray ¿Cómo se juntaron y por dónde empezaron?
Curtis. Voy a intentar mantener esto corto porque esta es una larga historia. Conocí a Robert Cray y Richard Cousins en 1974 o 1975. Se mudaron a Eugene, Oregon, desde Tacoma, Washington. Me enteré de ellos por un músico local cuyo nombre era Ratso. Fuimos a su departamento para pedirles que vinieran con nosotros. Robert no quería venir, pero Richard se unió a nosotros. Richard y yo nos pusimos manos a la obra de inmediato y nos hicimos amigos. Yo era menor de edad en ese momento y no podía entrar en los bares. Le pedí a un amigo mío que fuera a ver la banda de Robert y Richards por mí. Me llamó más tarde esa noche y dijo: "¡Esta banda es fantástica!". Robert es un gran cantante y guitarrista. Unos días más tarde, Robert y yo nos conocimos y nosotros también nos hicimos amigos. Y el resto, como dicen, es historia.

Mike. ¿Cómo fueron tus horas de grabación con Robert Cray? ¿Recuerdas algo gracioso?
Curtis. Grabamos juntos en la década de 1970. Estábamos riendo o grabando. Fue un ambiente muy fácil lleno de humor. Fue nuestro primer disco, así que todos estábamos muy emocionados. Me siento honrado de haber tocado con él.

Mike. ¿Qué clase de tipo era John Belushi?
Curtis. Era muy intenso. Muy serio acerca de su oficio, comedia y actuación. En persona no era como el personaje que actuaba en Saturday Night Live. Era un tipo con los pies en la tierra. Recuerdo a Judy Jacklin, su esposa, nos estaba cocinando la cena una noche. John estaba viendo un programa de televisión occidental llamado Gunsmoke. Imitaba a todos los actores que aparecían en la pantalla. Estaba trabajando constantemente en su oficio.

Mike. ¿Qué consejo le habrías dado a Sonny Boy Williamson?
Curtis. No le das consejos a un hombre como Sonny Boy Williamson. Mantienes la boca cerrada y escuchas lo que él tiene que decir. Entonces aprendes de ello. Sonny Boy fue un gran músico. Si no hubiera muerto cuando yo tenía 10 años me hubiera encantado tocar con él.

Mike. ¿Qué le pedirías a Little Walker?
Curtis. Que se cuidara y dejara de beber, asumiendo que él y yo tuviéramos una estrecha amistad.

Mike. ¿Qué regalo le habrías dado al Taj Mahal?
Curtis. Le daría un instrumento antiguo del Mediterráneo, estoy seguro de que él podría tocarlo.

Mike. ¿Qué error en la música te gustaría corregir?
Curtis. No hay errores en la música. La música está en el oído del espectador. La basura de un hombre es el tesoro de otro.

Mike. ¿Un deseo para la música?
Curtis. Sería bueno que el blues real, antiguo y de bajo perfil se convirtiera en la corriente principal.

Mike. ¿Qué significa la armónica para ti?
Curtis. El pequeño instrumento más genial del mundo.

Mike. ¿Cómo describirías tu primera banda, Three-Fingered Jack?
Curtis. En Three Fingered Jack tocábamos de Marvin Gaye a Little Feat, de Frank Zappa a Muddy Waters. Nunca los éxitos del top 40, y tengo la suerte de decir que nunca lo hice.

Mike. ¿Podrías contarme un poco sobre tus giras con The Doobie Brothers y Steve Miller?
Curtis. Esas fueron mis primeras giras importantes, tocando en grandes lugares frente a multitudes. Fue muy emocionante. Todos fueron amables con nosotros. Me hice muy amigo de Steve Miller y todavía somos buenos amigos hasta hoy.

Mike. ¿Quiénes son algunos de tus músicos de blues favoritos?
Curtis. Bobby Bland, B.B. King, Otis Clay, Robert Cray, Jimmie Vaughn, Rick Estrin, Jay Blackfoot, Nick Moss, Igar Pardo de Brasil, Duke Robilard, entre otros. La lista es interminable.

Mike. Tres palabras para describir tu sonido y tu evolución.
Curtis. Dedicación, ritmo y blues.

Mike. ¿Hubo algún lugar donde te ha ido especialmente bien?
Curtis. La mayoría de mis viajes han sido buenos aquí en los Estados Unidos. Espero hacer una gira más fuera de los Estados Unidos, pero por ahora mi base de fans está principalmente aquí en los Estados Unidos. Lo hacemos bastante bien aquí.

Mike. ¿Cuáles eran tus armónicas favoritas en ese entonces?
Curtis. Tocaba armónicas Honner, siempre lo he hecho. Pero tocaría cualquier otra mientras esté afinada.

Mike. ¿Cuáles son algunos de tus conciertos memorables?
Curtis. Hay tantos que podría escribir una novela. Lo que me viene a la mente en este momento es cuando estaba tocando en una banda llamada Roomful of Blues. Estábamos haciendo un show por la tarde y un show nocturno con Cab Callaway y su orquesta. Estábamos en la ciudad de Nueva York en un lugar llamado The Savoy Ballroom. Un famoso salón de baile con mucha historia. Cab Callaway tenía unos 70 años. Su voz no era tan fuerte como lo había sido cuando era un hombre más joven, sus movimientos no eran tan suaves, pero no perdió el ritmo. Tenía tanto carisma como nunca había mostrado. Actuó con toda su alma y tuvo al público en la palma de su mano. ¡Fue increíble! Fue una gran lección para mí en todos los aspectos del mundo del espectáculo. El profesional consumado. Fue una actuación que nunca olvidaré.

Mike. ¿En qué canción podemos escuchar lo mejor de tu trabajo con la armónica?
Curtis. En Lip Whippin' de mi álbum Soul Activated.

Mike. ¿De dónde tomaste tu estilo de armónica?
Curtis. Escucho a todos los armonicistas que han tenido algún tipo de éxito. Al primero que escuché fue a Paul Butterfield. Luego descubrí a los maestros del blues negro, Little Walter, Big Walter, Sonny Boy Williamson I, Sonny Boy Williamson II, James Cotton y Junior Wells. Hay uno local que crecí escuchando, Paul Delay. Como él estaba en la misma área, tenía a alguien a quien podía ir a ver en persona. Era tan bueno como los músicos de armónica que mencioné. Fue una gran influencia para mí. Si solo dices "Blues" estás poniendo un techo a los tipos de música que puedes hacer. Si quieres hacer una carrera en la música, no te limites solo al blues.

Mike. ¿Hay alguna canción que hayas escrito donde las letras sean muy personales para ti?
Curtis. Sí. I Shouted Your Name, Sorry Don't Mean Nothin', Bright Silver Moon. Todas las canciones que escribo son personales.

Mike. ¿A qué persona quisieras dedicar una de tus canciones?
Curtis. Desearía poder dedicarle una canción a mi madre, pero ella murió cuando yo tenía 23 años. No me escuchó tocar cuando era muy joven. Ha pasado mucho desde entonces, pero me hubiera gustado poder compartirlo con ella.

Mike. ¿Cuál crees que es la característica de tu personalidad que te hizo convertirte en un bluesman?
Curtis. Me encanta la música, intenté un trabajo de 9 a 5, simplemente no me quedaba bien.

Mike. ¿Qué música tocas solo en tu casa?
Curtis. Tengo una gran colección de música. La pongo todo el tiempo. Estoy tocando música todo el tiempo. Gran parte de mi colección es de LP's, así que todavía los reproduzco en una antigua tornamesa.

Mike. Felicidad es…
Curtis. Estar rodeado de las personas que amo.

Mike. ¿Cuál fue el primer concierto al que fuiste?
Curtis. Al de Count Basie con mi papá.

Mike. Si no fueras músico, ¿Qué serías?
Curtis. Un guardabosques.

Mike. ¿Cuál es uno de los últimos discos que has comprado?
Curtis. Freddy King Box Set y Tammy Terrell, Motown.

Mike. ¿Cómo ha cambiado el negocio de la música a lo largo de los años desde que empezaste en la música?
Curtis. En la radio había un trato totalmente diferente. Las compañías discográficas eran diferentes. El marketing era diferente. Toda la industria es diferente. Todo sobre la música ha cambiado. Cualquier persona con una computadora puede hacer una grabación. Hay 4,500 bandas sólo en Austin, Texas. Todos luchan por la misma audiencia y por el mismo dólar. Esta es una pregunta muy profunda que requeriría una respuesta realmente larga.

Mike. ¿Cuál es la mejor banda en la que has tocado?
Curtis. En la mía.

Mike. ¿Que te motiva?
Curtis. -Ríe-

Mike. ¿Qué consejo le darías a los aspirantes a músicos que piensan seguir una carrera en el blues?
Curtis. Si sólo dices "Blues" estás poniendo un techo a los tipos de música que pueden hacer. Si quieren hacer una carrera en la música, no te limites sólo al blues. Aprende todo sobre la música que hay que saber. Aprende a leer música, aprende su historia, escucha todo tipo de música y las personas que son sus innovadores y creadores. El blues lo encontrarás en el camino de la música que haces.

Mike. ¿El tratamiento ha hecho tu vida más fácil?
Curtis. El tratamiento me salvó la vida haciendo mi vida posible.

Mike. ¿Crees que la música toma el tema de la vida?
Curtis. Sí. Toda la música está escrita sobre la vida y las experiencias que obtenemos de ella.

Mike. Describe la banda ideal para ti
Curtis. Una banda ideal para mí serían dos tecladistas, un baterista, un guitarrista, un bajista, un percusionista de conga, tres cantantes de coros, una sección de metales de tres piezas, un equipo de giras de 3 personas y suficiente dinero para pagarlos a todos.

Mike. ¿Cómo o de dónde obtienes inspiración para tus canciones? ¿Qué músicos o compositores te han influenciado más como compositor?
Curtis. Algunos de los acontecimientos en mi vida. Algunos de eventos actuales o políticos. Y algunos de mi imaginación. Me han influido: Johnny Guitar Watson, Dorothy Lovecoats, Sam Cooke.

Mike. ¿Cuáles son tus planes para el futuro?
Curtis. Quiero seguir haciendo buenos discos, tocar frente a la mayor cantidad de personas posible, continuar trabajando en mi oficio y, con suerte, tocar en México.

Mike. ¿Cuál crees que es la clave de tu éxito como músico?
Curtis. Perseverancia y determinación.

Huella Azul

Manuel López Poy, Todo Blues

María Luisa Méndez

Manuel López Poy, periodista y escritor de varios libros de música, es colaborador de las revistas Ruta 66 y Luzes, director del Anuario del Blues editado por la Sociedad de Blues de Barcelona y guionista de documentales relacionados con la música. También es autor de obras de ficción y guionista de novela gráfica. En la editorial Ma Non Troppo ha publicado los libros: *Soul y Rhythm & Blues*, *Rockabilly*, *Bob Dylan*, *Pink Floyd*, *El Universo de los Superhéroes*, y recientemente, *Todo Blues*.

La entrevista

CB. ¿Quién es Manuel López Poy?

Manolo. Soy un periodista enamorado de la cultura popular desde hace 40 años, y he pasado por todos los medios: prensa escrita, radio y televisión. Desde hace una década me dedico a escribir literatura de ficción, libros de historia musical, guiones de cómic, artículos y documentales.

CB. ¿De dónde y cómo llega el gusto por el rock y el blues?

Manolo. Al rock me enganché siendo un adolescente escuchando la radio y yendo al cine. A finales de los 70, cuando llegué a la Universidad, me sumergí en el ambiente musical madrileño y descubrí diversos estilos, desde el rock clásico al punk.

A principios de los 90, realicé un viaje en coche de dos meses por los Estados Unidos con un amigo, Biri Velázquez, y durante nuestro paso por Mississippi descubrí las raíces del blues y la historia del pueblo afroamericano. A partir de ahí comencé a leer y escuchar blues, profundizando en el estilo.

CB. ¿Cómo es que se da esa pasión por escribir?
Manolo. Mi pasión por la literatura viene desde muy pequeño, cuando devoraba cómics, o tebeos, como les llamábamos en España. Luego empecé con los libros de aventuras, las novelas del oeste, los libros de los clásicos y así, paso a paso, me convertí en un lector voraz que soñaba con escribir. Por esa razón decidí estudiar periodismo, la carrera que creí más cercana al oficio de escribir. He tardado 50 años, la edad que tenía cuando publiqué mi primer libro, pero al fin me he convertido en escritor.

CB. ¿En qué momento te decides a realizar libros con temas musicales?
Manolo. Fue en parte producto del azar. Asistía con mi amigo Joan Ventosa a un cursillo en la Universidad Autónoma de Barcelona sobre historia antroplógica del blues y el rock & roll, y le comenté que el trabajo final podía ser el gérmen de un libro. Él me animó y así fue como surgió el proyecto "*Camino a la libertad. Un historia social del blues*", el primer libro que publiqué con el apoyo del propio Joan Ventosa y José Luis Martín, mis dos socios en la asociación Bad Music Blues. Gracias a esta obra algunas editoriales se pusieron en contacto conmigo para encargarme los libros que he escrito sobre música.

CB. ¿Cuántos y cuáles libros acerca de música has publicado?
Manolo. Son ocho: Camino a la Libertad (editado por Bad Music Blues), Entre el cielo y el infierno. Cien efemérides de blues (editado por Lenoir), Los días azules. Ficciones del blues (editado por 66 RPM) y Soul y & Rhythm & Blues, Rockabilly, Bob Dylan, Pink Fkoyd y Todo Blues (editados por Redbook-Ma Non Troppo). El primero se editó en 2009 y el más reciente en 2019, casi a un libro por año.

CB. ¿Con qué otras publicaciones se complementa tu trabajo editorial?
Manolo. También soy guionista de comics, he publicado cinco hasta el momento, soy autor de un libro sobre superhéroes y escribo además novelas sobre western, o como les llamamos en España, novelas de vaqueros, bajo el seudónimo de Samuel Shot.

CB. ¿Qué otras actividades realizas en relación con la música?
Manolo. Dirijo el Anuario del Blues, que recoge cada año la actualidad del blues en España y colaboro con la revista de rock Ruta 66. Hasta hace dos años también conducía un programa de radio, Bad Music, que ahora lleva José Luís Martín en la emisora Scanner FM.

CB. Recientemente, has publicado un nuevo libro: "Todo Blues", ¿Qué podemos encontrar en esta obra?
Manolo. Es un recorrido por la historia del blues y el pueblo que lo creó, los afroamericanos, desde la llegada a las costas de Virginia de los primeros esclavos africanos hasta la actualidad.

En él hablo de las work songs de las plantaciones, las baladas de los músicos itinerantes, el góspel, el blues rural originario, el blues clásico de las mujeres pioneras de los años 20 y 30, los distintos géneros del blues por regiones, el boogie-wooogie, el blues de Chicago, etc.

También hay apartados específicos para el blues británico, el blues en el continente europeo, el blues africano, el blues en España y el blues en los distintos países latinoamericanos: México, Argentina, Chile, Brasil, etc.

Nota del editor
En cerca de 400 páginas *Todo Blues*, realiza completo viaje no sólo por la historia de esta música, sino también del pueblo que la creó, sentado las bases de lo que hoy es la música popular del siglo XX, desde el rock al hip-hop, pasando por el soul, el funk o la música disco. Los grupos, los músicos, las voces, los estilos y su evolución e influencias; son objeto de análisis en un libro que dedica más de la mitad de sus páginas, al blues genuino de los afroamericanos para repasar a continuación su evolución a través del blues británico y realizar un repaso por la historia del género en el resto de Europa, Latinoamérica y África.

El libro incluye también un apartado sobre los divulgadores, historiadores y promotores que contribuyeron decisivamente a dar a conocer el blues, un glosario de términos propios del género, un exhaustivo listado de documentales y películas relacionadas con el género y una completa bibliografía que incluye por primera vez la aproximación a esta música a través del comic. Se trata probablemente de la obra más ambiciosa escrita en español sobre el blues en su más amplio espectro.

CB. ¿Podrías comentarnos la manera de conseguirlo en México actualmente, o en fecha próxima?
Manolo. En este momento la forma de conseguirlo es mediante compra vía internet, pero desde la editorial *Ma Non Troppo*, me han comentado que es muy probable que en los próximos dos meses comience a ser distribuido directamente en México, como ya sucedió con los otros libros que publiqué con dicha editorial.

CB. ¿Cómo consideras la escena actual del blues en España?
Manolo. Es una escena en vertiginosa progresión. Desde mediados de los 80 hubo muy buenas bandas, pero a partir del finales del siglo pasado el número de músicos de blues ha aumentado brutalmente y su calidad es excelente, como demuestran los premios que han conseguido en concursos europeos y de Estados Unidos. Quizá lo único negativo sea la precariedad del circuito musical en que se mueven, ya que son muy escasas las salas que apuestan por programar blues.

CB. ¿Podrías mencionarnos algunos de los músicos o bandas que sean representativos actualmente en España?
Manolo. Sería muy injusto por mi parte mencionar a media docena y dejar fuera a los demás, ya que son decenas los músicos de primer nivel y no disponemos del espacio suficiente, pero en la página web http://spain.europeanbluesunion.com/associations/ encontrareis información exhaustiva sobre los músicos y las asociaciones españolas dedicadas al blues.

CB. ¿Cómo ves el futuro del blues a nivel mundial?
Manolo. Creo que es un género que ha llegado hasta el último rincón del planeta y se ha convertido en una música de culto, de una forma similar (aunque menos extendida), a lo que sucedió con el jazz y lo que probablemente le acabe sucediendo al rock & roll. Hay magníficas bandas en todas partes y hay aficionados muy fieles, pero no formamos una legión de consumidores como ocurre con otros géneros musicales más próximos a la moda, especialmente a la moda juvenil.

CB. Parafraseando a nuestro amigo Michael Limnios, Si pudieras abordar una máquina del tiempo, ¿A qué momentos en la historia de la música te gustaría viajar?
Manolo. Probablemente a los años 20-30, tanto por ver a las mujeres y los hombres que crearon y desarrollaron el blues, como también por conocer una época intensa que sentó los cimientos sociales, culturales y políticos del siglo XX y lo que llevamos del XXI.

CB. ¿Qué más deseas comentar a los fans del blues en México, lectores de nuestra revista: Cultura Blues?
Manolo. Nada más que agredecerles su atención y desearles la mejor de las suertes para que puedan disfrutar de su música favorita en libertad. Como solemos decir en cada cierre de Anuario... ¡Salud y mucho blues!

+ Covers

Little Red Rooster

José Luis García Fernández

Little Red Rooster es un clásico del blues acreditado al arreglista y compositor Willie Dixon. La canción fue grabada por primera vez en 1961 por Howlin' Wolf en el estilo del blues de Chicago. La voz y la guitarra slide son elementos claves de la canción. Tiene sus raíces en la tradición del blues del Delta y el tema se deriva del folklore. Sus antecedentes musicales aparecen en canciones de artistas como, Charlie Patton y Memphis Minnie.

Muchos y muy variados músicos la han interpretado y grabado. Algunos agregan nuevas palabras e instrumentación para imitar los sonidos de los animales mencionados en las letras. El cantante estadounidense de música soul Sam Cooke adaptó la canción con un enfoque más moderno y se convirtió en un exitoso sencillo En 1963, Dixon y Howlin' Wolf realizaron una gira por el Reino Unido con el American Folk Blues Festival, ayudando a popularizar el blues de Chicago con músicos de rock locales.

Los Rolling Stones estuvieron entre los primeros grupos de rock británicos en grabar canciones modernas de blues eléctrico. En 1964, grabaron justamente *Little Red Rooster* con Brian Jones, un músico clave en la interpretación. Su versión, que sigue siendo más cercana al arreglo original que la de Cooke, se convirtió en el número uno en el Reino Unido y sigue siendo la única canción de blues que ha llegado a la cima de las listas británicas.

Little Red Rooster
(Willie Dixon)

I am the little red rooster
Too lazy to crow for day
I am the little red rooster
Too lazy to crow for day
Keep everything in the farm yard upset in every way.

The dogs begin to bark and hounds begin to howl
Dogs begin to bark and hounds begin to howl
Watch out strange cat people
Little red rooster's on the prowl.

If you see my little red rooster
Please drive him home
If you see my little red rooster
Please drive him home
Ain't had no peace in the farm yard
Since my little red rooster's been gone.

Howlin' Wolf (1961)
https://youtu.be/6Vr-DR5HdKw

Sam Cooke (1963)
https://youtu.be/xekBgm_Xn-4

The Rolling Stones (1964)
https://youtu.be/j-nT_joqmeM

The Rolling Stones (1965)
https://youtu.be/OJqfkBotaOU

Willie Dixon (1970)
https://youtu.be/SW4FE8WkvuM

Otis Rush (1977)
https://youtu.be/5jT4EmLF37M

Big Mama Thornton con B.B. King (1983)
https://youtu.be/kYaCb0ZGu3Q

The Doors (1983)
https://youtu.be/3xxr-pfFJG8

Junior Wells (1987)
https://youtu.be/t5C0uD2BuEc

Grateful Dead (1988)
https://youtu.be/OVIhw8e89hQ

Savoy Brown (2011)
https://youtu.be/siSJOAnkNkk

Rhinoceros Bluesband (2016)
https://youtu.be/ZZhGdvWdz2g

Lado B

Los invidentes del blues. Parte 1

Juan Carlos Oblea

Grandes leyendas en la historia del blues de los años 20´s tuvieron una característica en común, la ceguera. La explicación del por qué destacaron más que otros bluesman que no contaban con esa misma característica, quizás se deba a que supieron manejar su posición y su extraordinario talento, como una especie de inmunidad que se les confirió socialmente para poderse expresar con mayor libertad, y así, romper con los tabúes culturales que impedían la mezcla de canciones de góspel con canciones seculares de ese entonces.

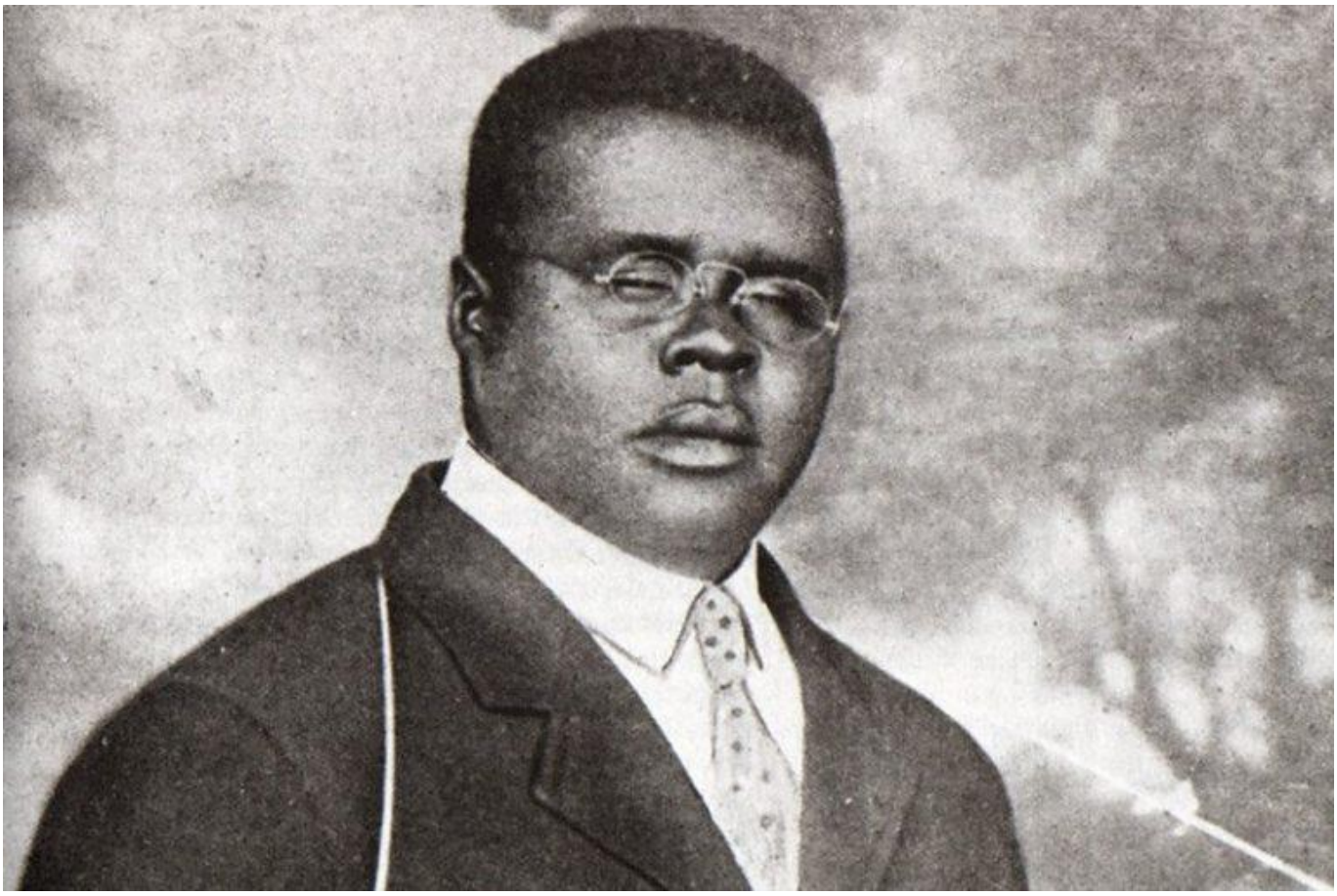
Por la época y el lugar donde les tocó vivir, no es sorprendente que muchos de los mejores músicos de blues fueran ciegos, la ceguera fue sólo el comienzo de sus problemas, el racismo, el hambre, la opresión, y episodios aleatorios de sífilis eran parte de la vida de un típico guitarrista de blues de la década de 1920, simplemente hay que revisar la lista del Salón de la Fama del Blues y confirmaremos que cada tercer músico parece estar precedido por la palabra "blind" (ciego).

En el mundo del jazz y del soul, no era tan común que hubiere músicos ciegos. Entonces, ¿Por qué en el blues hubo tantos? "*Bueno, hubo muchas más personas ciegas en el cambio de siglo cuando nacieron estos artistas del blues*", dice Brett Bonner, editor de la revista *Living Blues*: "*Varias enfermedades que eran comunes, y con frecuencia incurables, causaban ceguera: meningitis, sarampión, escarlatina, viruela, presión arterial alta, enfermedad venérea. Si las enfermedades fueran tratables, muchos pobres de las zonas rurales simplemente no podrían costear al médico*".

Más allá de la enfermedad, el trabajo duro también puede ser una causa común de ceguera. Con la América rural tan agraria, las posibilidades de accidente eran significativamente altas, y por lo tanto los trabajadores a veces se encontraban con un destino óptico desagradable. Fuera de las tierras agrícolas, la destilación de las bebidas alcohólicas también podría conducir a la ceguera. Si no se realiza correctamente, el proceso podría resultar en la producción de metanol, en lugar de etanol; y consumido en grandes cantidades, podría destruir los nervios ópticos.

Teniendo en cuenta lo común que era la ceguera entonces, quizás una mejor pregunta es: ¿Por qué tantas de estas personas ciegas se convierten en hombres de blues? "*Cuando eras un niño ciego en una familia pobre del sur rural*", dice Bonner, "*fuiste una carga para la familia porque no podías trabajar en la granja como todos los demás. Tocar música era algo que un niño ciego podía aprender a hacer y, a medida que envejecía, tal vez podría ganarse la vida haciéndolo. Como tenían que ganarse su sustento y había pocas posibilidades disponibles, simplemente se convirtieron en hombres de blues por necesidad*".

Algunos de los hombres de blues que Bonner cita fueron los afortunados que, a pesar de su aflicción, pudieron forjar exitosas carreras de grabación. Blind Lemon Jefferson, por ejemplo, se convirtió en el favorito del blues de Paramount Records; Blind John Davis obtuvo un gran número de seguidores europeos después de una gira con Big Bill Bronzy, y Sonny Terry, llegó a protagonizar The Color Purple de Steven Spielberg. Pero para la gran mayoría, la existencia del día a día fue difícil, luchando por ganar un centavo en las esquinas de las calles sucias, asaltado y abusado por una sociedad sectaria y hostil, y librando una batalla furiosa contra la enfermedad y la adicción. Cada bluesman ciego ciertamente tenía una historia que contar.

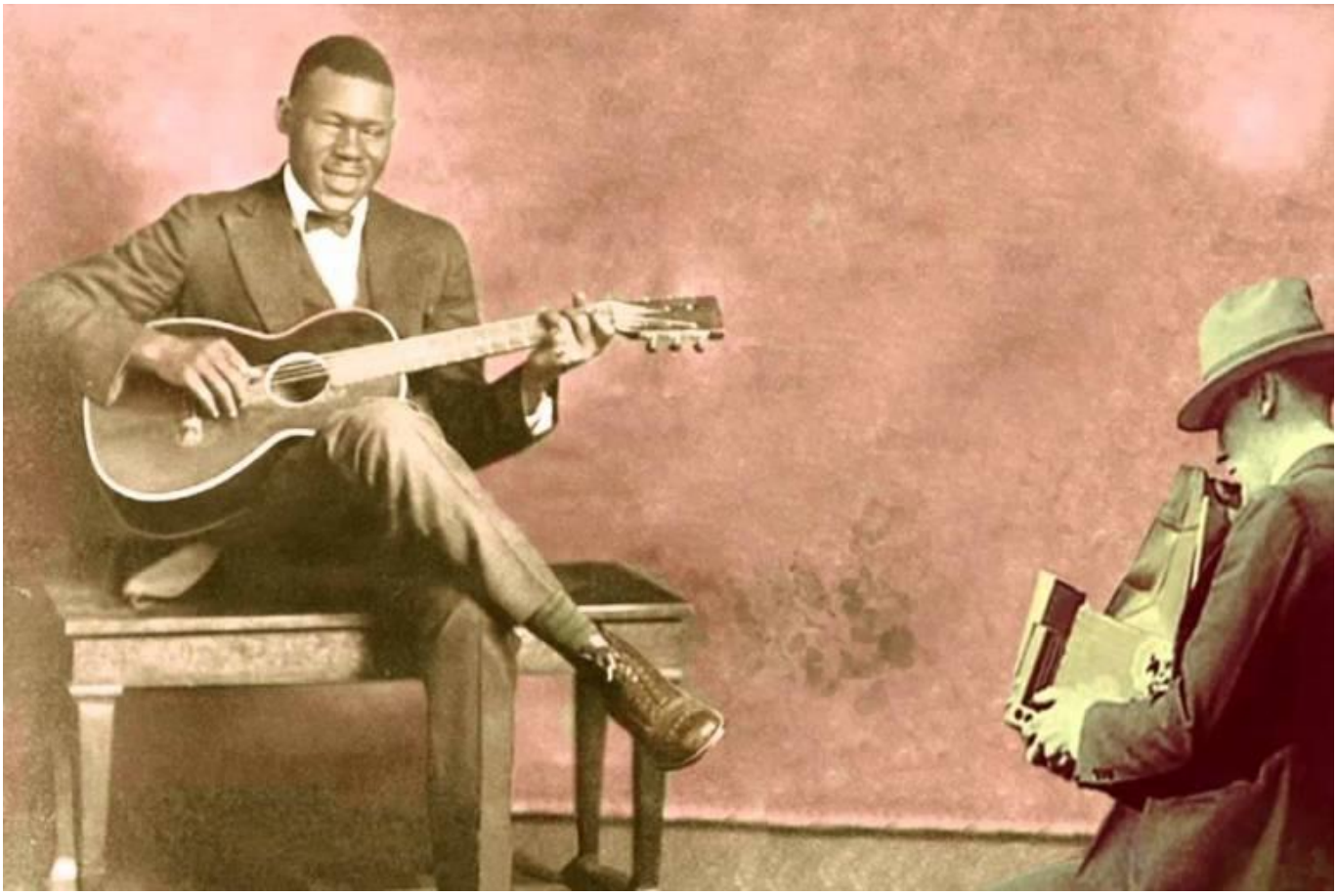


Blind Lemon Jefferson

El llamado padre del blues de Texas, Blind Lemon Jefferson nació ciego, comenzó a tocar la guitarra a los siete años y fue uno de los guitarristas más influyentes del blues rural. Fue uno de los músicos más populares y exitosos de la década de los 20. Tenía una voz excepcional con una compleja estructura de acordes melódicos que tocaba a través de su guitarra, prestando un sonido diferente de blues. Grabó para Paramount y en apenas tres años logró completar cien canciones, entre ellas, clásicos como "Matchbox Blues" y "Black Snake Moan". Murió antes de cumplir los cuarenta años sin que exista un certificado de defunción, por lo que las versiones de las causas de su muerte son muchas.

Blind Lemon Jefferson - Black Snake Moan

https://youtu.be/h3yd-c91ww8



Blind Blake

Considerado el creador del Piedmont blues, estilo que se nutre del fingerpicking (la forma de tocar la guitarra sin plumilla y marcando el bajo con el pulgar, que se asemeja al sonido del piano ragtime), Blind Blake (Arthur Phelps), nació en Jacksonville, Florida, alrededor de 1890, según consta en los archivos de la discográfica Paramount, pero otras versiones señalan que fue en 1897. Nadie puede precisar de qué manera perdió la vista. Se dice que estuvo un tiempo en Chicago, durante la década de los 20, y que su otra especialidad, además de la música eran las peleas.

Dueño de una técnica fluida, precisa y melódica, y una asombrosa voz de barítono, Blake grabó 79 canciones durante la época de la Depresión, entre las que se cuentan sus clásicos "Diddy Wa Diddy" y "Georgia Blues". Grabó extensivamente con la etiqueta Paramount, haciendo 81 partes individuales, prácticamente un disco al mes entre 1926 y 1932.

Luego desapareció. Sobre su muerte también hay pocas certezas. El Reverendo Gary Davis dijo que fue atropellado por un tranvía en Nueva York, algunos aseguran que fue asesinado en Chicago en 1933 y otros que volvió a Jacksonville donde murió en 1937. Su vida es una gran incógnita, pero su música ha sido fuente de inspiración para miles de músicos durante más de 90 años.

Blind Blake - West Coast Blues

https://youtu.be/ZayTpvm0Yho

Blind Willie Johnson

Fue un músico-predicador envuelto en el misterio. Tuvo una vida plagada de infortunios. Nacido en 1897 en Pendleton, Texas, fue cegado cuando era un niño. Aunque los detalles exactos son un poco vagos, la leyenda más popular es que su madrastra, enojada por las infidelidades de su marido, echó lejía a la cara de Willie y destruyó sus ojos. Aprendió a tocar la guitarra con una guitarra casera hecha con una vieja caja de puros, su padre solía llevarlo a las esquinas para ganar unos cuantos centavos. La miseria de Johnson se incrementó en 1945 cuando su casa se incendió. Sin dinero ni a dónde ir, vivió en las ruinas con una cama empapada, hasta que alcanzó la fiebre de la malaria y murió. Angeline su esposa dijo que ella había tratado de llevarlo a un hospital, pero lo hubieran rechazado por ser ciego.

Johnson alternó entre un estilo de punteo y una guitarra slide mientras cantaba con una voz grave y poderosa, y a pesar de su vida empobrecida, Johnson grabó 30 canciones en su carrera y dejó un rico legado de blues. Su canción "Dark Was the Night, Cold Was the Ground" se incluyó como una de las 27 canciones enviadas al espacio en 1977 como parte del Voyager Golden Records. Jack White dijo de la canción es "*el mejor ejemplo de guitarra slide jamás grabada*".

Blind Willie Johnson - Dark Was The Night, Cold Was The Ground
https://youtu.be/BNj2BXW852g

Blind Boy Fuller
Parte de un grupo de artistas de blues de Piedmont que también incluía a Blind Blake, Blind Boy Fuller era un trabajador de 21 años que trabajaba en una granja de Carolina del Norte cuando comenzó a perder la vista. Las úlceras se formaron detrás de sus ojos y después de visitar al médico, el daño se diagnosticó como "conjuntivitis por gonorrea no tratada".

Un hombre bien vestido, el canto de blues de Fuller (había aprendido a tocar de niño) consistía en una diatriba sin sentido sobre la dura vida de un hombre ciego y negro que vive en las calles. Su ragtime estilo Piedmont hacía estallar y balancear con un ritmo edificante mientras cantaba con seguridad y claridad. El estilo Piedmont es un método de selección de dedos en la guitarra en el que un patrón regular de cuerdas de bajo con pulgar alterno admite una melodía sincopada utilizando las cuerdas agudas.

El blues de Piedmont se refiere típicamente a un área mayor que la meseta de Piedmont, principalmente a la costa este de los Estados Unidos desde Richmond, Virginia hasta Atlanta, Georgia. A mediados de la década de los 30 tocaba en las calles de Durham cuando lo descubrió el cazatalentos James Long y lo llevó a grabar a Nueva York. Así comenzó su época más fructífera; en los siguientes cinco años compuso el grueso de su material, entre los que se destaca el clásico “Rag, Mama, Rag”. Fuller fue uno de los músicos más reconocidos del Piedmont blues. Un disco fabuloso para conocer su música es el East Coast Piedmont style editado por el sello Columbia en 1991.

El tono de sus temas a menudo era abiertamente sexual (el álbum de The Rolling Stones, Get Yer Ya-Ya's Out, tomó su nombre de una de las canciones de Fuller), y también se alimentaba de una amenaza que a menudo se extendía a su vida privada. Solía llevar una pistola .38 y en una ocasión, amenazó a su agente JB Long con ella. En 1938, lo soltó, le disparó a su esposa y la hirió en la pierna. Debido a su falta de voluntad para testificar contra él, fue liberado rápidamente de la prisión, aunque su breve encarcelamiento significó que no pudiera tocar en el admirado concierto de Spirituals to Swing en Nueva York. En su lugar fue otro ciego, Sonny Terry, cuya carrera se disparó.

Después de sufrir daño hepático causado por el alcohol, Fuller se sometió a una cistostomía suprapúbica en 1940, pero su cuerpo nunca se recuperó y, un año después, murió. Tal fue su popularidad entre los afroamericanos de zonas rurales que cuando Brownie McGhee grabó "La Muerte de Blind Boy Fuller", Columbia Records lo obligó a actuar bajo el nombre de Blind Boy Fuller No.2.

Blind Boy Fuller - Rag, Mama, Rag
https://youtu.be/zdIdGoyzoxQ

Blues a la Carta

Destino Chicago. Parte 1: Chess Records

José Luis García Fernández

Chicago, "la Ciudad de los Vientos", como la llaman sus residentes, es la tercera ciudad con mayor número de habitantes en Estados Unidos, detrás de Nueva York y Los Ángeles. Se encuentra en el estado de Illinois, a lo largo de la costa suroeste del lago Michigan, y es la sede del condado de Cook. Se eleva como el más importante centro urbano del Blues.

Aunque ninguno de los sellos independientes de la ciudad, obtuvieron tanta fama como lo hizo Motown en Detroit, Chess Records, ubicada en el número 2120 de la avenida South Michigan, será recordado como uno de los más firmes puntales, tanto del Blues, como del Rock and Roll con artistas icónicos como: Muddy Waters, Howlin' Wolf, Willie Dixon, Chuck Berry, y Bo Diddley; entre muchos otros.

Chess Records

El sello que mejor representa el Blues al estilo Chicago fue fundado por dos hermanos judíos de origen polaco, Leonard y Phil Chess, en 1950. Los Chess administraban un club en el South Side, la zona de la ciudad tradicionalmente habitada por afroamericanos, y quisieron aprovechar el flujo de artistas que pasaban por el barrio.

Habían aprendido los secretos del negocio montando un pequeño sello, Aristocrat, y cuando la operación Chess se puso en marcha, ya estaban preparados para aprovechar de la mejor manera a un Muddy Waters y su *I'm your hoochie coochie man*, al destacado armonicista Little Walter y su *My babe*, a Howlin' Wolf y su rimbombante *Smokestack lightning*, o bien, a un John Lee Hooker golpeteando su *Walking the boogie*.

Y no sólo se dedicaron a la grabación del Blues más puro y traicional, pues hicieron incursiones en el oportuno mercado del Doo-woop con The Moonglows de *Sincerely* y The Monotones de *Book of love*, contribuyendo así mismo a la consolidación del lenguaje del Rock & Roll con Bo Diddley y sus jocosos temas autobiográficos: *Hey Bo Diddley!* o *I´m a man*; Chuck Berry y sus grandes éxitos: Maybellene o Johnny B. Goode, e incluso con el 'güerito' Dale Hawkins y su eterna novia, *Susie Q*. Tampoco se olvidaron de las mujeres, como atestigua una vocalista tan poderosa como la grandiosa Etta James, con éxitos como: *At last* o *I´d rather go blind*.

Si hay alguien que encarna el espíritu de Chess, fue sin duda, Willie Dixon. Se le considera la esencia misma del sello alrededor de la cual gravita gran parte de la leyenda del Blues. Dixon fue compositor, arreglista y productor al servicio de los hermanos Chess. Leonard y Phil se vanagloriaban de saberlo todo sobre Blues, cosa hasta cierto punto admisible, aunque fueran blancos, pero el talento instintivo de Dixon sería la sustancia que haría solidificar un sonido, una actitud, una influencia.

Hizo aullar y desgañitarse al rústico Howlin' Wolf, puso imborrables palabras en los carnosos labios del prestigioso Muddy Waters. Y su presencia no sólo se circunscribe al Blues, pues compuso joyas para Bo Diddley, tocó el bajo para Chuck Berry y ha sido versionado por legendarias bandas, como las británicas: The Rolling Stones, Cream o Led Zeppelin; entre muchas otras a nivel mundial. Dixon fue precisamente quien hizo de anfitrión a los inglesitos, cuando Jagger y compañía llegaron a Chess para grabar entre aquellas paredes que habían venerado desde su natal Londres.

Para entonces, la edad de oro de Chess llegaba a su fin. El encarcelamiento de Chuck Berry y la creación del Soul, un tren al que no lograron subirse con éxito motivó su decadencia y la marca fue vendida en 1975, poco antes de la muerte de Leonard Chess.

Willie Dixon's Blues Heaven Foundation

En 1993, la viuda de Willie Dixon, Marie, compró el edificio que luego fue renovado y reabrió sus puertas en septiembre de 1997 con una memorable ceremonia. Ahora es el hogar de la Fundación Blues Heaven de Willie Dixon. También hay un pequeño museo sobre la música que ahí se creó y los hombres que la instituyeron.

El mundo es indudablemente un lugar más rico debido a las contribuciones musicales de Willie Dixon. Creyendo que su trabajo aún no estaba terminado, Dixon dedicó gran parte de su tiempo en los años 60, 70 y 80 a la organización que fundó, la Blues Heaven Foundation. Su visión fue permitir que los ecos de los grandes del Blues continúen desarrollándose, alentar a una nueva generación y proporcionar el bienestar continuo de los músicos principales de Blues.

La misión de la Fundación es ayudar a los artistas y músicos a obtener lo que es legítimamente suyo, y educar tanto a adultos como a niños sobre la historia del blues y el negocio de la música. Para lograr esta misión, ejecutan con éxito varios programas, incluyendo las becas Muddy Water y Willie Dixon, las clínicas de música, Música en el jardín / Record Row Festival, y buscan establecer programas adicionales en un futuro próximo.

Fuente: Geografía del Rock, Ignacio Juliá, 1997 y www.bluesheaven.com/

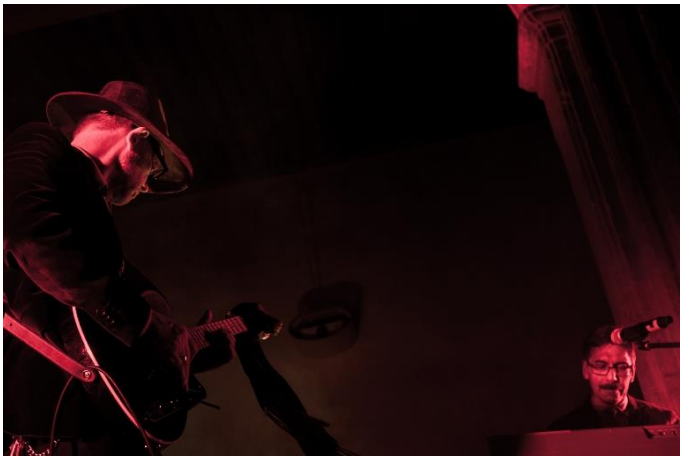
Cultura Blues de visita

En el Festival Noche de Primavera 2019 CDMX

Rafael Arriaga – Leonardo García – Cinthya García

La Noche de Primavera se celebró en el Centro Histórico el sábado 23 de marzo desde las 18:00 horas hasta más allá de la medianoche. Llevándose a cabo con música, intervenciones callejeras, paseo de alebrijes luminosos y un Jardín Cultural en el Zócalo capitalino. Se trató de una gran fiesta nocturna que reunió más de 90 talentos nacionales y algunos internacionales, quienes ofrecieron de manera simultánea en 16 plazas públicas y centros culturales, conciertos de Jazz, Blues, Boleros, Ópera, Música del Mundo, Son, Big Band y otros géneros.

El testimonio gráfico en esta ocasión nos ha sido compartida por tres estupendos fotográfos. El de casa, y muy experimentado en el medio musical: Rafael Arriaga; un buen estudioso del tema: Leonardo García; y una casual y hábil aficionada: Cinthya García. Disfrutemos a continuación una muestra de su extraordinario trabajo.

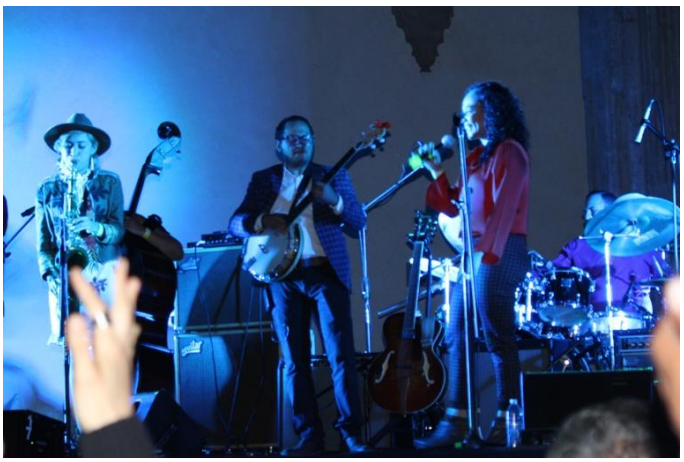


Fotos por Rafael Arriaga

nord electro

nd electro

Fotos por Leonardo García



Fotos por Cinthya García

Sesiones desde la Cabina

Bátiz 50 años de su grabación en USA

Yonathan Amador Gómez

En este espacio y a través de los micrófonos de Síncopa Blues he advertido de la falta de una historia de blues mexicano y de sus exponentes. Sí, se que existen esfuerzos, pero son aislados y ninguno logra aglutinar la suficiente información que de pie para hilvanar un relato en torno a este género en nuestro país.

En el verano de 1969, el músico mexicano Fito de la Parra, baterista por ese entonces (y hasta ahora) de la banda de blues estadounidense Canned Heat, organizó una sesión de estudio para su maestro y amigo Javier Bátiz.
En unos meses se celebrarán 50 años de aquella grabación que tuvo que esperar varias décadas, así como la luz de un nuevo siglo para poder editarse, gracias al mismo Fito quien mandó hacer la mezcla y lo editó bajo el sello Canned Heat.

Originario de la región cachanilla del país, es altamente probable que Bátiz tuviera contacto con el blues mucho antes que otros músicos de su época que radicaban hacia el centro de México. La ubicación geográfica de Tijuana permitió un flujo permanente y constante de información de todo tipo con los estadounidenses, especialmente cultural.

De esta manera y sin querer entrar en una biografía de “El Brujo”, sí vale la pena destacar que varios músicos tuvieron su formación bluesera y rockera, parcial o totalmente, con Javier Bátiz; uno de ellos fue Fito de la Parra, el legendario baterista mexicano que luego de tocar en la escena mexicana, incluido Bátiz, se convirtió en el baterista de Canned Heat.

Ya decía que fue justamente Fito quien reunió a un grupo de músicos para que Javier pudiera grabar una sesión en ID Studios en Los Ángeles, California. Para el proyecto se reunieron el bajista de Canned Heat, Larry Taylor, Ernest Lane al piano; Olaf de la Barreda, en el bajo y Clifford Salomon, en el saxofón, además de claro Fito en la batería y Bátiz en la guitarra y voz.

El resultado son 11 temas, la mayoría versiones de temas que ya formaban parte del repertorio de “El Brujo”, como Charlena, Slippin’ and Slidin’, Woke Up This Morning, Lonely Nights o Come Back Home, tema compuesto por Bátiz y De la Parra, entre otros.

El disco, llamado “Javier Bátiz: The USA Sessions 1969”, si bien se grabó fuera de nuestras fronteras, contiene el talento de dos mexicanos y se trató de un proyecto liderado por Bátiz, lo que desde mi perspectiva lo hace un disco de blues mexicano, en el sentido de que la interpretación y los arreglos parten del contexto bluesero de un mexicano, de un tijuanense.

1969 nos da cuenta de una fecha importante para el desarrollo del blues nacional, dos mexicanos grabaron un disco de blues en tierras gringas —el ejercicio se repetiría en los años 90 con Guillermo Briseño y Betsy Pecanins, en Nueva York (ya en otro momento hablaremos de ese gran disco que es Nada que Perder)—; sin embargo, mentiría si dijera que podemos tomarlo como un punto de inflexión para nuestro blues, ya que estaríamos ignorando casi toda una década de desarrollo.

Lo que nos queda es ir armando el rompecabezas de la historia con fragmentos aislados, pero sin perder de vista la imagen completa que se busca construir, que es un relato integral del camino del blues por tierras mexicanas. En tanto, celebremos los 50 años de Javier Bátiz: USA Sessions 1969, que se puede escuchar vía streaming por Spotify.

Come Back Home
https://youtu.be/Xn_mX5tHDZo

@YonAmador

sincopablues@gmail.com

https://sincopablues.wixsite.com/sincopablues

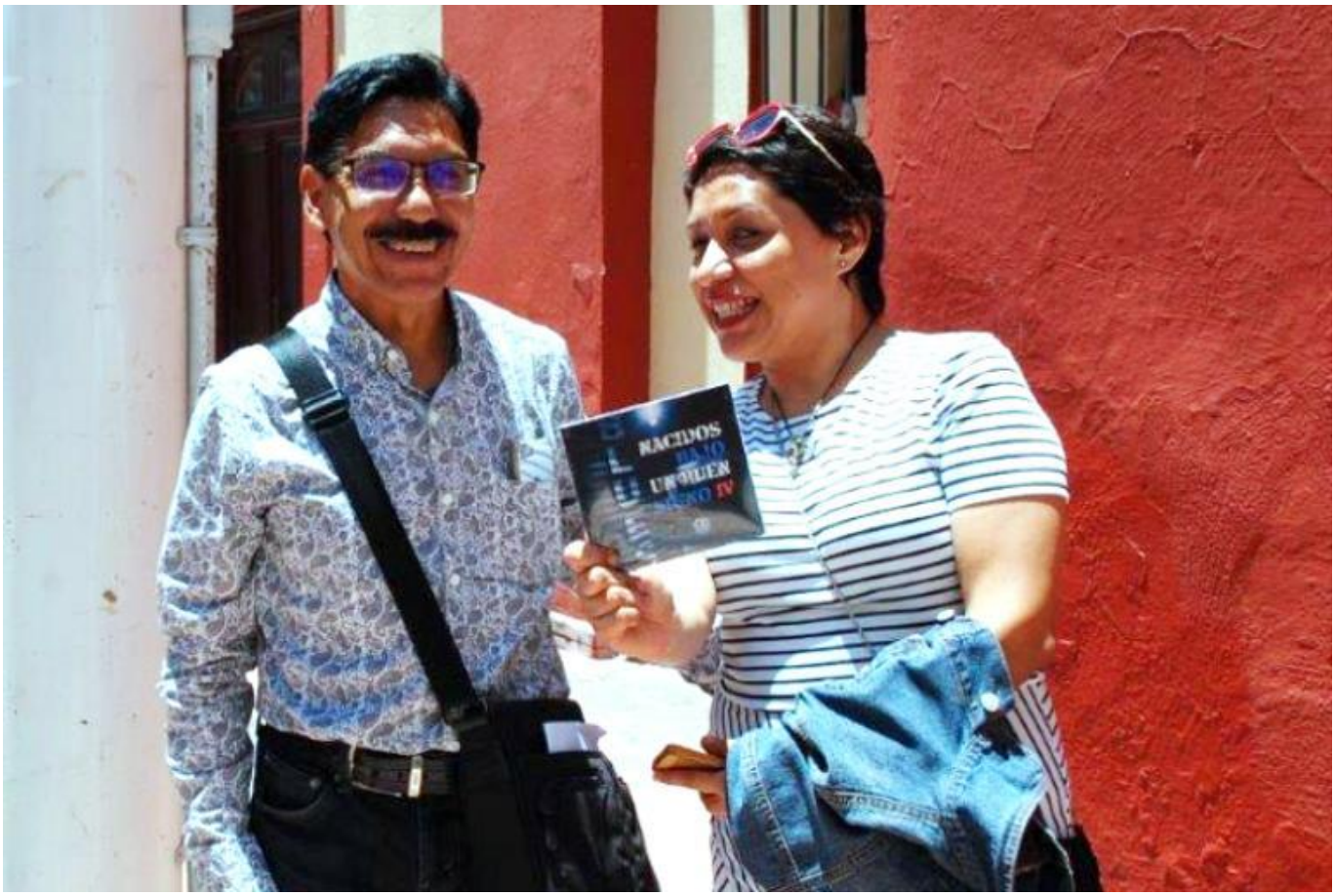
Fb: SíncopaBlues

Instagram: sincopablues

Especial de Medianoche

Estar arriba es mejor: Nacidos Bajo un Buen Signo IV

Luis Eduardo Alcántara



Atmósferas densas o vivaces, panoramas oscuros y otros luminosos, golpes secos al oído, murmullos acústicos, todo eso y mucho más es posible encontrar en el Volumen IV del acoplado *Nacidos Bajo un Buen Signo*. El proyecto de nuevo rinde tributo a su carácter antológico pues en sus 16 temas reúne el trabajo musical de siete estados de la república, como Monterrey, Zacatecas, San Luis Potosí, Michoacán, Sonora, Querétaro y la Ciudad de México, con el eje común de la originalidad y de la producción artística de primer orden.

Por fortuna su aparición encaja con el ambiente vigoroso y creativo tan característico de las bandas nacionales que buscan producir blues en nuestro país, de unos años a la fecha, cada una con su propuesta particular, su lucha y sus logros, su búsqueda incansable. Para cada gusto y para cada intención, el disco ofrece propuestas concretas y variadas: en español y en inglés, clásicas o con tendencia rockera, tranquilas o devastadoras, siempre con una ejecución técnica sumamente cuidada. Porque lo cortés no quita lo valiente.

Según mi óptica, las piezas del álbum que pueden ser hits -si es que ese término puede aplicarse a nuestro pequeño movimiento bluesero- son dos: "*Psicodelia*", de la Rumorosa Blues Band queretana, y "*Mi María*", de Beto's Blues Band, originarios de San Luis Potosí. Igual podrán ser las piezas triunfadoras de cualquier concurso de blues original.

La primera es una pegajosa y poderosa melodía bailable, con mensaje esotérico ("Estar arriba es mejor" constituye un estandarte no sólo de buenas intenciones, sino de la posibilidad de “aprender a volar” para separarse del resto), voz bien impostada, y acompañamiento de factura emocionante, una producción digna de haber salido de cualquier país anglosajón. “*Mi María*”, por su parte, tiene el valor agregado de abordar un tema de punzante actualidad: el feminicidio. Empieza de modo suave y jazzeado y va subiendo de intensidad lo mismo que su letra y su demanda, es un desgarro auditivo, un fuerte reclamo social que utiliza el blues moderno como vehículo.

Siguiendo con los temas, “*El blues del amor en vano*”, una clásica tonada con Moan Blues de Zacatecas; “*El pacto*”, es de sonoridad acústica -el slide fantasmagórico destaca en primer plano- y con una clara referencia a los pactos satánicos. Sin duda, es una buena aportación del grupo Los Blueserables de San Luis Potosí, y que seguramente le gustará a mi amigo Emilio Franco, un especialista mexiquense en estos temas de guitarra. “*Six Days*” de Rhino Bluesband, solamente pudo ser grabada y pensada por un inglés como Phil Daniels. El sonido delicado fluye entre la bruma, es casi etéreo, casi puedo evocar en sus notas a Danny Kirwan. Es un suspiro eléctrico tranquilizador.

Las mujeres también levantan la mano en esta producción. Desde Monterrey, Raquel Sirena Esquivel lanza un fuerte lamento, unos versos sentimentales estructurados como solamente ella puede hacerlo. El arreglo entero fue pensado para ponderar su voz, me refiero a “*En la última nota*”. Por otro lado, “*Estoy aquí*”, de Big Danny’s Blues Band, resulta bastante agradable, básicamente por una instrumentación bien hecha, con una armónica siempre a tiempo y sin alardes exagerados, y un requinto cumplidor e imaginativo. Es una propuesta en la ruta de alcanzar otros peldaños.

El que destila plena madurez es el regiomontano Fonzeca. Sus dos temas lo confirman. El primero "*All your love is not enough*", en compañía de la Caja de Pandora Project, abre el disco de manera hermosamente oscura, machacante, con guiños de Cream y explosión sonora que invita al baile. El segundo, "*Drafts from a traveling soul*" muestra un rostro distinto, tranquilo pero amenazador, lúgubre, con un slide distorsionado que parece haber emergido de alguna fosa, lo mismo que la voz, profunda y lejana.

El bloque restante de canciones, son de gusto ecléctico. En dos de ellas se prioriza la letra: crónicas emotivas del diario acontecer del ciudadano común, con sus desengaños, sus pequeños triunfos y su punto de vista sobre la persona amada: "*Infrahumano Blues*" de Perikles y La Impredecible Blues (CDMX); y "*A special bond*", de Chris Sánchez Blues Band, en ambos casos la guitarra líder alcanza niveles superlativos. Otro par está enfocado en la simple y llana melodía instrumental: "*Vudú Blues*", de Chevaliers de Rosete –CDMX- y "*Cuando me vaya*", de la Cultura Blues Project capitalina, dos oscuras gemas acompasadas que nos ofrecen un respiro para el vaivén sonoro característico del resto del álbum.

El toque funky lo presenta El Callejón Blues Band de Querétaro, con la disfrutable "*Fiera de blues*", una vibrante tonada cuyo rasgo característico es la voz femenina, pero también el punto de vista ídem sobre tópicos de actualidad en nuestra sociedad. Por último, dos canciones finamente estructuradas otorgan el cerrojazo para un álbum que no tiene desperdicio: "*To be in love*", de T44 Blues Band de Monterrey, y "*Olvídate de ayer*" de Obregón Blues Band, grupo originario de la fronteriza ciudad que lleva el mismo nombre. Una, lenta y desgarradora, otra, amena y bailable, el contraste adecuado para disfrutar de este proyecto honesto y luminoso, que cada vez alcanza niveles de orgullo: *Nacidos Bajo un Buen Signo*, y sus distintos grupos participantes. ¡Enhorabuena! (Fotos por Octavio Espinosa).

Huella Azul

Jimena Segovia: Blues con B de Burlesque

María Luisa Méndez

CB. Bienvenida a la CDMX, ¿Quién es para ti Jimena Segovia?

Jimena. Jimena Segovia es mi alter ego, mi heroína, la que hace cosas que yo no me atrevería. Tuve desde pequeña un pánico escénico que me impedía subirme al escenario, que me impedía cantar enfrente de la gente, eran tantos los nervios, era tanta la emoción, y era tanto, que no podía, no podía. Y al paso de los años, el deseo de cantar y a veces de ser escuchada, pero no ser vista, me llevó a desarrollar este personaje. Es una dualidad, soy yo. Es parte de mi, pero al mismo tiempo es algo que he ido inventando, cambiando y mejorando.

CB. Recuérdanos, por favor, tus principales influencias.

Jimena. Definitivamente, *Tina Turner*. La primera vez que la vi, fue en un video en MTV, era muy pequeña. Porque ya la había escuchado, pero no era lo mismo ya poder ver a tu artista, ver la fuerza, la potencia, la entrega y el ver a una mujer como ella, parada enfrente de una banda enorme con músicos, con bailarinas. Todo eso fue para mi un parteaguas. *Las Supremas*, crecí con ellas. Y por supuesto, *Janis Joplin*: quién me hace vibrar, me hace sentir y me hace saber lo que yo quiero transmitir.

CB. Platícanos brevemente sobre tu trayectoria musical.
Jimena. Mi trayectoria musical profesional empezó en 1996 en Valores Juveniles Bacardi. Fue una experiencia fantástica, maravillosa, que me abrió los ojos y las puertas a muchas cosas. También me hizo echar pasitos para atrás, porque en ese momento la industria estaba en cambio, entre lo análogo y lo digital. Los cds se estaban colocando, al igual que los nuevos aparatos. Las disqueras tuvieron toda una reforma y empezaron a trabajar de una manera distinta. Me tocó ver cómo compañeros de Valores que ganaron, que salieron de ahí con un contrato de una disquera, eran congelados; porque las disqueras no tenían idea de que hacer con ellos. Entonces se quedaron ahí y a mi eso me hizo retroceder, no quería pasar por eso. Volví a la música respaldada por quien era mi pareja, Edgar Lara. Fue quien me dijo… "*Jimena tu tienes que estar cantando blues*", y sí claro que tengo que estar cantando blues. Me armó mi primera banda que fue Kozmic Rain, con la que llegué al Martí (Centro Cultural José Martí). Me abrieron las puertas de mi casa, muchas gracias, me sentía súper agusto, bienvenida y aquí estoy. A partir de ahí, todo ha sido caminar y caminar. Irme a la Riviera Maya, también ha sido un paso muy importante, he aprendido muchísimode mucho público, muchos escenarios, muchos estilos de música. Todos los días hay trabajo diario y constante con la música.
Ahora, está una nueva oportunidad conn la Voz Azteca, tan importante, que me va a permitir llegar a tanta gente, ya inclusive ahorita el mismo día del programa en donde salí, mi vida dio un vuelco. La atención que atrae me parece muy importante. Lo agradezco mucho, la voy a disfrutar como loca hasta donde dure; y le sacaré todo el jugo posible, trataré de pasármela muy bien. Voy a cantar, es una competencia. Voy a jugar lo mejor posible, pero definitivamente lo que voy a hacer ahí es cantar. En ese escenario, frente ante tanta gente, con ese equipo, con esos músicos, con esos productores. Está increíble la producción es padrísima. La gente es lindísima. Después de tanto camino recorrido, de tantas experiencias vividas. Precisamente vengo a estar en una producción profesional y llena de humanidad, en ningún momento me he sentido maltratada, mal atendida, al contrario, todos los chavos de producción, toda la gente que está involucrada, ha sido súper amable, eficiente, organizada. Bueno, yo con el ojo cuadrado y muy contenta. Lista para disfrutar.

CB. Con respecto a tu cambio de residencia ¿Hace cuánto tiempo, por qué y hacia donde dirigiste tu rumbo?
Jimena. A la Riviera Maya, ya tengo cuatro años por allá. Me encanta. Me encanta vivir cerca del mar, otro de los objetivos de mi vida. Es una de mis razones, y la otra es la tranquilidad del lugar para criar a mi niño. Ha crecido frente al mar contento. Estamos muy agradecidos los dos por tener un lugar donde vivir lleno de gente maravillosa.

CB. ¿Cómo ha sido por allá tu carrera musical?
Jimena. He tenido la oportunidad de trabajar con músicos maravillosos. También de arrnar proyectos. Desarmarlos y de volver a tratar y probar. Aquí afortunadamente, siempre hay una oportunidad. Siempre hay un foro, siempre hay músicos dispuestos y eso se disfruta mucho. Hay mucho trabajo, hay mucha tranquilidad, el ambiente es diferente se goza también mucho. Extraño la ciudad como loca, no crean, no sé si podría volver a vivir ahí. Tendría que ir y venir, porque son dos lugares que me encantan y se complementan.

CB. ¿Cuál es tu balance en cuánto a presentaciones, grabaciones, presencia, etc. por allá?
Jimena. Mi música original está en Spotify, como Segovia y los Sabrosos. Es una producción independiente hecha por nosotros, con Winston Marcos en la batería; Víctor Gil en el bajo; e Inuno Juárez en la guitarra. Lo grabamos con Paco Paredes, mi hermano del alma, y precisamente vamos a presentarlo próximamente aquí en la ciudad de México.

CB. ¿Cuál es la agenda en tu visita a esta ciudad capital?
Jimena. Estuvimos el 30 de marzo en la "Casa Franciscana", el 6 de abril estaremos en "El 61", y también vamos a presentarnos en el "Bar Caribe" junto a Follaje el 12 de abril. Ahí los espero a todos.

CB. ¿En qué consiste tu espectáculo Blues con B de Burlesque?
Jimena. Mi espectáculo "Blues con B de Burlesque", es un antojo mio que tengo desde hace años y que lo hemos ido desarrollando con esta compañía de bailarinas burlesqueras que son, las Curvy Magnolias, con la bailarina principal que es Spicy Magnolia (Esmeralda San Fra), preciosa bailarina. Es precisamente eso, el hacer una fusión de blues con el baile del burlesque. Porque bueno si algo es el blues, es sensual y es íntimo, está lleno de pasión, lleno de ritmos que hacen sentirte… pues sabroso. Entonces que mejor con unas bailarinas que te van a hacer un striptease, lleno de picardía. Es un espectáculo que amo, que me encanta, que disfruto mucho, soy muy feliz trabajando con otras mujeres. Para mí tener además a mis Sabrosos como apoyo, pues es de verdad una satisfacción enorme, la que siento al estar en el escenario con el 'blues and burlesque', y que la gente lo disfrute, pues ya es mi cereza en el pastel.

CB. ¿Quiénes te acompañarán en tus presentaciones por estos rumbos citadinos?
Jimena. Me van a acompañar Nuno Juárez, mi guitarrista de cabecera, mi guerrero de siempre. Víctor Gil, por supuesto, Winston Marcos, quien tiene un montón de chamba, pero también andará por ahí, cuando se pueda, pero siempre será, y es parte de los Sabrosos y titular de la banda. Voy a estar también rolando con Esmeralda, la nueva bailarina sabrosa, la nueva sabrosa Curvy Magnolia.

CB. ¿Cómo ves desde tu perspectiva la escena del blues en México?
Jimena. El blues en México es una maravilla y va avanzando. Siempre hay cosas nuevas y bandas nuevas. Y nuevos y mas jóvenes interpretes. Para mí eso me enriquece el corazón, me lo llena de alegría. Saber que hay tantos jóvenes que no sólo les gusta, sino que están empezando y aprendiendo a tocar el blues. Entonces creo que como siempre, les falta difusión, como siempre les falta apoyo, pero como siempre vamos a andar en el camino hasta que lo logremos. El blues es parte de nosotros también, y es una cultura que debemos expandir, que debemos procurar**.**

CB. ¿Cómo contactar y saber de Jimena Segovia?
Jimena. Jimena Segovia Music es mi pagina en Facebook. Jimena Segovia en Instagram. También estoy en Twitter y en YouTube también tengo mi canal, entonces me pueden encontrar fácil y rápidamente.

CB. Si viajaras en una máquina del tiempo, ¿A qué lugar en la historia de la música te gustaría ir?
Jimena. Si yo pudiera viajar en el tiempo, híjole seria muy peligroso, porque yo me veo así mulatona y mexicana, y me encantaría ir a Nuevo Orleans. A los Juke Joints, al Mississippi. Andar por ahí me encantaría, pero sería… muy difícil. También me gustaría mucho viajar a los 60s. Me encantaría ver todo ese movimiento del Peace and Love y del Flower Power, y de Woodstock. Me hubiera encantado estar ahí.

CB. ¿Qué más deseas comentarnos, para finalizar esta entrevista?
Jimena. Quiero agradecerle a Cultura Blues, a Huella Azul, porque siempre, han estado respaldándome. Respaldándonos a todas las blueseras y blueseros. Es un gusto y un placer de verdad, ser parte de sus publicaciones. Gracias por siempre considerarme y mantenerme vigente y presente. Lo agradezco mucho, lo aprecio mucho. Los espero con mucho cariño, los he extrañado mucho, ojalá pueda verlos a todos en los shows. Y ahí vamos con todas las ganas, con todo el impulso. Compártanme, échenme la mano, apóyenme en La Voz. Ahí está… la voz bluesera presente, muchísimas gracias.

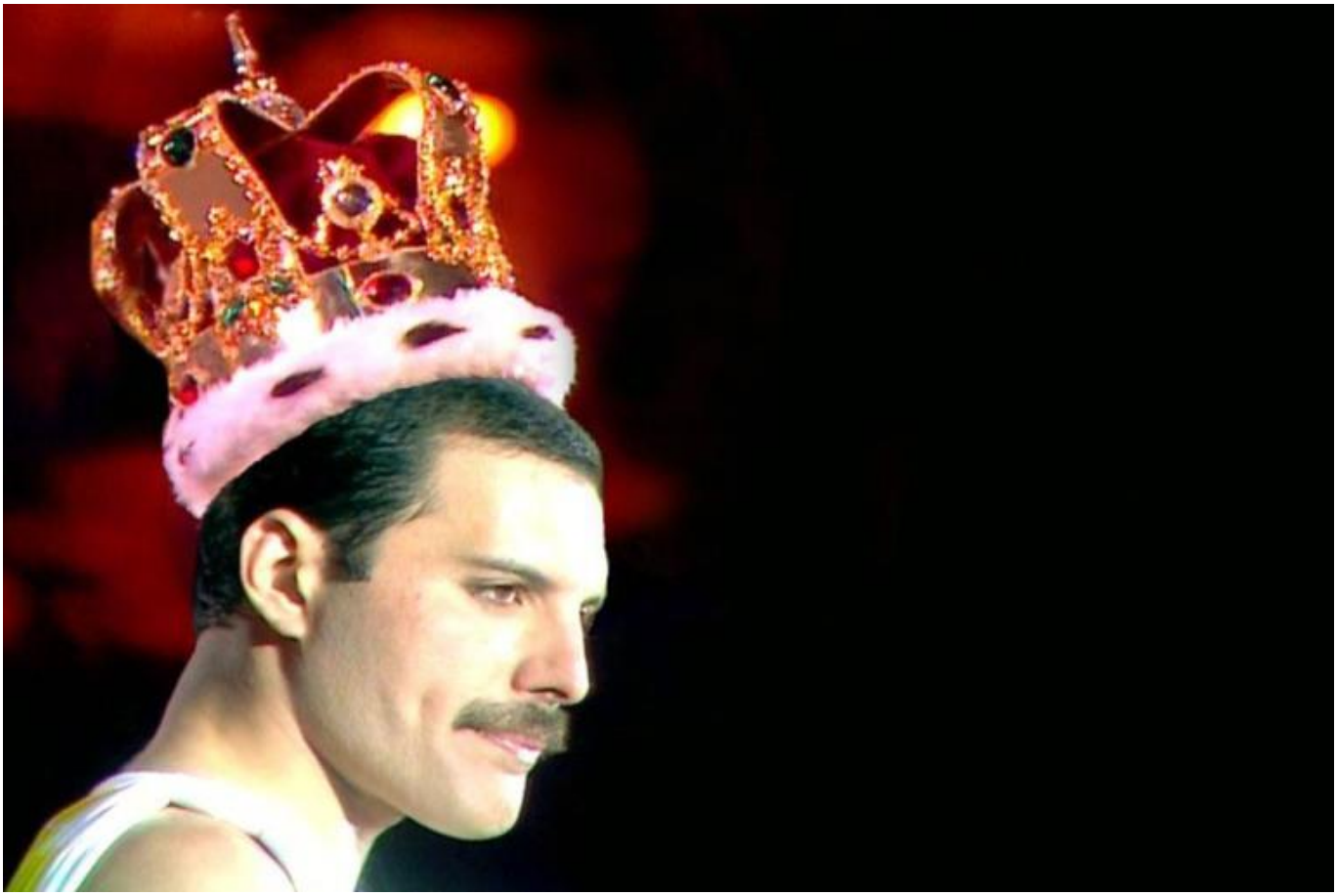
Jimena Segovia & Los Sabrosos – Piece Of My Heart
https://youtu.be/W0d_I5toyX0

Jimena Segovia & Los Sabrosos – Despertar
https://youtu.be/A3km-0VNWw8

Diván el Terrible

No soy guiado, yo guío. Parte II

Octavio Espinosa Cabrera



"Para tener éxito en un objetivo digno tendrás que ser persistente y
tratar de ejercer tu influencia en otros".
I Ching hexagrama *El Viento.*

El líder es el ***hombre del momento*** en el grupo, es quien orienta y "*sabe*" hacia dónde ir, cómo hacerlo; así es que la comunicación con el resto de la banda es constante, interviene de acuerdo con cada momento y circunstancia de manera exitosa, eficaz y oportuna.

Es su responsabilidad aprovechar el talento de los demás, motivar para lograr los objetivos de la ejecución y conducir para obtener mediante una ejecución la gratificación emocional de la creación. El goce estético. Gestionar la satisfacción material (el bien amado pago).

"Las tácticas para resaltar tu posición o tu prestigio,
o pretender exigir con tu autoridad para que otros hagan lo que quieres,
simplemente serán gestos infructuosos.
Tendrás que concentrarte y ser ingenioso para encontrar la manera
de transmitir tu mensaje y satisfacer tu intención".
I Ching *hexagrama El Viento.*

El líder debe desarrollar las habilidades para estimular, mantener la cohesión, facilitar la integración social, enfrentar los conflictos o malestares emergentes al interior de la banda tales como:

Estimulación y mantenimiento
En las bandas, el líder trata de reforzar la identificación del grupo con él, mediante la incitación de los miembros a participar al máximo en la tarea, haciendo funcionar un sistema explícito o latente de gratificaciones o sanciones, para tranquilizar en casos en que se desarrollan ansiedades o tensiones individuales o colectivas.

Facilitación social
Restablecer o reforzar procesos de comunicación entre los participantes en especial en la búsqueda de un lenguaje común, mediante la manifestación de las preocupaciones, los puntos de vista relativos a la actividad de la banda.

Clarificación de los procesos de la banda
Esta función no necesariamente es asumida por el líder de la banda puede ser asumida por alguien observador inclusive por el bufón de la banda, sin embargo, el esclarecimiento corresponde a alguien con un mínimo de lucidez que permita, especialmente, apreciar los niveles de satisfacción o de insatisfacción individuales o colectivos; en caso de conflicto o de ansiedad, determinar las funciones y facilitar las salidas.

"También tienes que asegurarte de que el mensaje que estás enviando
sea el que se recibe".
I Ching hexagrama *El Viento.*

Los aspectos, operativo (consecución de objetivos y ejecución de tareas) y socio – afectivo (clima psicológico, moral) propios de la actividad de un grupo interfieren constantemente, por ejemplo, mala comunicación durante la emergencia de un conflicto puede derivar en un malestar que puede provocar la salida de algún miembro o de la mala ejecución del grupo, y corresponde al líder ser el más consciente de estos problemas y el principal animador de dichas funciones, del mismo modo, no puede asumirlas solo, sino que es, en esencia, un catalizador de las necesidades y de los recursos de la banda.

La comunicación, clara y puntual es fundamental para conjurar cualquier tipo de dificultad que surja en el proceso creativo, sin perder de vista lo dicho por Jacques Lacan, "*Usted podrá llegar a saber lo que dice, pero no lo que el otro escuchó",* por eso es importante verificar que lo comunicado sea claro, retroalimentando constantemente (en colaboraciones posteriores revisaremos los modos de comunicación eficaces dentro de un grupo), porque…

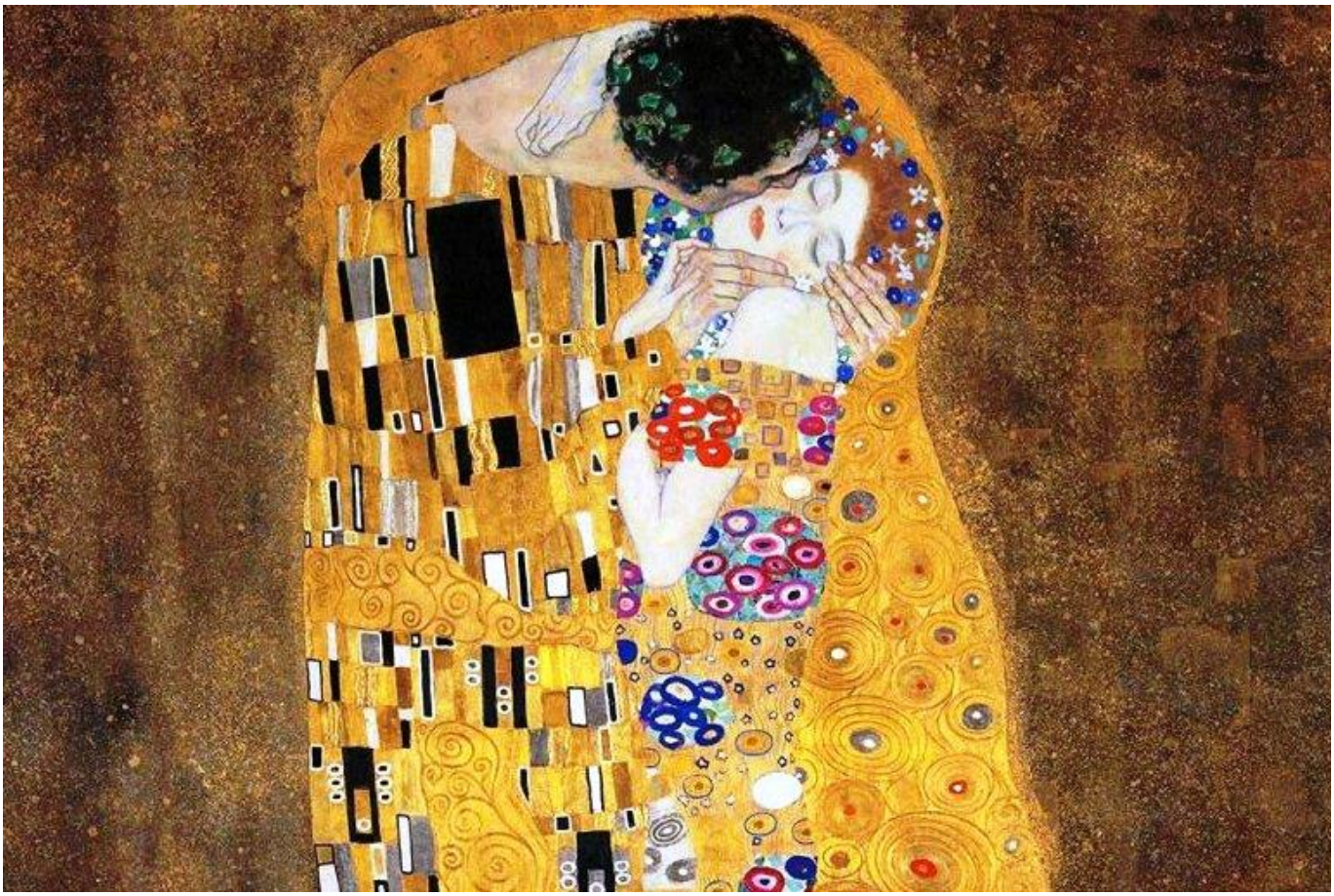
"Es posible que no sea fácil comunicar lo que quieres,
pero si los demás no te entienden y tu proyecto se fastidia,
entonces la culpa es tuya, no de ellos".
I Ching hexagrama El Viento.

La Poesía tiene su Norma

¿Quién me abrazará esta noche?

Norma Yim

Escúchalo en voz de su autora en la columna "La Poesía tiene su Norma"
Con música de fondo, Linda por Ronnie Earl del disco I Like It When It Rains



Hoy, que el sereno me alumbró,
que tu amor se vislumbró,
que necesito caricias.

Hoy, que percibo tu calor,
que mis brazos necesitan,
a quién poder abrazar.

¿Quién me abrazará esta noche?,
¿Quién abrirá el corazón para darme su amor?
¿Quién me abrazará esta noche?

¿Quién besará mi pudor y limpiará mi sudor?
¿Quién?... ¿Quien?
¿Quién me abrazará?

Hoy, yo quisiera investigar,
si realmente existirás,
¿Dónde estás?, ¿Con quién estás?
Si casado eres ya.

Hoy, caminé por la ciudad,
sé que me vas a encontrar,
la luna empieza a brillar,
y la pregunta oficial.

¿Quién me abrazará esta noche?
Acaso eres tú…
¿o tú?

Recomendaciones

Blind Raccoon presenta. Capítulo VI: Dos de Nueva Jersey

José Luis García Fernández

Trevor B. Power Band – Everyday Angel (2019)

El músico del norte de Nueva Jersey, *Trevor B. Power*, vive su vida como reza el proverbio del inmortal Luther Allison: "*Pierde el ego, toca la música, ama a la gente*". El guitarrista, cantautor y personalidad de la radio dirige su propia banda con una alineación clásica. Dos guitarras, bajo y batería, en una agrupación conocida simplemente como *Trevor B. Power Band*. Sus compañeros de New Jersey, Billy Gensch en guitarras, Mark Enright en el bajo y el baterista Tom DiCianni, han unido sus fuerzas para transmitir el blues, el soul y el rock and roll en línea recta con honestidad y agilidad.

El álbum debut del grupo, "*Everyday Angel*", se grabó en Sonic Boom Studios con Anthony Krizan (Spin Doctors, Lenny Kravitz, Noel Redding), que coprodujo junto a Power nueve de las diez canciones del álbum. A ellos se unen algunos invitados muy especiales, como Bob Lanza, Nick Conti y el legendario Bobby Whitlock (Derek and The Dominoes). Las diez pistas originales reflejan la pureza por la vida de Power y el amor por la música que comenzó cuando recibió su primera guitarra acústica Hohner en su cumpleaños 15.

Lista de canciones: 1. Jack; 2. You Ain't Acting Right; 3. Future Plans; 4. Saddest Thing; 5. Storm Brewin'; 6. Baby I´m Through With You; 7. I Wrote It Down; 8. Murder In The First Degree; 9. Lord Have Mercy; 10. Everyday Angel.

Trevor B. Power Band - Saddest Thing
https://youtu.be/OAD2EblR2pY

Trevor B. Power Band – Future Plans
https://youtu.be/LRQ-Kpn_AUo

Vin Mott – Rogue Hunter (2019)

Una definición de pasión es cuando pones más energía en algo de lo que se requiere. Es algo más que entusiasmo o emoción; la pasión es la ambición que se materializa en acción, poniendo todo el corazón, la mente, el cuerpo y el alma en algo posible.

El músico de blues de Nueva Jersey, Vin Mott, es un artista que debe ser juzgado en esos términos. Su segundo álbum, *Rogue Hunter*, demuestra su ardiente amor por las tradiciones del blues de Chicago, Memphis, Texas y New Orleans, junto con un estudio intensivo de la interpretación de la armónica y sus habilidades para componer canciones mientras asistía al Berklee College of Music en Boston.

La docena de pistas originales (compuestas y arregladas por Mott), grabadas en vivo, muestran a su banda en la lucha, listos para estallar: Dean Shot en la guitarra, Steve "Pretty Boy" Kirsty en el bajo, y el baterista Matt Niedbalski.

Lista de canciones: 1. Car Troubles Made Me A Good Blues Singer; 2. Give Me Cornbread; 3. Rogue Hunter; 4. Ice Cold Beer; 5. Honey; 6. Whistlin' By The Graveyard; 7. Paterson Is Crumblin'; 8. I Got The Blues On My Mind; 9. Countin' On Them Chickens; 10. Fire To Your Flame; 11. Please, Mr. Devil; 12. Greaser.

Vin Mott – Honey
https://youtu.be/1Kkmg94udgY

Vin Mott – Greaser
https://youtu.be/LW_VjPvIiVM

De Spotify

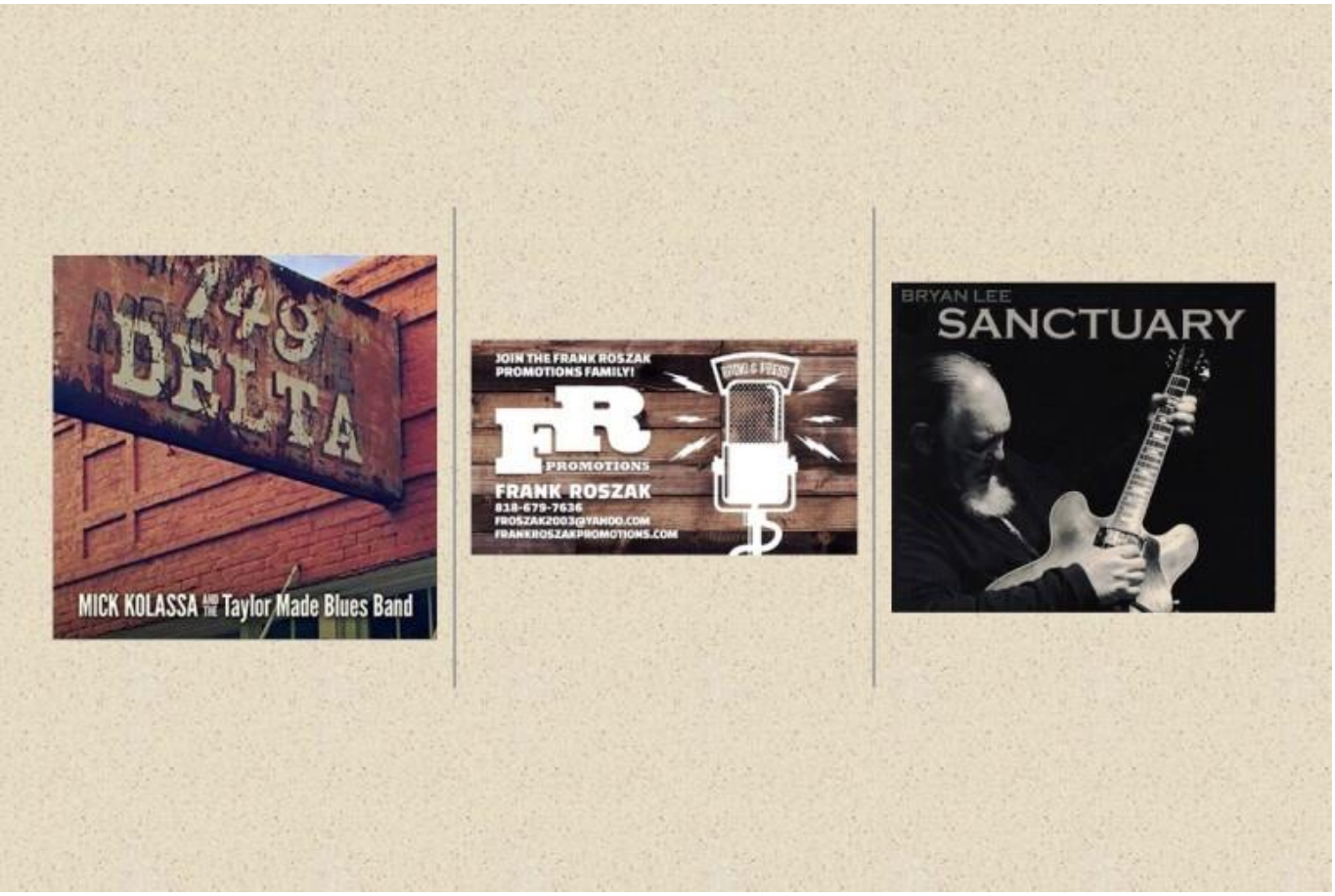
Trevor B. Power Band – Everyday Angel
https://open.spotify.com/album/25JRY2SiePra9DLLBZxWo9

Vin Mott – Rogue Hunter
https://open.spotify.com/album/0hsziFUHSD7wWM557o2119

Recomendaciones

De Frank Roszak Promotions. Parte XVIII

José Luis García Fernández



Mick Kolassa and The Taylor Made Blues Band – 149 Delta (septiembre 2018)

En sus dos últimos álbumes Mick Kolassa colaboró con otros músicos y grabó interesantes versiones. Uno de estos discos de canciones de los Beatles, con Mark Telesca; y otro de clásicos del blues con varios artistas contemporáneos, haciendo duetos. Pero en este, su sexto álbum de estudio: *149 Delta*, Kolassa and The Taylor Made Blues Band retoman su fórmula anterior de combinar nueve originales y tres piezas antiguas, no utilizadas en el álbum, Taylor Made Blues de 2016.

La alineación de la banda incluye a Kolassa, en la voz; David Dunavent, guitarra; Chris Stephenson, teclados; Leo Goff, bajo; Lee Andrew Williams, batería; y las vocalistas de apoyo Susan Marshall y Daunielle Hill. Los invitados incluyen a los guitarristas, Jeff Jensen y Toronzo Cannon; la sección de metales: Marc Franklin, Kirk Smothers y Sauvo Jones; los armonicistas: Eric Hughes y J.D. Taylor; el tecladista Marty Sammon; la violinista Alice Hansen; y Mike Wilson, en el puccolo, (una especie de silbato).

Lista de canciones: 1. I Can't Slow Down; 2. US 12 To Highway; 3. Alternative Man; 4. Cotton Road; 5. American Intervention; 6. Pullin' Me Down; 7. Whiskey In The Mornin'; 8. I Don't Need No Doctor; 9. Miss Boss; 10. 35 Miles To Empty; 11. Alternative Man Alternative; 12. The Viper.

Mick Kolassa, es un gran compositor, siempre ha tenido un agudo sentido del humor y llama a su música original "free range blues" (blues de libre alcance). Él, como muchos de nosotros, enriquece la vida a través de la música. Se inicia el disco con "I Can't Slow Down " y una letra que dice: "*Tengo que seguir moviéndome, así es como me siento... No puedo disminuir la velocidad, porque me temo que pararía*". "US 12 a Highway 49" arranca con la armónica de Hughes. Kolassa está en su mejor momento cuando su canto es más bien una narrativa, ya que es un gran cronista. "*Me mudé de US 12 a la Highway 49*". "Hombre Alternativo" y "Hombre Alternativo Alternativo", son otra narrativa "*No te estoy buscando para siempre, sólo para un buen momento ... Te amaré por un tiempo y luego te dejaré ir*".

En "American Intervention", la dramática interpretación de Dunevant acentúa la letra "*esta es una intervención, pero no puedo ver como te mato*". "Pullin Me Down" es fabuloso ya que presenta a Stephenson en el órgano y la sección de metales de Franklin and Smothers. "Cotton Road" es un número con protagonismo de las vocalistas de fondo y la guitarra de Dunavent. "Whiskey in the Mornin" presenta a J.D. Taylor en la armónica donde demuestra por qué su interpretación merece una nominación a los premios de blues de la Blues Foundation, mientras Kolassa canta "*Adoro mi whiskey*". Aunque no está acreditado en las notas, Jones puede escucharse en el fondo en el trombón. En "35 Miles To Empty", "*Tengo 45 millas para ir*", Hughes aparece con un solo original de armónica.

Esta vez, las piezas antiguas, desechadas de las grabaciones del álbum anterior son "I Don't Need No Doctor", escrita por Ashford y Simpson, con la sección de metales con un fabuloso solo de trompeta de Franklin. "Miss Boss" de Larry Garner "*mi señora, ella es una jefa, llama a la mujer como quieras, yo llamo a la mía Miss Boss*", con risas de fondo proporcionadas por Marshall y Hill; y "The Viper", el clásico con la letra, "*Tuve un sueño sobre un porro que tenía cinco pies de largo*", esta vez con los trompetistas Franklin y Jones, y Hansen que se agrega al violín.

Mick Kolassa and The Taylor Made Blues Band - Alternative Man
https://youtu.be/0QLmMMFSM_w

Mick Kolassa and The Taylor Made Blues Band - Miss Boss
https://youtu.be/eS-6ntQm2eY

Bryan Lee – Sanctuary (septiembre 2018)

Sanctuary, le llegó por primera vez a Bryan Lee en un sueño. La noche antes de una presentación en un festival en una iglesia en Spitsbergen, Noruega, el ciego de Nuevo Orléans, leyenda de la guitarra, escuchó un arreglo musical completo para la Oración del Señor en su sueño. Al día siguiente, lo hizo tal como lo escuchó.

Tan inspirados estaban él y la banda que lo grabaron mientras aún estaban en Noruega. Pero serían siete años y un encuentro casual con el productor Steve Hamilton, que ofreció su estudio y sus habilidades, antes de que el resto del álbum se hiciera realidad.

El resultado es una obra maestra de 11 canciones que expresa la actitud de Lee hacia la vida, el amor por el Señor y la gratitud por su talento y su carrera. Hay mucho por lo que estar agradecido, pero no fue fácil.

Lista de canciones: 1. Fight For The Light; 2. The Gift; 3. Jesus Gave Me The Blues; 4. U-Haul; 5. Sanctuary; 6. Mr. Big; 7. Only If You Praise The Lord; 8. Don't Take My Blindness For A Weekness; 9. I Ain't Gonna Stop; 10. The Lord's Prayer; 11. Jesus Is My Lord And Savior.

Músicos: Bryan Lee: guitarra y voz; Deirdre Fellner: coros; Marc Spagone: guitarra; Jack Bery: bajo; David Kasik: bajo; Matt Liban: batería; Jimmy Voegeli: teclados; Pauli Ryan: persuciones; Steve Hamilton: percusiones; Greg Koch: dobro.

Lee perdió la vista a los 8 años, pero a los 15 años tocaba música para multitudes en el medio oeste. El amor por el blues lo llevó a pasar casi 20 años en Chicago, y Muddy Waters pronosticó con precisión que si Lee mantenía el rumbo, se convertiría en una leyenda. El tiempo y el trabajo duro trajeron 14 álbumes, varias giras mundiales, una aparición en el documental "*Blues From the Backroads, 10 Days Out*" de Kenny Wayne Shepherd, actuaciones en shows nacionales y la libertad de finalmente hacer "Sanctuary". Con gratitud, ahora puedo compartir este regalo, este sueño hecho realidad, con todos ustedes", dijo Lee.

Bryan Lee Live! Full Concert Set 1 Montreal Jazz Festival Canada 2018
https://youtu.be/sN6_F3XiLFs

Colaboración Especial

Mauricio Kings y su disco homónimo

José Luis García Fernández

Hace un par de años en estas páginas comentábamos de una producción discográfica a cargo de una novel banda: *Family Kings Blues Band* (http://www.culturablues.com/2017/06/family-kings-blues-band/). En ella se destacaba la participación de su líder y joven músico, Mauricio Reyes, es decir, Mauricio Kings, quien grabó las guitarras, voces y la batería, además de hacer las composiciones y arreglos de dicho álbum. En esta ocasión, nos comparte su material solista con 10 temas: nueve originales y un cover, que ya pueden escucharse a través del servicio de streaming en Spotify.

Lista de canciones: 1. Vainilla Blues; 2. Think For Yourself; 3. Stomp It; 4. Just Another Rainy Monday; 5. Don't Hide Our Love; 6. Mi Razón; 7. En la Cama de Alguién Más; 8. Rock and Boogie; 9. I Gotta Woman; 10. Playing For You.

Al más puro estilo de un McCartney, cuando allá por abril de 1970 publicaba su primer álbum solista, tocando todos los instrumentos de las piezas contenidas en el disco. Así, Mauricio encara este proyecto, haciéndose cargo de toda la producción: composición, arreglos, interpretación, grabación, etc.

Vainilla Blues, un slow blues con una larga introducción es la carta de presentación de la obra, "…*es tu piel sabor vainilla, experta en esclavizar*". Sabrosa interpretación con una destacada guitarra que acompaña de manera precisa a la voz. *Think For Yourself*, un blues rítmico muy al estilo del Pride and Joy de Stevie Ray. La dosis de la buena parte guitarrística se vuelve a presentar en esta alegre pieza.

Stomp It, es un tema que inicia acústico de aceptable calidad, el riff es intenso e hipnotizante, la aparición de la armónica amplificada le da un toque encantador. Y bueno, el solo de guitarra eléctrica, sigue marcando el agradable y destacado estilo de Mauricio. *Just Another Rainy Monday*, otro buen slow blues, con un largo e interesante diálogo entre el bajo y la guitarra. *Don't Hide Our Love*, en esta pieza Mauricio no sólo no esconde su amor y su pasión, seguramente por la música, por el blues rock, sino que lo muestra y lo goza tanto, que nos deja complacidos con su estupenda interpretación.

Mi Razón, original del compositor mexicano Homero Aguilar y más conocida por la interpretación de… ¡La Sonora Santanera!, aquí en una versión de blues acústico, impensable, superflua, tal vez innecesaria, pero en fin es una propuesta ciertamente curiosa. *En la Cama de Alguién Más,* buen blues en español con poder, realmente convincente*. Rock and Boogie,* estupendo tema instrumental, para darle rienda suelta a la guitarra, que es su verdadero fuerte.

I Gotta Woman. Con un toque de country, arreglos de voz y coros sobresalientes. La armónica acompaña con suaves acentos. Y el piano remarca el sonido de las guitarras rítmicas. *Playing for You*. El blues al estilo Chicago se hace presente, con un acompañamiento al modo guitarrístico de Hubert Sumlin, la armónica incesante, en una pieza para su lucimiento. Pero que decir de la intensidad en lo vocal, que le da el momento preciso al solo de guitarra, haciendo brillar a la rola.

Colaboración Especial

A 10 de años de "Palabra de Blues… al aire" Pt. III

José Luis García Fernández

Palabra de Blues… ¡al aire!
Producción: Roberto López, José Luis Sotelo, José Luis García Fernández
Conducción: Alfredo "Freddy" Reyes
Tema musical: Eres Tú Sólo Blues – La Rambla

Programa 2 (28 de octubre 2009)
La Portada: Willie Dixon 2ª parte con Luis Eduardo Alcántara. La Entrevista: Paco López de La Tregua y Juan Manuel Muñoz del Festival Aguas-Blues. La Reflexión: La Venenosa con Alfredo "Freddy" Reyes.
Escúchalo aquí… Programa 2

Programa 3 (4 de noviembre 2009)
La Portada: Muddy Waters con Luis Eduardo Alcántara. La Entrevista: Jorge García Ledesma de Follaje. El Reportaje: Los Bluesmen en Europa con Arturo Olvera Hernández.
Escúchalo aquí… Programa 3

Recomendaciones

Discos de reciente publicación, edición abril 2019

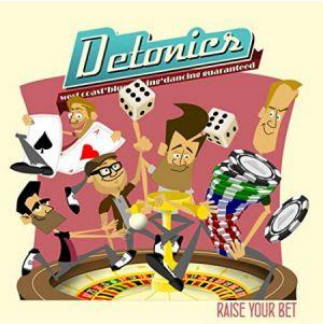
José Luis García Fernández

Como cada mes, continuamos con una gran oportunidad de echar un buen vistazo a las recientes producciones discográficas, con estas 20 recomendaciones de álbumes de blues y sus géneros derivados.

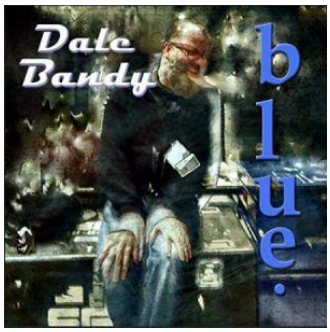
Copia el nombre del artista que se encuentra debajo de cada portada, pégalo en el buscador de Spotify; encuentra el álbum, y… ¡a disfrutar!

Disco del mes: *Tough As Love – Lindsay Beaver*

Gary Allegretto



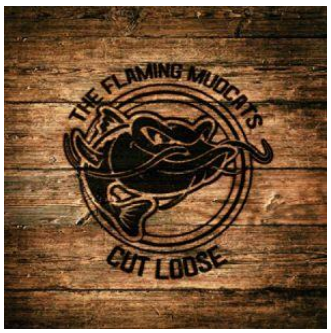
Detonics



Dale Bandy

Ms Zeno The Mojo Queen

Mr. Shingles



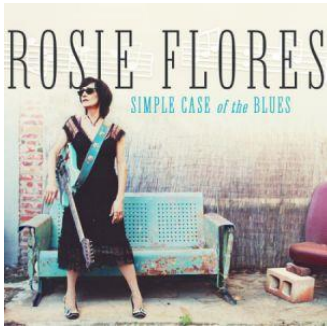
Flaming Mudcats

Shaw Davis & The Black Ties

Mike Munson

Little Queenie

Big Al and the Heavyweights



Rosie Flores

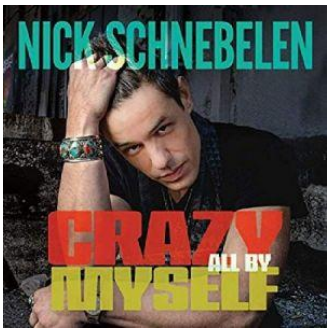
Lindsay Beaver

Robert Connely Farr & The Rebeltone Boys

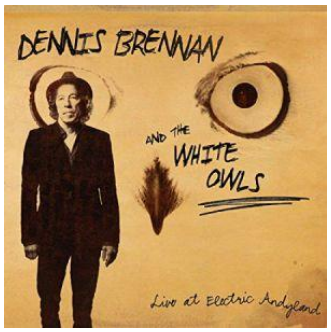
Khalif Wailing Walter

The Fleurieu Bluesbreakers

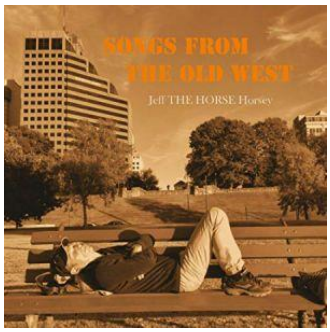
Coyote Kings



Nick Schnebelen



Dennis Brennan and the White Owls



Jeff "The Horse" Horsey

Josh Hoyer & Soul Colossal