COLTURA BLUES

La revista electrónica

Un concepto distinto del blues y algo más...

La Rambla en la escena nacional

Entrevista en Huella Azul a Gilberto Casillas

5° Festival Internacional de Jazz & Blues Zacatecas 2012 Reseña gráfica de Sandra Redmond

> Un vistazo a los orígenes de nuestra armónica bluesera

Artículo de Luis Eduardo Alcántara

Clases maestras en el Checkerboard Lounge

Artículo desde España por Javier Caneda

Archivo Gráfico

Nueva columna con fotos de José Antonio Pantoja

Y MUCHO MÁS DE LA CULTURA BLUES.

Contenido

PORTADA La Rambia en el Festival de Jazz & Blues en Zacatecas (1 y 2)	1
CONTENIDO (3)	2
EDITORIAL (4)	3
ARCHIVO GRÁFICO José Antonio Pantoja Gómez, el fotógrafo de las leyendas. Primer Carpeta (4 y 5)	4
TIEMPO DE BLUES DE AYER Y HOY The Blind Boys of Alabama (6)	7
MENTES EN CONSTRUCCIÓN A propósito de lo que somos (No lo van a impedir) (7)	9
EL ESCAPE EL CONVICTO Un vistazo a los orígenes de nuestra armónica bluesera (4)	13
BLUES A LA CARTA El respeto al bluesero ajeno es la paz 2-36 discos favoritos de blues & rock. Parte V (3)	16
UNA FINA MUESTRA DEL BLUES HECHO EN MÉXICO	
HUELLA AZUL La Rambla en la escena nacional. Entrevista a Gil Casillas (3 y 8)	22
MÁS BLUES EN CD MÉXICO (3)	27
LA ESQUINA DEL BLUES Y OTRAS MÚSICAS 5º Festival Internacional de Jazz & Blues Zacatecas 2012 (2)	28
CULTURA BLUES EN LOS ALEBRIJES Jimena Segovia Blues Fusión, Yellow Dog y JC Cortés Band (3)	36
BLUES EN RADIO E INTERNET (3)	37
MÉXICO CITY BLUES Ácidos Latinoamericanos. Vade Ultra (9)	38
DESDE ESPAÑA	40
EL BLUES Y LA PALABRA A man and the blues. Del hombre y su tristeza en alcohol (10)	41
SEMBLANZAS Clases maestras en el Checkerboard Lounge (11)	43
UNA EXPERIENCIA Hard Time Blues. Tercera parte (12)	45
SUPLEMENTO ESPECIAL Primera Exposición Fotográfica Pozos Blues: Parte III (3)	50

Cultura Blues. La revista electrónica

"Un concepto distinto del blues y algo más..." www.culturablues.com

Año 2 Núm. 17 – octubre de 2012 - Derechos Reservados

Dirección general y edición: José Luis García Fernández

Consejo editorial: Alfredo "Freddy" Reyes, Luis Eduardo Alcántara, José Luis García Vázquez y María Luisa Méndez.

Administrador web y diseño de portadas: José Luis García Vázquez (dj_james88@hotmail.com)

¡Próximamente nuevo formato digital!

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

Colaboradores en este número:

- 1. José Luis García Vázquez
- 2. Sandra Redmond
- 3. José Luis García Fernández
- 4. Luis Eduardo Alcántara
- José Antonio Pantoja Gómez
 Raúl De la Rosa
 Alfredo "Freddy" Reyes

- 8. María Luisa Méndez
- 9. Ángel Armenta López 10. Jesús Martín Camacho
- 11. Javier Caneda
- 12. Héctor Martínez González

Editorial

Cultura Blues. La revista electrónica "Un concepto distinto del blues y algo más..."

Por lo regular, el encuentro con el blues siempre ocurre de manera individual. Es una experiencia al mismo tiempo íntima y gozosa, que de inmediato se conecta con todos los sentidos vitales, especialmente con el oído y con la vida misma de aquél que lo halla a mitad de la encrucijada. Esto después se traslada a la comunidad, al menos a la comunidad que tiene la oportunidad de escuchar esa clase de música. Es curioso, normalmente el blues le gusta a la gente, aunque desconozca datos sobre su historia, sus orígenes o sus mejores exponentes. En realidad, tampoco tendría por qué saberlo.

Aquí en México, hasta hace muy pocos lustros, no existían los festivales y encuentros que hoy tenemos la fortuna de disfrutar. Michoacán, Aguascalientes y Guanajuato, son apenas algunos de los sitios colmados actualmente de magníficos esfuerzos, localidades que están generando un movimiento singular con características propias. Zacatecas es otro de los puntos de interés. En este número de Cultura Blues ofrecemos una amplia cobertura fotográfica del Festival Internacional de Jazz & Blues en Zacatecas 2012, desarrollado en la colonial ciudad de cantera rosa, con la participación estelar del grupo La Rambla y Jimi Mamou.

Por su parte, Freddy Reyes en "Mentes en construcción" nos comparte sus sabrosas crónicas urbanas salpicadas con datos únicos acerca de música y grupos inmortales, siempre interesantes.

Y si al principio hablábamos de la importancia del primer encuentro con el blues, en este número iniciamos una sección muy especial: "Archivo Gráfico", espacio en donde publicaremos las imágenes históricas registradas por el buen amigo José Antonio Pantoja Gómez, conocedor y melómano de amplia trayectoria en la promotoría cultural. Así mismo, Raúl de la Rosa nos comparte señales sobre la trayectoria de los Blind Boys of Alabama, revisaremos también los orígenes de la armónica blusera en México; en "Huella Azul" conoceremos la opinión de Gil Casillas (integrante de La Rambla) sobre el actual momento que vive el grupo; y seguimos con el detallado análisis de 36 discos favoritos de blues & rock.

Nuestros colaboradores en España desglosan las clases maestras de un momento único: Checkerboard Lounge de Muddy Waters & The Rolling Stones; y se habla además del hombre y su tristeza en alcohol (Buddy Guy, A man and the blues), los tiempos difíciles son abordados de nuevo en Hard Times Blues (tercera parte), sin olvidar todas las recomendaciones habituales sobre discos, radio, internet y conciertos de las bandas amigas.

El encuentro con el blues siempre es individual, lo repetimos, pero después puede convertirse en fenómeno público, un movimiento artístico con múltiples aristas, mediante el cual es posible sumar esfuerzos, abrir espacios, lograr cosas... pero también, inevitablemente, confrontar personalidades.

"El respeto al bluesero ajeno, es la paz", afirma en tono categórico nuestro director José Luis García Fernández, en la segunda parte de un combativo artículo que también viene incluido en este número. Esperamos que la propuesta de octubre sea de su agrado y que...

¡El blues nos acompañe por siempre!

LUIS EDUARDO ALCÁNTARA 1 de octubre de 2012

Archivo Gráfico José Antonio Pantoja Gómez, el fotógrafo de las leyendas

Primer Carpeta

Fotos: José Antonio Pantoja Gómez Comentarios: Luis Eduardo Alcántara cannedluis@yahoo.com

A partir de este número, la revista Cultura Blues tiene la enorme satisfacción de ir publicando las imágenes históricas capturadas por un gran amigo, José Antonio Pantoja Gómez, un inquieto promotor cultural que junto con su hermano Jorge, dio vida a lo que hoy se conoce como el Tianguis Cultural de El Chopo.

Desde Muddy Waters hasta Chick Corea, pasando por Queen o Archie Shepp, las fotos de José Antonio constituyen documentos invaluables de las visitas que estos grandes artistas han realizado a nuestro país, además de constituir archivos notables que merecen ser difundidos con la mayor seriedad.

Aquí nos sentimos muy contentos de contribuir a ese fin. Comenzaremos en éste y los siguientes números con algunas de las leyendas que nos visitaron en los Festivales de Blues organizados por Raúl de la Rosa.

Disfrútenlas.

Muddy Waters y su legendaria banda, se presentaron a finales de 1979 en el viejo Auditorio Nacional. De izquierda a derecha: el "Aguas Lodosas", Jerry Portnoy, Calvin Jones y Luther "Guitar Junior" Johnson.

Final de fiesta de ese Segundo Festival organizado en territorio defeño. Billy Branch toca la armónica junto a Muddy, Willie Dixon y otros músicos pertenecientes a las distintas bandas (atrás, en el extremo izquierdo se alcanza a ver al pianista ciego Blind John Davies).

"Got My Mojo Working", vigorosa melodía, es interpretada por un jam insólito: Koko Taylor, Muddy Waters y el jefe Willie Dixon.

Otra imagen de aquel fantástico palomazo final: Muddy invita a todos los músicos a que se integren al escenario para despedirse de los fanáticos mexicanos como es debido. En la parte de atrás se observan a John Primer y Jerry Portnoy.

Con un sombrero presuntamente charro en las manos, Joseph "Pinetop" Perkins se alista para abandonar el Coloso de Reforma (el Auditorio Nacional), acompañado por José Antonio y otros emocionados fans. Este pianista murió el año pasado después de vivir una larga trayectoria de éxitos y reconocimientos.

Con su acostumbrada cortesía, Billy Branch se da un tiempo para firmar autógrafos y atender a sus numerosos admiradores que se aparecen en cada actuación que tiene en la ciudad de México.

Cazando autógrafos en el aeropuerto antes de la partida de los músicos del Segundo Festival. Billy Branch porta un sombrero de charro y abajito John Primer tiene otro en la mano. Además de José Antonio, en la foto aparecen Tony Vertiz (de barba) y Ernesto de León (el último a la derecha) quienes entonces integraban el Hangar Ambulante.

Junto al enorme baterista Sam Lay, toda una leyenda viviente dentro del mundo del blues, quien se presentó en el evento desarrollado el mes de noviembre de 2006 en el Teatro de la Ciudad.

Algunos de los importantes boletos que dan vida a su colección.

Otro grupo de tickets. Destaca el del Tercer Festival en la Arena México (impreso con mascaritas de luchadores) y otros más del viejo Auditorio Nacional.

Continuará...

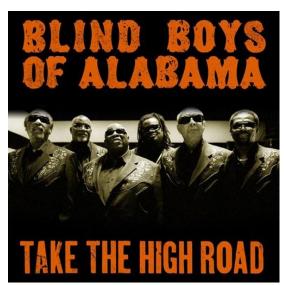

Tiempo de Blues... de ayer y hoy

The Blind Boys of Alabama

Raúl de la Rosa senderosblues@hotmail.com

NOTA PUBLICADA EN LA JORNADA EL 5 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Portada del CD más reciente de la banda (2011)

Primera llamada

De las loas a Dios a la música del tugurio, se llamaría la crónica del recorrido que va de los espirituales negros al blues.

Himnos religiosos y cantos profanos.

Aprender esos himnos fue la primera toma de conciencia social que la minoría negra experimento para así pertenecer a esa cultura general y adoptar la religión de los blancos, para tener un sitio en la estructura social de Estados Unidos.

Eso les permitió ocupar un espacio social que siempre se les había negado, pero tuvieron que hacer a un lado los restos de las creencias de su lejana África, aunque en la práctica varias de sus costumbres religiosas prevalecieron y le dieron esa característica particular a los espirituales. Practicar la religión de los blancos les daba un sentido de pertenencia.

Para ese entonces los himnos luteranos ya habían sido traducidos al inglés, por lo que no sólo era un acto de imitación que les proporcionaba cierta sensación de libertad, al tener modestas iglesias y sus propios predicadores (preachers), esto es, un espacio en el que podían gritar y compartir su dolor con los oídos más incondicionales: los de su propia gente.

Los himnos europeos, sajones, blancos y protestantes (la esencia de lo wasp) fueron impuestos a los esclavos. Una nueva religión apareció en el mundo de afroestadunidenses. En la América sajona se prohibió prácticamente les toda manifestación cultural o artística que tuviera sus raíces en su natal África. En América Latina los dioses yorubas y los santos mezclaron y cristianos se adoptaron identidades semejantes, equivalentes.

Sin embargo, las estructuras melódicas, las armonías europeas (que desconocían) cambiaron poco a poco, desde una escala pentafónica hasta las bases rítmicas, que fueron dando forma a los llamados espirituales negros, en los que florece esa característica cultural que es el canto colectivo que trajeron de África.

Los cantos de trabajo y los espirituales son también dos elementos fundamentales del blues.

Segunda Ilamada

Cantos al Señor y a los hechos de la vida, la esperanza dominical y el canto cotidiano.

En ambos casos se puede cantar por tristeza: en el góspel se canta a Dios, más bien, se le platica, se le pide que lleve por el camino de la luz o de la libertad.

En el blues no hay tal libertad, puede ser una candente y dura realidad, pero es precisamente su esencia, un canto individual y necesario.

En 1524 Martin Lutero escribió: Me propongo, ante el ejemplo de los profetas y de los primeros padres de la Iglesia, escribir para el pueblo himnos en alemán y canciones espirituales.

Esto trajo grandes cambios en la liturgia protestante al hacer partícipes a los feligreses de una forma más dinámica: el canto.

Hay un personaje fascinante: Harry Hoosier (1750-1810), apodado el *Negro Harry*, uno de los primeros predicadores negros; lo hacía incluso ante auditorios blancos, ya que era considerado el más grande orador de Estados Unidos.

Harry fue un esclavo analfabeto, que servía al obispo Ausbury, a quien acompañó por todo el país a lomo de caballo.

Aprendió de memoria los himnos y versículos de la Biblia y los repetía con gran intensidad, principal característica de los predicadores negros.

Tercera llamada

Los espirituales negros, primero, y los gospels, después, junto con los cantos de trabajo, fueron muy importantes en la formación del blues.

Esos himnos se volvieron una de las más bellas expresiones corales de la música religiosa no sólo de Estados Unidos, sino del mundo.

Todo lo anterior no es más que el preámbulo a la experiencia maravillosa que vamos a disfrutar en el Lunario del Auditorio Nacional el 7 de septiembre, con el coro más antiguo de góspel en el mundo: The Blind Boys of Alabama, que se formó en 1939, en una escuela para ciegos de esa localidad.

Primero fue mixto y después se volvió sólo de hombres, el cual es una de las agrupaciones más populares.

Al principio eran cinco los integrantes y se llamaban Five Blind Boys, pero ahora son siete los integrantes, por lo que el nombre cambió; sin embargo, la tradición de interpretar góspel continúa.

Jimmy Johnson, el miembro más antiguo de la agrupación, llegó al lado de Mahalia Jackson, sin duda la más grande cantante de góspel.

En su primera visita a México traen su más reciente disco, *Take the High Road*, en el que, con la participación de varios músicos, se logró el góspel más depurado en ese largo camino de más de siete décadas.

No será un concierto, sino un rito antiguo en el que tendremos la oportunidad de participar de las más profundas raíces espirituales del ser humano y en esta ocasión de las raíces más negras, musicalmente hablando.

A propósito de lo que somos...

(No lo van a Impedir)

Alfredo "Freddy" Reyes areyes p@hotmail.com

"El ser humano es como un muñeco de trapo en el cual, cada persona que lo posee le va agregando un parchecito cada vez que se va rompiendo, eso somos finalmente, un montón de parches encimados con recuerdos de cada uno de nuestros afectos en los que al final del día, no importa cuantos parches te hayan colocado, sino quien te haya parchado mejor"

Esta hipótesis que llegó a mí en la voz de una gran amiga un buen día de octubre de hace muchos años podría aplicarse también a nuestro gusto y formación musical, una rara mezcla de influencias y estilos las más de las veces venidos de más allá de nuestras fronteras, pequeños parches colocados a mano sobre nuestra agujereada humanidad rockera.

He aquí que cansado de crecer en mi viejo barrio Xochimilca y deseoso de ser útil a mi pequeña patria, un buen día decidí probar suerte y solicité trabajo (rogando a Dios no encontrarlo) en un banco, con tan buena estrella que, a pesar de ponerle mil pretextos a la Licenciada Paty que me llamó a casa no menos de cincuenta veces para casi rogarme que fuera, fui aceptado para laborar en el área de seguridad (no sé por qué a las personas altas por regla general nos relacionan con trabajos guaruriles).

La oficina matriz del banco en cuestión se encontraba enclavada en pleno centro de la ciudad de los Huaraches con Costilla, a un costado de la Alameda Central y a unos pasos de la XEW, este banco se llamaba BANPECO y atendía primordialmente las necesidades de los pequeños comerciantes, tenía bastantes sucursales, principalmente en el interior de los mercados públicos de la capital.

Nuevos tiempos, nuevas cosas, nuevos rumbos que apreciar, nuevas caras que conocer y sobre todo mucho nuevo rock que disfrutar.

En mis nuevas rutas conocí zonas de la ciudad que antes nunca me hubiera animado a explorar, la calle de López con sus mil autos "chocolate" estacionados a las afueras del viejo edificio de la PGR, en las banquetas o restaurancitos aledaños, innumerables sujetos con cara de matones a sueldo y que a la postre resultaban ser puros "meritorios", es decir "madrinas" o ayudantes de algún agente o como le llaman hoy en día "efectivo" de la corporación.

El sórdido barrio Chino (al menos así me lo parecía a esa hora brumosa de la madrugada) con sus dragones y faroles de papel adornando sus fachadas, el metro Bellas Artes con sus salidas tapizadas de indigentes y "teporochitos", las mil tiendas de insumos eléctricos que adquirían vida propia según iba saliendo el sol, los caldos de gallina del Güero Castillo, y el olor a vecindad, ese olor que solo emana de las vecindades del centro, un olor como a abandono, como a rostros idos, como a despedidas.

Lugar de encuentros, lugar de lupanares disfrazados de centro nocturno como el "Catacumbas", de meretrices y pachás de cadena de oro al cuello y Grand Marquís con antenita, del "renteo" al por mayor, lugares de "bolas" de cerveza oscura y papitas encurtidas, el Salón Orizaba por ejemplo, también conocido como "La Apestosa" en honor a su heroico mingitorio de mosaicos verde pálido.

Lugares que recorrí siempre por el centro del arroyo vehicular (nunca a oscuras, vayas por la acera, regla de oro que hay que seguir si quieres evitarte sustos) y que más tarde habrían de perder todo su sórdido encanto.

En estos caminos hubo de cruzarse en mi destino un compañero de apellido Salazar y que entre sus muchas virtudes tenía una en particular: le gustaba el rock, pero no cualquier rock, era fanático de algo que él llamaba "Rock Cubano" y que a raíz de un intercambio "cebadero" en su casa pude al fin, conocer.

Se trataba de la obra de un cantautor cubano llamado Amaury Pérez, uno de los discos que más llamó mi atención fue el titulado "No lo van a impedir" con once temas de una musicalidad que rompió mis esquemas rockeros, once temas cuya letrística habría de transformar mi visión gabachizada del género.

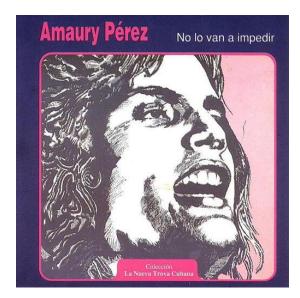
- 01 No lo van A impedir
- 02 El vino triste
- 03 Hacerte venir
- 04 Olvídame muchacha
- 05 Soneto
- 06 Yo tengo un amigo
- 07 Dame el otoño
- 08 Cuando no estés con él
- 09 Adonde el agua
- 10 A que te olvide
- 11 Aguas

En realidad lo que mi cuate y valedor conocía como rock-cubano no era sino una parte del género conocido como "Nueva Trova Cubana", una cofradía que terminó por expulsar de sus filas al tal Amaury precisamente por su rebeldía y empeño en denominar Rock a lo que él hacía, contraviniendo así los parámetros anti-yanquis de los trovadores caribeños, envalentonados por el triunfo de la Revolución Cubana y por el proteccionismo de la entonces U.R.S.S. (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) o sea los protagonistas más gélidos de la Guerra Fría.

En los primeros años de la década de los 80's, como ya mencioné fue expulsado del movimiento de la nueva trova, lo cual influye negativamente en su carrera, deja de escribir y de interpretar públicamente.

En la mitad de los años 80 continúa sus giras por el extranjero y sus presentaciones en Cuba. Graba su segundo disco, "De vuelta".

Finalmente obtiene la aceptación de la crítica internacional y de los trovadores cubanos.

Se encuentra entre las pocas personalidades que han sido incluidas en el "Libro de Honor del Gran Teatro de La Habana".

A principios de los noventa graba el disco "Encuentros", incluyendo una canción a dúo con Silvio Rodríguez.

Obtiene en Cuba el primer lugar en el hit parade. Luego graba el disco "Retrato de Navidad", siendo éste uno de los pocos de su tipo existentes en Cuba.

Y aquí es donde el destino se regodea en hacernos sentir las pérdidas, donde nuestra alma se agujerea y espera paciente que alguien venga con aguja e hilo a remendarnos, a ponernos un parche que evite que se nos salga el corazón.

Una mañana de noviembre de 1984 el fuego que todo lo purifica, se ensañó especialmente con una zona de la ciudad conocida como San Juan Ixhuatepec o San Juanico, llevándose al cielo de los elepés la colección completa de mi cuate Salazar, amén de otras cosas por las que lloró un poco menos (su abuela por ejemplo).

Fue hasta hace poco que, casi por casualidad y en una feliz coincidencia del destino que encontré en un puesto de discos pirata justo a la salida del metro Bellas Artes una copia del disco "No lo van a impedir" hecho que inevitablemente me hizo recordar aquella tarde en casa de mi amigo y compañero que, finalmente, urgido por recuperar sus discos se fue a perseguirlos al cielo de la Nueva Trova desde donde estoy seguro cantará con una bola de cerveza oscura en la mano:

"... No lo van a impedir los generales, ni adorables doncellas pervertidas, ni apelables procesos judiciales, ni perros, ni cometas, ni suicidas.

No lo van a impedir ni prohibidos, ni novios convencidos, ni hechiceros, no lo van a impedir las soledades a pesar del otoño... creceremos!"

¡Blues y Fuerza!

Bibliografía y Links

http://es.wikipedia.org/wiki/Amaury_P%C3%A9rez http://meth.nirudia.com/slide/tag/barrio+chino www.panoramadelpacifico.com http://us.7digital.com/artist/amauryp%C3%A9rez/release/no-lo-van-a-impedir http://www.albumcancionyletra.com/no-lo-van-a-impedir_de_amaury-perez___231075.aspx http://centrodecapacitacionrauldelcampo.blogspot.mx/2009_ 10 01 archive.html

También véase

http://elblogdefreddy.blogspot.mx/2011_06_01_archive.html http://www.ojo-urbano.com/2009/02/apestosa-la-ultimapiquera/

El Escape del Convicto

Un vistazo a los orígenes de nuestra armónica blusera

 El "primer" rocanrol mexicano ya utilizaba la armónica para divertir

Luis Eduardo Alcántara cannedluis@yahoo.com

De pronto aparece una visión aterradora: una banda de blues que no cuenta con un armoniquero es como presenciar un cielo sin sol, o como llegar a un mar sin arena (indica el siempre recomendable Cancionero Picot).

Lo habitual es que haya un solista que se encargue de soplar el diatónico instrumento, en una fórmula que se ha mantenido a lo largo de los años desde los primeros y contundentes ejemplos: la incorporación de Little Walter a la banda de Muddy Waters, Sonny Boy Williamson acompañando a gente como Elmore James (la primera versión de Dust my Broom lleva armónica), solistas fundamentales como Big Walter Horton o George Smith, y posiblemente la primer banda eléctrica en territorio sureño: Big Joe Williams con John Lee "Sonny Boy Williamson" (escuchar por ejemplo Baby Please Don't Go, en Blues Classics).

De este "primer misterio" se desprendió la diáspora que ha cubierto prácticamente a todo el mundo, del cual México es sólo una mínima parte pero también tiene su historia, qué caray.

Nuestra pequeña bibliografía no ha estudiado a fondo los orígenes de la armónica blusera azteca, sin embargo existen algunas señales fundamentales que vale la pena remarcar.

Cuenta la tradición que fue Horacio Reni quien introdujo las armónicas Marine Band a nuestro país a finales de los años sesenta.

Según el estimado amigo Carlos Jiménez Paredes, médico y reconocido aficionado, Reni se presentó en programas de Canal Once a principios de los años setenta, vestía con pantalones de peto, guitarra acústica y un arnés colgado del cuello, interpretando melodías de Jimmy Reed.

También la difusión radial en estaciones como La Pantera, Radio Capital y Radio Éxitos, jugó un papel determinante en la difusión de la llamada *música subterránea* de aquellos años, inspirando a toda una generación de muchachos.

El programa "Vibraciones" todavía se recuerda como uno de los escaparates indiscutibles en la proyección de temas de Livin´ Blues, Canned Heat, John Mayall, Santana, J. Geils Band (con todo y su gran solista Magic Dick), Fleetwood Mac, Allman Brothers, Savoy Brown, pero también de gente de color como Otis Redding, Muddy Waters, Jimmy Reed, Ike and Tina Turner, entre muchos otros.

De igual forma, la iniciativa propia de aquella "pionera" generación los orilló a conseguir sus primeros discos importados, y continuar de alguna forma el ejemplo de los que ya se consideraban legendarios exponentes: Javier Bátiz, Fito de la Parra y Olaf de la Barreda.

Los diversos conciertos que ofreció Canned Heat en el Distrito Federal, se constituyeron también en experiencias fundamentales para presenciar en directo la manera en que un virtuoso como Alan Wilson tocaba la armónica.

Alan Wilson en Ciudad Universitaria, posiblemente el primer contacto con un armoniquero importante (Imagen: Fito de la Parra).

Entre los primeros grupos que incorporaron el pequeño instrumento a su dotación elemental, es posible citar a Ginebra Fría (con Miguel Hernández), Árbol (Luis Gerardo Márquez), Hangar Ambulante (Sergio Villalobos, quien además era el guitarrista líder), Paco Gruexxo (con Rafael Salgado) e Isidoro Negrete, quien palomeó en esos primeros años acompañando a gente como Ernesto de León, después de su salida de Three Souls in my Mind.

¡El primer armoniquero tocaba rocanrol!

Los ejemplos anteriores se refieren, básicamente, a bandas de rock que tenían una fuerte influencia de blues y rhythm and blues en su repertorio, pero pronto aparecerían otros exponentes ya orientados definitivamente a la música negra estadunidense, como el caso de José Cruz (fundador de Real de Catorce).

José Cruz, virtuosismo y conocimiento del blues (Foto: Mario Compañet).

El dato insólito en esta breve revisión es que antes que ellos, hubo un dueto de armónica y voz que escenificaron un vibrante swing, mismo que debe considerarse incluso como el primer acercamiento de lo que después se llamó rocanrol.

En efecto jel primer rocanrol mexicano ya utilizaba la armónica en sus ejecuciones, mucho antes de la aparición de nuestros 'primeros bluseros'!

Ésta información la ofrece, como tantas otras cosas, Federico Arana en su famoso libro "Guaraches de ante azul". "¿Los Locos del Ritmo o los Teen Tops? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues ni los unos ni los otros.

A decir del ínclito y nunca bien ponderado investigador, biólogo, musicólogo y todólogo Federico Arana, en su archifamosa colección de ensayos sobre la historia del rock hecho en México, 'Guaraches de ante azul', la primera agrupación mexicana a la cual podemos considerar como absolutamente rocanrolera se llamó 'Los Espontáneos' y surgió en 1956.

Sergio Martell (armónica) y Roberto Figueroa (voz) integraron a Los Espontáneos, en el año de 1956.

Se trataba de un dueto conformado por Sergio Martell (armónica, ya fallecido) y Roberto Figueroa (voz). Con tan magra instrumentación, se presentaron en el programa de televisión Teleclub Deportivo que transmitía el Canal 4, todos los días a las 12 del mediodía. (Juan E, Martín. Vuelve Primavera Blogspot. El rock de los 60).

Dice Arana: "... su repertorio rocanrolero estaba integrado por 'Rock around the clock' y 'See you later alligator'. Tocaban, además, 'Dieciséis toneladas', con lo cual resultaron así mismo (los) pioneros involuntarios de la canción de protesta...".

Con estos datos se infiere que la armónica ya era relativamente conocida entre el público juvenil que escuchaba la música popular a través de Telesistema Mexicano. Para los amantes de las curiosidades aquí hay otro dato: en el año de 1949 se estrenó la película "El diablo no es tan diablo", cinta que incluye una vibrante interpretación de Las Hermanas Julián acompañadas por un trío juvenil de armoniqueros, en una especie de swing que en algo recuerda el "Walter Horton Boogie"; en este filme también participan Sara García, Julián Soler, Anabelle Gutiérrez, Fernando Soto "Mantequilla" y Roberto Cobo.

Un trío de armoniqueros anónimos aparecen en un segmento de la película "El diablo no es tan diablo" (1949

Seguramente la historia de la armónica blusera en nuestro país todavía nos guarda muchos datos sorpresivos, vale la pena seguir hurgando y entrevistando gente para que tengamos un panorama más completo.

Blues a la Carta

José Luis García Fernández jlgf2@hotmail.com

El respeto al bluesero ajeno, es la paz. Parte 2

Nombres

En la primera parte de este artículo, me propuse hacer un repaso en general del asunto de los objetivos particulares de la gente del blues en México, y decía que en conclusión respetar cada uno de esas actividades particulares y en ocasiones conjuntas en el terreno, tanto de la organización como en la parte musical, era la fórmula atinada para seguir adelante.

Pero comentaba de manera genérica el asunto, y alguien podría preguntarse en cada caso ¿a quién o quiénes me refería?

Seguramente en esta segunda parte encontraremos algunas respuestas y otras quedarán para más adelante, aunque también se dará el caso que por motivos involuntarios alguien quede fuera de ser mencionado.

En fin... Primeramente comenzaré con un reconocimiento a los que en este último año han publicado o están por publicar su material discográfico original y en español, el legendario y a la vez nuevo Real de Catorce con *Una razón para vivir*, de Morelia JC Cortés Band con *Blues Machine*, de Monterrey Sirena Blues con *Un mar de blues*, del D.F. La Mula de Sietes y su disco homónimo *La Mula de Sietes*, Circo Blue con su disco debut del mismo nombre *Circo Blue* del Estado de México, el *Blues de luna*, de la debutante agrupación del D.F. Zamhertime.

Con rolas originales en inglés *Baby come* back de **Doberman** con un buen rock-blues desde Aguascalientes.

Otro disco que presenta covers, el primero homónimo de la banda de la Ciudad de México, **Yellow Dog.**

La primera recopilación de temas originales con 14 bandas de 9 estados producido por **Cultura Blues**, *Nacidos bajo un buen signo*.

Una segunda recopilación, producida por Imagina Radio y TV Web de Saltillo, de distribución gratuita con bandas de México, Argentina y España, El blues las raíces de nuestro rock, volumen 1. Descárgalo aquí: http://www.mediafire.com/?gdrlmwotz6a53g8

La grabación en vivo con la banda originaria de Ciudad Valles San Luis Potosí, **Monroy Blues** y su cd *Monroy Blues en Real de Catorce*.

Y para finalizar este apartado, se anuncia que viene pronto el disco *Dos* de **Naranjito Blues** de Guadalajara, una banda que también promueve el novedoso concepto de difusión del género: Calle=Blues.

En segundo lugar, pero no por menos importantes va la mención a los incansables promotores de encuentros y festivales de blues, comenzando por Los Amigos del Blues de Aguascalientes generadores del Aguas-Blues que este año en noviembre estará en su XVI edición; a la directora del Centro Cultural José Martí, Eugenia Mundo que junto a Elihú Quintero y la banda Radio Blues han hecho posible seis atractivos Encuentros Nacionales de Blues; a la gente de Mineral de Pozos Guanajuato, Lucía García y Marco Antonio Sánchez , Rafa García y La Rambla por la organización del pintoresco Pozos Blues que este año llevó a cabo su sexta edición.

A los organizadores del Pulque Blues, encabezados por Víctor Peña y Chucho Ponce en su séptimo año consecutivo, al impulsor del Festival de Blues en Monterrey, Gerardo Cortés, del Festival de Rock & Blues en el Martí, Isidoro Negrete, del Festival de Blues y Jazz en Salvatierra Guanajuato, Vicente Corona, del Festival de Jazz & Blues en Zacatecas, o en San Miguel de Allende y próximamente la segunda edición del Encuentro de Blues en Puebla promocionado por la Serpiente Elástica.

A los que organizan otros eventos para impulsar el blues, gratuitos o con paga, en espacios grandes y chiquitos en toda el país, como Juan Carlos Guevara en Celaya, Fonzeca en Monterrey, Angel DMayo en el D.F., Alicia y Arturo Cubillo que junto a mi colega Freddy Reyes y mi hijo James García, hacen posible las noches de Cultura Blues en Xochimilco, Juan Ávila y su grupo Omniblues en busca de los mejores espacios culturales.

A los que siguen en el radio o por internet impulsando el género como Raúl De la Rosa, Mario Compañet, Yonathan Amador, Gerardo Cortés, Jorge Blanco, Jorge González Vargas, Toño Martínez, Pepe Andrade, Juan Carlos Velázquez y Sandra Redmond, entre otros. A los que esperan impacientes volver a abrir sus negocios blueseros que tanto han contribuido al movimiento, como Eduardo Serrano del Ruta 61 y Josafat Cuevas del Hobos.

En tercer lugar, a las bandas y agrupaciones que a pesar de la difícil situación general en el país con respecto a la cultura y la inseguridad, siguen dándole sabroso al blues, donde las invitan, donde buscan el espacio, o hasta donde inventan o prueban que puede funcionar, bandas legendarias y nuevas, bandas bien establecidas y otras que como rompecabezas se arman, desarman y vuelven a sonar.

"... a las bandas y agrupaciones que a pesar de la difícil situación general en el país con respecto a la cultura y la inseguridad siguen dándole sabroso al blues..."

Follaje, Emiliano Juárez, Seblues, Horacio Reni, Gato Gordo, Guillermo Briseño, Betsy Pecanins, Javier Bátiz, Ensamble Ardiente, Callejón Azul, Ten Con Ten BB, Solaris Blue, Ginebra Fría, Stormy Monday, La Chilanga Blues Banda, Blues Demons, Catfish Blues, Blues Mother, North Side Train, Silvergrass, Blue Cat, Bluebird, Jimena Segovia Blues Fusión, Los Cerdos Lúdicos, Salida de Emergencia, Himber Ocampo, Roy Álvarez, Moctezuma Power, La Dalia Negra, Blues Local, La Oca Blues, El Callejón Blues, Dr. Blues Band, Chris Sánchez Blues Band, Beto's Blues Band, Los Blueserables, Malverde Blues Experience, Deneb, Fart Blues, Claudia de la Concha y El Perro Andablues, Mojo Blues, Luis Díaz y El Ensamble Azul, Moan Blues; entre muchas otras.

www.allposters.es

36 DISCOS FAVORITOS DE BLUES & ROCK PARTE VII

Eric Clapton unplugged / Eric Clapton

- 1. SIGNE (Clapton)
- 2. BEFORE YOU ACCUSE ME (McDaniel)
- 3. HEY HEY (Broonzy)
- 4. TEARS IN HEAVEN (Clapton/Jennings)
- 5. LONELY STRANGER (Clapton)
- 6. NOBODY KNOWS YOU WHEN YOU'RE DOWN AND OUT (Cox)
- 7. LAYLA (Clapton/Gordon)
- 8. RUNNING ON FAITH (Williams)
- 9. WALKIN' BLUES (Johnson)
- 10. ALBERTA (Traditional)
- 11. SAN FRANCISCO BAY BLUES (Fuller)
- 12. MALTED MILK (Johnson)
- 13. OLD LOVE (Clapton/Cray)
- 14. ROLLIN' AND TUMBLIN' (Waters)

"Las sesiones del programa de MTV Unplugged, donde los artistas tocan en acústico, ha sido uno de los shows de rock por televisión más popular en la historia.

Un elenco de varias estrellas de diferentes generaciones del rock, como Paul McCartney, Rod Stewart, Nirvana y muchos otros, se desconectaron."

"Eric era un obvio candidato y tocó de maravilla durante dos horas en los estudios Bray, cerca de Windsor el 16 de enero de 1992.

Aunque Eric disfrutó la experiencia, creyó que no era prudente sacar la sesión en disco, asumiendo que sólo le interesaría a un grupo muy pequeño del mercado. Nunca estuvo tan equivocado y fue más que sorprendido al ver que este disco se convirtió en su producto más vendido en la vida, resultando incluso ganador de varios premios Grammy.

La banda en este proyecto incluía a su viejo amigo Andy Fairweather en la guitarra, al bajista Nathan East, Steve Ferrone en la batería, Ray Cooper en las percusiones, Chuck Levell en el piano, Katie Kissoon y Tessa Niles en los coros."

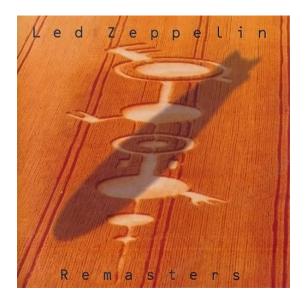
Este es un álbum altamente recomendable que incluye temas clásicos de blues de grandes compositores como Robert Johnson (2), Bo Diddley, Big Bill Broonzy y Muddy Waters, temas tradicionales como Alberta, San Francisco Bay Blues y Nobody knows you when you're down and out, hasta originales de Clapton de sus discos primeros como Layla, Running on faith y Old Love, y bueno lo más reciente que compuso cuando atravesaba la crisis por la muerte de su hijo Connor, como Lonely Stranger, Signe y la sentida y estupenda: Tears in heaven.

Un disco ganador de justo tres Grammys que devolvió a Clapton a las raíces del blues y que lo puso en un plano de popularidad infinitamente superior a la que tenía antes, asimismo impulsó el éxito que por muchos años después este programa de la cadena televisiva MTV hizo con la presentación de diversos artistas. Para tener en cualquier colección esencial de blues & rock.

Fuente: Guía Musical de Eric Clapton, Marc Roberty 2002

Remasters / Led Zeppelin

DISCO 1

- 1. COMUNICATION BREAKDOWN
- 2. BABE I'M GONNA LEAVE YOU
- 3. GOOD TIMES BAD TIMES
- 4. DAZED AND CONFUSED
- 5. WHOLA LOTTA LOVE
- 6. HEARTBREAKER
- 7. RAMBLE ON
- 8. IMMIGRANT SONG
- 9. CELEBRATION DAY
- 10. SINCE I'VE BEEN LOVING YOU
- 11. BLACK DOG
- 12. ROCK AND ROLL
- 13. THE BATTLE OF EVERMORE
- 14. MISTY MOUNTAIN HOP
- 15. STAIRWAY TO HEAVEN

DISCO 2

- 1. THE SONG REMAINS THE SAME
- 2. THE RAIN SONG
- 3. D'YER MAK'ER
- 4. NO QUARTER
- 5. HOUSES OF THE HOLY
- 6. KASHMIR
- 7. TRAMPLED UNDERFOOT
- 8. NOBODY'S FAULT BUT MINE
- 9. ACHILLES LAST STAND
- 10. ALL MY LOVE
- 11. IN THE EVENING

"Este álbum es un doble CD (o doble casete o triple LP) recopilatorio del material remasterizado del grupo de rock inglés Led Zeppelin publicado inicialmente en Japón e Inglaterrra el 15 de octubre de 1990 por Atlantic Records. La edición norteamericana de 1992 incluye un CD extra con entrevistas con Jimmy Page, Robert Plant y John Paul Jones. Constituye una versión a pequeña escala del box set de 4 cds Led Zeppelin."

Una obra bastante recomendable tanto para viejos fans como para nuevos adeptos a la banda, contiene rolas en orden cronológico de sus ocho discos.

Por tanto puede observarse que los primeros cuatro tracks se desprenden de su álbum debut de 1969, Led Zeppelin, de donde destaco el estupendo blues *Dazed and Confused*. Los siguientes tres rocanrolerotes temas vienen en su segundo disco Led Zeppelin II también del año 69. El octavo track se trata de una salvaje canción de rock duro, Immigrant song de su tercer disco de 1970, el noveno de ese disco otro rock y en el 10 un blues fabuloso, Since I've been love you . De 1971, el Led Zeppelin IV, cinco joyas de donde se destacan las célebres: Black Dog, Rock and Roll y la sublime Stairway to heaven.

Para el segundo disco de la colección, se desprenden 4 piezas de su disco de 1973, Houses of the holy, que para mi gusto bajaron de energía con respecto a las de sus primeros discos. Del álbum doble de 1975 Physical Graphitti, vienen tres temas del que se destaca, Houses of the holy. El séptimo disco de la banda, Presence 1976, cede dos canciones, pero Nobody's fault but mine, que contiene una armónica de lujo, es la destacada. Finalmente del disco del 79 Through the outdoor, las dos últimas, que le dan un encantador cierre a la recopilación.

Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Led_Zeppelin_Remasters

Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band / The Beatles

- 1. SGT. PEPPER'S LONELY HEARTS CLUB BAND
- 2. WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS
- 3. LUCY IN THE SKY WITH DIAMONDS
- 4. GETTING BETTER
- 5. FIXING A HOLE
- 6. SHE'S LEAVING HOME
- 7. BEING FOR THE BENEFIT OF MR. KITE!
- 8. WITHIN YOU WITHOUT YOU
- 9. WHEN I'M SIXTY-FOUR
- 10. LOVELY RITA
- 11. GOOD MORNING GOOD MORNING
- 12. SGT. PEPPER'S LONELY HEARTS CLUB BAND (REPRISE)
- 13. A DAY IN THE LIFE

"Noveno LP de los Beatles en Inglaterra, editado el 1 de junio de 1967, hace un poco más de 45 años, y primer LP de la discografía americana lanzado con la misma cubierta y canciones que el original inglés.

El mundo de la música quedó impactado con su lanzamiento, una producción que para muchos representó un giro en la industria musical de la época. Considerado como el álbum más influyente de todos los tiempos, fue grabado en plena era de la psicodelia y experimentación.

De la mano del genial productor George Martín, el cuarteto de Liverpool creó un grupo de canciones que llevaron al límite el concepto del rock, agregando orquestaciones, instrumentos hindúes, grabaciones tocadas al revés y hasta sonidos de animales.

Fue un disco considerado conceptual, es decir, realizado no como un conjunto de canciones independientes, sino como una obra genérica, por esta razón no quisieron editar ningún tema del LP en sencillo. Las grabaciones de las canciones se iniciaron en diciembre de 1966 y se concluyeron en abril de 1967.

Una parte fundamental de la leyenda del disco, se debe a su portada y arte, el álbum se abría mostrando una fotografía de los Beatles en el interior, y en la contraportada figuraban las letras de las canciones, también por primera vez.

La portada del disco, diseñada por los artistas Jann Haworth y Peter Blake, incluyó una fotografía de los cuatro Beatles vestidos como sargentos delante de famosos personajes de diversas épocas, que a continuación se mencionan por fila de arriba hacia abajo:

Primera fila: (de izquierda a derecha): Sri Yukteswar Giri (hindú), Aleister Crowley (escritor ocultista), Mae West (actriz), Lenny Bruce (comediante norteamericano), Karlheinz Stockhausen (compositor), W. C. Fields (comediante), Carl Gustav Jung (psicólogo), Edgar Allan Poe (escritor), Fred Astaire (actor y bailarín), Richard Merkin (artista), la chica Vargas (del artista peruano Alberto Vargas), Huntz Hall (actor). Simon Rodia (diseñador y constructor de las Torres Watts), Bob Dylan (cantante / compositor).

Segunda fila: Aubrey Beardsley (ilustrador), Sir Robert Peel (primer ministro británico del siglo XIX), Aldous Huxley (escritor), Dylan Thomas (poeta), Terry Southern (escritor), Dion DiMucci (cantante), Tony Curtis (actor), Wallace Berman (artista), Tommy Handley (comediante), Marilyn Monroe (actriz), William S. Burroughs (escritor), Mahavatara Babaji (gurú hindú), Stan Laurel (actor y comediante), Richard Lindner (artista), Oliver Hardy (actor y comediante), Karl Marx (filósofo político), H. G. Wells (escritor), Sri Paramahansa Yogananda (gurú hindú), Sigmund Freud (psiguiatra) -apenas visible debajo de Bob Dylan-, Maniquí de cera de peluguería.

Tercera fila: Stuart Sutcliffe (artista/ex-Beatle), Anónimo (maniquí de cera de peluquería), Max Miller (cómico), una "Petty Girl" (por el artista George Petty), Marlon Brando (actor), Tom Mix (actor), Oscar Wilde (escritor), Tyrone Power (actor), Larry Bell (artista), Dr. David Livingstone (misionero/explorador), Johnny Weissmüller (nadador olímpico/actor de Tarzán), Stephen Crane (escritor) -apenas visible entre la cabeza de Issy Bonn que levantó el brazo-, Issy Bonn (comediante), George Bernard Shaw (dramaturgo), H. C. Westermann (escultor), Albert Stubbins (jugador de fútbol), Sri Lahiri Mahasaya (qurú), Lewis Carroll (escritor) y T.E. Lawrence ("Lawrence de Arabia").

Fila frontal: Modelo de cera de Sonny Liston (boxeador), una "Petty Girl" (por George Petty), modelo de cera de George Harrison, modelo de cera de John Lennon, modelo de cera de Ringo Starr, modelo de cera de Paul McCartney, Albert Einstein (físico), John Lennon sosteniendo una tuba Wagner, Ringo Starr sosteniendo una trompeta, Paul McCartney sosteniendo un corno inglés, George Harrison sosteniendo una flauta, Bobby Breen (cantante), Marlene Dietrich (actriz/cantante), un legionario de América, Diana Dors (actriz) y Shirley Temple (actriz infantil). Jann Haworth y Peter Blake ganaron el premio Grammy por Mejor portada de Álbum, en 1968."

Dos canciones excepcionales compuestas primordialmente por John Lennon se desprenden de este exitoso álbum: Lucy in the sky with diamonds y A day in the life.

La primera un polémico tema, ya que la relacionaban con la afición a las drogas de Los Beatles por las siglas del título LSD; y la segunda con una orquestación de más de 40 músicos y también asociada a la droga, tomada como un viaje y una incitación, que fue prohibida en muchos países, es cantada por John en su primera y tercera parte y por Paul en la central.

Fuente: Diccionario de Los Beatles, Jordi Sierra I Fabra 1992 *y www.terra.com.pe*

Hasta la próxima con la reseña de: Jazz Blues Fusion / John Mayall; Machine Head / Deep Purple; White Album / The Beatles.

Continuará...

Una fina muestra del blues hecho en México

Huella Azul

María Luisa Méndez mlmendez2001@hotmail.com

La Rambla en la escena nacional

Entrevista a Gil Casillas vocalista, guitarrista y compositor de la banda

Gil Casillas. Foto: José Luis García F.

Programa Gral. del 5º Festival de Jazz y Blues en Zacatecas

En el marco del 5º Festival Internacional de Jazz y Blues Zacatecas 2012, que se llevó a cabo del 16 de agosto al 1 de septiembre de 2012, *La Rambla* consolidó el buen momento por el que atraviesa formando parte del cartel en dos jornadas, una el jueves 30 de agosto presentando su propio show y otra en el gran cierre del festival el sábado primero de septiembre, acompañando al guitarrista y cantante estadunidense *Jimi Mamou*.

Pero antes de iniciar nuestra acostumbrada breve entrevista con los protagonistas del blues actual en México, quiero hacer mención de las agrupaciones blueseras que formaron parte de este importante evento, y que junto a exponentes del jazz contemporáneo, tanto nacional como internacional se dieron cita merecidamente.

En la primera semana, el jueves 16 de agosto, abrió el programa la banda zacatecana: *La Estación Blues* para cerrar de manera espectacular el sábado 18 con un asiduo participante: *Luis Díaz y El Ensamble Azul*, también de Zacatecas abriendo la presentación que en esa ocasión ofreció *La Dalia Negra* acompañando a la experimentada cantante de Chicago: *Zora Young*.

Para la segunda semana, después de dos días de muy buen jazz, el sábado 25 de agosto, aparecieron en escena *Doberman*, banda de blues-rock de Aguascalientes y nuevamente *La Dalia Negra* ahora acompañando al multi-instrumentista (guitarrista-tecladista-cantante) de Chicago: *Brother John*.

En la semana última del mes y del festival, abrió las hostilidades el jueves 30 de agosto, la banda que hoy nos ocupa en esta *Huella Azul: La Rambla*, el viernes fue de jazz, para llegar finalmente al día sábado 1 de septiembre que llenó de azul el ambiente del patio central del precioso Museo de Arte Abstracto "Manuel Felguérez", con el grupo lugareño: *Moan Blues*, seguido desde tierras hidalguenses por el dueto Lalo Méndez-Erik Mandrakas: *LiberBlues* y cerrando precisamente *La Rambla/Jimi Mamou*.

La Rambla con Jimi Mamou en el ensayo previo a su presentación de esa noche. Foto cortesía: José Luis García F.

Entrevista a Gilberto Armando Casillas Pérez, conocido como Gil Casillas.

ML: La Rambla... ¿desde cuándo y porqué del nombre de la banda?

GC: El nombre surgió desde 1997 después de haber conformado la banda... necesitábamos un nombre y se nos quedó de tarea pensarlo para proponerlo en el siguiente ensayo.

Cuando nos vimos nuevamente propuse el nombre de "La Rambla" que curiosamente todos aceptaron, sin dudarlo.

Se me hacia una palabra sencilla y pegajosa. Sabía que se llamaba así a las avenidas arboladas en la región de Cataluña, pero también tenía que ver con el lecho natural donde confluyen corrientes de aguas pluviales. Esto encajaba bien con nosotros, ya que individualmente cada miembro del grupo tenía una influencia marcada que lo identificaba con alguna corriente musical: el blues, el rock, metal, pop, etcétera. Es aquí, en este lecho natural, La Rambla, donde confluyen nuestras ideas para desarrollar e interpretar la música que hemos venido haciendo.

Actualmente, cuando hablamos de aquel día de la elección nos da mucha risa recordar los nombres que proponíamos.

ML: ¿Cuáles son tus principales influencias como guitarrista y como vocalista?

GC: Han sido varios, dependiendo de la etapa a lo largo de mi vida... en particular, inicié escuchando música de los Beatles, la cual aún puedo escuchar durante horas sin llegar a hartarme, me gustan las armonías de las guitarras. Paralelamente escuchaba a clásicos del rock como Rolling Stones, Doors, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink Floyd, etc. Posteriormente, a sugerencia de mis compañeros blueseros Arturo y Rafa, comencé a escuchar la música blues, de la cual quedé atraído por completo.

Puedo decirte que entre mis influencias como vocalista están Muddy Waters, Ray Charles y Elmore James. Como guitarrista me identifico por músicos como Albert King y Robert Johnson.

Aunque definitivamente hay muchísimos más músicos de blues que he escuchado y que de una u otra forma han repercutido en mi forma personal de sentir la música blues.

ML: ¿Cuál fue la alineación original de la banda y cómo ha sido su transformación hasta la actual?

GC: Iniciamos La Rambla en el año de 1997. Originalmente la conformamos Arturo Medina en la guitarra, Héctor Florentino "Simón" en la batería, Jorge Márquez en el bajo y su servidor en la guitarra y vocales.

Unos meses después Jorge sale del grupo y Héctor se pasa a su lugar, mientras que en la batería entra Edgar López. Con esta alineación tocamos un tiempo, hasta que en una fiesta en el año de 1998 nos escucha Omar Pacheco y nos pide formar parte de La Rambla... no solo lo aceptamos a él, sino también a Beatriz, su sobrina, quien nos acompaño por un tiempo en los teclados.

Posteriormente, en el 2001 hubo un giro completo de la banda en la que salen del grupo Omar, Edgar y Beatriz, quedando solamente los fundadores: Héctor, Arturo y yo. Es entonces que decidimos invitar a Rafa García a formar parte del grupo como bajista y Héctor vuelve a su lugar en la batería.

El último cambio que hubo en la banda fue el ingreso de José Luis García, para acompañarnos en los teclados. Esto se dio a principios del 2007 cuando lo conocimos en las primeras reuniones de la AMBlues.

Actualmente la banda está conformada por Arturo, Rafa, Héctor, José Luis y un servidor Gil. Eventualmente nos acompañan algunos músicos invitados como Ricardo Zamora en el Sax, o también Alfredo "Freddy" Reyes, Mario Martínez o "James" García en la armónica.

ML: ¿Qué ofrece La Rambla en sus presentaciones y en particular en sus grabaciones?

GC: Lo que ofrecemos, es nuestro sentir del blues íntegramente y lo expresamos de la misma forma a través de nuestras canciones e interpretaciones. Siempre damos lo mejor que está de nuestra parte, nos entregamos totalmente, primero, para disfrutar al máximo la música que interpretamos y segundo, para tratar de transmitir el sentimiento que experimentamos en el escenario o en un estudio de grabación... lo que deseamos es que la gente disfrute junto con nosotros el blues y que conozca nuestras canciones, las recuerde y las cante con nosotros.

Jimi Mamou y Gil Casillas. Foto: José Luis García F.

ML: ¿Cuántos y cuáles son sus discos, incluyendo los acoplados con otras agrupaciones?

GC: Tenemos tres discos con canciones originales de la Rambla.

El primer disco se llamó "La Rambla" y contiene sólo música rock. El segundo disco se tituló "Del Blues al Rock" y en este incluimos, además de rock, canciones de blues. El tercer disco que grabamos se tituló "Eres tú sólo blues", en el cual ya incluimos solamente temas de blues.

También hemos participado en varios discos acoplados en los que nos han invitado. Estos son: "Las Rolas del Rol" de Titanio Records, "Tributo a Status Quo" de Discos Ciudad, "Homenaje a B.B. King" producido por la AMBlues, "Nacidos Bajo Un Buen Signo" producido por Cultura Blues y por último "El blues las raíces de nuestro rock volumen 1" de Imagina Radio y TV Web de Saltillo.

ML: ¿Cuál consideras que es la rola o rolas que interpretan que más te qusta y por qué?

GC: Es difícil decir... todas las canciones que interpretamos me gustan.

Aunque de hecho me gustan más algunas que casi nunca tocamos... mmm no sé, de las nuestras que tocamos en escena, personalmente quizás sea "Mi gato Negro", que es donde siento más cómoda la voz y que desde mi punto de vista es muy completa en la instrumentación.

Por el piano, sax, solos de bajo y guitarra, adornos de batería, matices jazzeados, etc.

No es un blues tradicional, por eso a mí en lo personal me gusta interpretarla, para dar una variante en los conciertos.

ML: Sabemos que en este año ha sido uno de sus mejores momentos, ¿cuántas y en dónde han sido sus presentaciones durante este 2012?

GC: No se sí este año ha sido uno de los mejores momentos del grupo, pero sí ha sido un buen año en cuanto a presentaciones. Los mejores momentos han sido cuando hemos convivido todos, y disfrutado nuestro trabajo de forma individual y como grupo.

En cuanto a las presentaciones que hemos tenido este año, las que sobresalen son la del Primer Encuentro Oro Jazz-Blues 2012 en el Oro, Estado de México, en donde por cuestiones de salud yo no asistí; el primer aniversario de la revista Cultura Blues en Los Alebrijes, Xochimilco; tres presentaciones en el auditorio del Centro Cultural y Recreativo de Ecatepec; el 7º Festival Pulque Blues, que este año se hizo en la explanada de la delegación de Xochimilco; el 6º Festival de Pozos Blues en Mineral de Pozos Guanajuato, donde participamos también como parte de la organización.

La más reciente, que fue el 5º Festival Internacional de Jazz y Blues de Zacatecas en donde nos presentamos en dos shows, uno con La Rambla y otro donde tuvimos oportunidad de acompañar al guitarrista Jimi Mamou.

ML: ¿Qué viene a corto plazo para la banda?

GC: Estamos preparando nuevo material que formará parte de nuestra próxima producción discográfica.

Tenemos la intención de grabar este disco antes de terminar el año, muy probablemente para el mes de diciembre que es cuando se nos facilita más hacerlo, por cuestiones de tiempo en nuestros respectivos trabajos (alternativos a la música).

En lo personal, pienso que ya es momento de trabajar con nuevo material, es más, es necesario hacerlo para no estancarnos.

Tenemos material suficiente para preparar este disco y vamos a poner mucho énfasis en que supere a lo que hemos hecho anteriormente.

ML: ¿Dónde podemos consultar información del grupo?

GC: Tenemos nuestro sitio en internet que es <u>www.larambla.com.mx</u>, en donde pueden encontrar la biografía del grupo. También hay galería de fotos, noticias, crónicas de algunos eventos a los que hemos asistido, ligas a videos, contactos del grupo y notas de prensa.

En facebook pueden buscarnos como La Rambla Blues. Aquí tenemos más interacción con el público y pueden dejarnos sus comentarios.

ML: ¿Qué canciones has compuesto para el grupo?

GC: Los temas con los que he contribuido y que están incluidos dentro de la discografía actual de La Rambla son: "Vuelves otra vez", "Solo", "Ya no quiero verte", "Vete", "El blues del esclavo", "El puente viejo", "Triste por ti", "Siempre que te miro", "Mi gato negro", "La casa de mi amor", "Oh mi amor" y "Si tienes un amigo".

Otras canciones que no están grabadas y que eran parte del repertorio en los inicios de La Rambla son: "No te detendré", "El sueño" y "Deja que brille el sol".

Aunque estas son canciones que yo compuse, la aportación de mis compañeros es importante para pulirlas y perfeccionarlas. Lo mismo sucede con las canciones de ellos, todos sugerimos y aportamos ideas. Así, en conjunto es como trabajamos en La Rambla.

ML: ¿Qué mensaje darías a los amigos de Cultura Blues. La Revista Electrónica?

GC: Que sigan atentos a los acontecimientos de blues que suceden en México.

Que sean partícipes de este auge que está teniendo el blues últimamente en el país.

Lo vemos con el surgimiento de nuevos festivales, nuevas bandas y excelentes músicos de blues en diferentes regiones del país.

Hay que cerrar filas y apoyar el movimiento, cada uno en la forma que le corresponda, músicos, promotores, aficionados y estudiosos del blues... todo para seguir creciendo juntos en esta cultura y sentir del blues...

Más Blues en CD... México

Producciones discográficas recientes de las bandas mexicanas, que se pueden conseguir en sus presentaciones o bien solicitando informes a los e-mails anotados...

Link para descargar gratis: El Blues las Raíces de Nuestro Rock Vol. 1 (2012)

Blues Machine (2012)

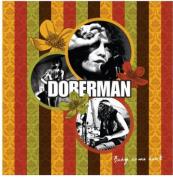
JC Cortés Band
mayocar_11@hotmail.com

Yellow Dog (2012) Yellow Dog manitasboy@hotmail.com

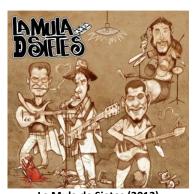
Viejo Blues (2010) Serpiente Elástica serpientelastica@hotmail.com

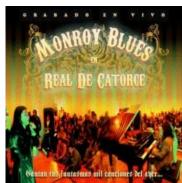
Baby Come Back (2012)

Doberman

dobermanblues@hotmail.com

La Mula de Sietes (2012) La Mula de Sietes frinoblues@gmail.com

Monroy Blues en Real de Catorce (2011) Monroy Blues monroyblues@hotmail.com

Un Mar de Blues (2012) Sirena Blues raquele1974@gmail.com

Circo Blue (2012)
Circo Blue
circoblue@hotmail.com

La Esquina del Blues y otras músicas

5º Festival Internacional de Jazz & Blues Zacatecas 2012

Texto y fotos Sandra Redmond

El Festival Internacional de Jazz & Blues en la ciudad de Zacatecas, es uno de los más importantes que sobre estos géneros se realiza a nivel internacional en México.

Desde hace cinco años y durante los tres últimos fines de semana del mes de agosto, el Museo de Arte Abstracto "Manuel Felguérez", es la sede de esta fiesta en la que figuras internacionales del jazz y el blues presentan su talento ante un número de asistentes que año con año crece y les demanda una mayor calidad.

Este festival es organizado por el Instituto Zacatecano de Cultura "Ramón López Velarde".

Cuenta asimismo, con el apoyo de CONACULTA y el invaluable respaldo del Festival Internacional de Jazz de Montreal, considerado como el más importante del mundo.

Mediante un convenio de colaboración, se establece que algunos de los más destacados exponentes del jazz internacional acudan al Museo Felguérez para presentar sus proyectos musicales y de esta forma, se posibilita un acercamiento tanto de la población zacatecana como del público que, incluso de lugares lejanos, es atraído para apreciar la música de los mejores exponentes del jazz y el blues de mundo.

A lo largo de cinco años, en ese foro se han presentado los ganadores del premio TD Grand Jazz, que tiene lugar como parte del Festival de Montreal.

Asimismo, han actuado de manera ininterrumpida, blusistas de Chicago que alternan con agrupaciones mexicanas de ese género, y también estrellas del jazz nacionales y bandas locales.

En esta edición, correspondió iniciar la programación el jueves 16 de agosto, a dos agrupaciones locales de blues y jazz respectivamente: La Estación Blues y Arista.

El viernes 17 se presentó el trío del connotado jazzista mexicano Heberto Castillo.

El sábado 18 Luis Díaz, considerado como el abanderado zacatecano del blues, abrió el show para que a continuación una de las reinas del Blues de Chicago, Zora Young, fuera acompañada por el grupo mexicano de blues, La Dalia Negra. Zora Young ha actuado con Junior Wells, Bobby Rush, Buddy Guy, Albert King, B.B. King y colaboró con Willie Dixon y Sunnyland Slim.

En la segunda semana de actividades el jueves 23, hubo dos bandas: la Big Band Jazz de Zacatecas y la Tlaxcaltécatl Latin Jazz Band.

El viernes acudió la agrupación local Saudade, y desde Canadá estuvo presente el húngaro Robi Bottos Jazz Trío, con una propuesta de jazz con raíces gitanas.

El sábado 25, el blues sonó en todo el museo con un trío de jóvenes de Aguascalientes que cuentan con un numeroso grupo de aficionados: Doberman.

Acto seguido, nuevamente integrantes de La Dalia Negra y la agrupación argentina Vieja Estación, acompañaron al guitarrista, cantante y tecladista, Brother John, procedente de Chicago, quien de su trayectoria musical puede decirse que ha alternado con Eric Clapton, Buddy Guy, Koko Taylor y es heredero de la influencia de Led Zeppelin, Robert Plant, Otis Rush y George Benson.

Para la última semana el jueves 30 estuvieron representando al blues, La Rambla, grupo procedente del Estado de México, mientras que por el jazz, asistió una de las más talentosas cantantes mexicanas, Verónica Ituarte.

El viernes 31 se presentó el dueto zacatecano "Duosono", con Mario Morones y Leopoldo Gallegos y en el ámbito internacional, procedentes de Nueva York y París, Hoenig-Plic Project.

Para cerrar este festival que cada año se consolida y se robustece con la calidad de sus participantes, el sábado 1º de septiembre, llegó desde Pachuca, Liberblues con Eduardo Méndez y Erik Mandrakas, propuesta en la que confluyen el jazz, el blues, el tango y otros géneros; y nuevamente La Rambla subió al escenario para acompañar a una leyenda del blues de Chicago, Jimi Mamou, oriundo de Louisiana, ex integrante de las bandas de Big Mama Thornton, T-Bone Walker, Chuck Berry, Fats Domino y bluesista del circuito del *Bay Area Club* en San Francisco, California.

Fotogalería

Luis Díaz y El Ensamble Azul (Zacatecas) Foto: cortesía de Manuel Octavio Leaños Robles

Luis Díaz y El Ensamble Azul

Heberto Castillo Trío (D.F.)
Foto: www.zacatecasonline.com.mx

La Dalia Negra (D.F.) y Zora Young (Chicago)

Doberman (Aguascalientes)

Verónica Ituarte (D.F.)

Zora Young (Chicago)

La Dalia Negra (D.F.), La Vieja Estación (Argentina) y Brother John (Chicago)

Entrevista de Radio Zacatecas a Daniel Reséndiz (La Dalia Negra) y Brother John

Brother John (Chicago)

La Rambla (Estado de México) Foto: www.zacatecashoy.com

Rafa García (La Rambla) Foto: www.zacatecashoy.com

La Rambla

Verónica Ituarte con Baldomero Jiménez al piano

Duosono (Zacatecas) Foto: www.zacatecashoy.com

Hoenig-Pilc Project (New York-París)

Liberblues (Pachuca): Lalo Méndez y Erik Mandrakas

José Luis García (La Rambla) y Jimi Mamou Foto: cortesía de Manuel Octavio Leaños Robles

Jimi Mamou (Louisiana) y La Rambla

Cultura Blues en Los Alebrijes

Sábado 15 de septiembre 2012

Jimena Segovia Blues Fusión

Viernes 28 de septiembre 2012

Yellow Dog

JC Cortés Band

Blues en Radio e Internet

HORIZONTE 107.9 FM "Por los Senderos del Blues" con Raúl de la Rosa Viernes de 20:00 a 22:00 hrs. http://www.imer.gob.mx/phpwrappers/player5/info.php?emisora=3

Raúl De la Rosa & Blind Boys of Alabama en IMER - Foto: facebook Raúl De la Rosa

En **RADIO UAQ 89.5 FM** "Hábitos Nocturnos" con Pepe Andrade, Gustavo Huerta y Toño Martínez. Viernes de 22:30 a 24:00 hrs. http://radio.uag.mx

En **RADIO NUEVO LEÓN - OPUS 102 FM** "Tiempo de Blues" con Gerardo Cortés Sábados de 23:00 a 24:00 hrs. http://www.radionuevoleon.com.mx/opus.html

En **Radio Organización Saltillo XEKS 960 AM** desde Saltillo, Coahuila "Blues, solo blues" con Jorge Blanco. Sábados de 7.00 a 8.00 p.m. http://www.xeks.com.mx/portal

Por RADIO UNAM 96.1 FM "El Blues Inmortal" con Mario Compañet Lunes de 16:00 a 17:00 hrs. http://www.radiounam.unam.mx/site/wmpfm.html Programación octubre 2012: 1 Krosty Trío, 8 Doris Troy, 15 Jimmy Reed, 22 Bob Ready Blues Band y 29 Los Mind Lagunas.

En Código D.F. Radio Cultural en Línea de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal. Martes de 22:00 a 23:00 hrs. "Síncopa Blues" con Yonathan Amador http://www.codigoradio.cultura.df.gob.mx

En **104.3 Red Radio Universidad de Guadalajara, Jalisco.** Centro Universitario de la Costa Puerto Vallarta, México. Miércoles de 21:00 a 22:00 hrs. Píntalo de Negro con Juan Carlos Velázquez. http://tunein.com/radio/Radio-Universidad-1043-s2805/

En **IMAGINA RADIO Y TV WEB** desde Saltillo, Coahuila "Raíces" Los orígenes del Rock. La casa del Blues con Jorge González Vargas Miércoles 19:00 hrs. y sábados 20:00 hrs. http://radioimagina.webs.com

MÉXICO CITY BLUES

Ángel Armenta López mezcalito-para-dos@hotmail.com

Ácidos Latinoamericanos Vade Ultra

Rolar por el "deefe" y sus callejones, sus pulcatas y por sus mezcalerías anónimas (no esas pulcatas legales y con grafitis en las paredes, no, no, janónimas!); banquetear y rolarla por donde se nos dé la gana, "On the road" diría Kerouac, me ha traído tantas anécdotas como tesoros, y uno de esos caminos me llevó a una de esas joyas; rolándola por el nada lejano tianguis sobre ruedas de acá de Santo Domingo, me topé con uno de esos puestecitos donde no existen las estructuras de metal, ni las mantas verdes, solo una lona vieja en el piso basta pa' tenderse y vender desde los libros de texto gratuito de la primaria, lámparas viejas, muñecas calvas, una pila de jabones Venus, toallas del Sport City, fibras para trastes y demás alhajas.

"Los Tepetatles estaban conformados por el cineasta Alfonso Arau en la voz, Marco Polo Tena (integrante de Los Rebeldes del Rock) al bajo, Julián Bert (quien había sido músico de Bill Halley) al piano, el guitarrista Marco Antonio Lizama, y José Luis Martínez, en la batería, mientras que José Luis Cuevas y Vicente Rojo se encargaron del diseño gráfico y vestuario."

Nota del Editor, Fuente: www.diarioimagen.net /?p=17349

Entre toda esa gama de utensilios, me topé con una joya del rock, qué digo del rock, ide la música toda! Una rarísima y extravagante compilación de bandas Underground de Latinoamérica, bandas que rayan en la psicodelia y el garage, y de los países menos pensados de nuestro continente.

La colección abre con un rolón de cabaret interpretado por Isela Vega, esa que muchos recuerdan por andar sin calzones. Su pieza "Little baby" nos atrapa por la primera oración: "¿Qué puedes encontrar en una cantina? ¡Hombres que han olvidado que son Dios", y después la entrega total del cuerpo! (Algunos dicen que en esa rola el mismísimo Jodorowsky toca el bajo).

Después un cover en español de la famosísima canción "Spill the Wine" que tan sabrosamente interpretaba Eric Burdon & War. El cover corre a cargo de la banda Rabbits & Carrots, qué rola digna de repetirse y fumarse una y otra vez.

Otra de las piezas para señalar es la del combo Xingú con su cover al Zeppelin Moby Dick, bastante interesante y fresca.

Otra rola que recuerdo y me marcó, es Meshkalina, de la banda peruana Traffic Sound, la usaba para fondear mi programa de radio (qué tiempos), rock peruano. ¿Quién lo diría?

Otra de las bandas que me causaron gran interés fue la de Los Tepetatles, bandón integrada por Carlos Monsiváis, Alfonso Arau y Chava Flores, con la canción de Teotihuacán A Go Go, aunque la más famosa, puede ser referida a Tlalocman, letra a cargo del monkiky; esta banda fue comparada con los Xochimilcas por el contenido de las canciones de carga irónica y temáticas prehispánicas, así también, podría decirse que fue el inicio de la legendaria banda Botellita de Jerez.

La lista sigue con bandas como Los Locos, Juan el Matemático, los Dhag Dhag's, Los Vidrios Quebrados, y esa bandota mexicana llamada Los Monjes, con su temita "Todo el mundo tiene problemas en la mente". ¡¡Ufff!!

Así merengues, otra canción, es la de Frankie, Alfredo & París, una canción totalmente absurda. ¿El tema? El chile ¿El coro? : Chile no, como no, ¡porque irrita! Y así se la lleva 3 minutos 1/2.

Después Los Pets, una banda que hace otro cover, esta vez a las puertas de Yim Morrito con Hola, Te amo.

Y de ahí otro rolón, Rebelde Radioactivo, interpretado por la bandota de Los Sinners, esa rola que sale al final del mediometraje de Luis Buñuel "Simón del desierto", la misma donde sale Silvia Pinal enseñando una teta de manera muy fresa, pues sí, al final como digno desenlace de Buñuel, Claudio Brook termina por ver bailar a la Chivis con esa delicia de los Sinners.

Y con eso concluye el viaje por esas bandas que jamás vieron la luz en sus países, mucho menos en el continente, y que de alguna o mejor dicho, de muchas formas, tenían algo que decir, covers, versiones sicodélicas y letras extravagantes es lo que distingue a esta colección.

La compilación fue obra y gracia de Carlos Icaza de 1967 al 73, y como lo dice al interior del disco: "Fértiles en creación y fuerza interpretativa, son buen argumento de contra historia musical latinoamericana. Bandas Underground que durante años pasaron desapercibidas por la historia oficial del rock. En el caso mexicano la historia fue escrita por autores con un gusto no muy educado y no muy informado".

Esa oración dice mucho de cómo se ha construido la historia, no sólo del rock, sino en general, esa historia llena de prejuicios y adoctrinamientos de las cuales el rock tampoco pudo escapar, por fortuna, los medios de hoy en día nos permiten el acceso a esa historia, y mejor aún, crear el propio criterio sobre lo que escucha y disfruta.

Para concluir este texto, recordemos que el rock no es ni un género musical, ni un movimiento social, es una forma de vida, de salir a la calle, de convivir y "conbeber", de subirse los pantalones, las faldas y hacerle frente a todo y a todos aquellos que pretendan mancharse.

¡Súuuubele al volumen carajoooo!

COLABORADORES DE ESPAÑA

El Blues y La Palabra de Jesús Martín Camacho desde Torremolinos, Málaga

Semblanzas de Javier Caneda desde Lugo, Galicia

Una Experiencia de Héctor Martínez González desde Madrid

El Blues y la Palabra

A Man and the Blues. Del hombre y su tristeza en alcohol.

Jesús Martín Camacho jmartincamacho@yahoo.es www.elbluesylapalabra.blogspot.com

George "Buddy" Guy, Lettsworth, Louisiana (Nació el 30/VII/1936) Imagen de Jesús Martín Camacho

Unos dientes puramente blancos. Una sonrisa abierta de par en par como la visera redonda de su gorro. Un gorro tan blanco como sus dientes, como los lunares de su camisa negra. Negra como los lunares negros de su guitarra blanca. Blanca como el sonido de un solo eléctrico que pudo durar como unos veinte minutos.

Calor hacia la una y media de la mañana.

Buddy Guy sigue sonriendo en el escenario, se agacha y da un pico a una seguidora que logra alzarse sobre la baranda que protege el escenario.

Guy se baja de él sin dejar de tocar y va desenrollando los cientos de metro de cable de su guitarra mientras recorre la plaza de toros de Cazorla.

El Mar Rojo se abre ante Moisés que, sin prisas, avanza entre su público, da la vuelta al ruedo y sale de plaza. El sonido te llega desde los altavoces de atrás, al guitarrista lo has dejado de ver.

La música no deja de sonar. A los diez minutos vuelve a entrar con la misma sonrisa, el mismo sonido. El milagro por segunda vez, el Mar Rojo lo aclama, sube al escenario y termina el solo. Más calor todavía.

No he visto a un cantante que transmita más alegría en su cara, excepción quizá de "Big Eyes" Smith. Como podemos imaginar, no siempre fue así:

En 1957, Buddy Guy llega a un Chicago donde la estrella absoluta (con permiso de Howlin' Wolf) es Muddy Waters.

Pronto se siente derrotado, sin dinero y muerto de hambre. Muddy le echaría bien pronto un cable y, según la leyenda, pan y salami al local donde estaba tocando. La situación era insostenible hasta que ganó un concurso para guitarristas, organizado Magic Sam y Otis Rush, donde dejó atrás a todos sus adversarios (y con los años a los propios organizadores).

¡Eso sí que es vencer! Ahí comenzó en serio su carrera en la grabación de discos y, junto a los otros dos, daría forma al nuevo sonido del West Side de Chicago: solos de guitarra más largos y urgentes, influencias del góspel, algunos tintes hacia el soul y un sonido muchísimo más moderno para el blues.

Al igual que había pasado anteriormente con Waters, el blues de Chicago daba otro paso de gigante en su evolución, y Buddy Guy fue el elemento conector entre Waters, Wolf y guitarras como Jeff Beck, Eric Clapton, Mark Knopffler o Stevie Ray Vaughan.

Pero también como Waters hubo de pasar su peregrinación por el desierto (durante las décadas de los setenta y los ochenta) y hubo de ser salvado por sus admiradores.

La fuerza de sus actuaciones, punto fuerte de Guy, hizo que volviese a por sus fueros también a los estudios de grabación.

Desde los noventa ha dejado al menos una obra maestra en cada década; y eso no es poco, soy poco dado catalogar así un álbum, pero en mi opinión no se puede decir otra cosa de Damn right, I've got the blues (Silvertone - BMG 1991), Sweet Tea (Silvertone, 2001) y Living Proof (Jive Records, 2010).

¡Buddy, espero impaciente el 2020!

Hemos hablado de su alegría, sus directos, su fuerza, pero, al decir de Ray Vaughan, Buddy Guy también puede tocar con el silencio más silencios que jamás hayas oído jy también de la forma más ruidosa que hayas oído! (...)

¡Puede ponerle tanta emoción usando tan poco volumen!

Y aquí entra este A man and the blues, del disco homónimo (Vanguard, 1968).

What can a poor man do, you know, when the blues keep bothering him around (x2)

¿Qué puede hacer un pobre hombre, cuando, sabes, la tristeza no deja de agobiarle?

Give him a half pint of good liquor and sit down and drink it all down

You know, sometimes I feel, I feel like drinkin'
me some gasoline (x2)
Strikin' me a match and blow myself up in a
steam

Dale medio litro de buen licor, que se siente y se lo beba todo

¿Sabes? A veces me parece que estoy bebiendo gasolina.

Enciéndeme una cerilla y saldré ardiendo.

I feel I'm gonna move on back down south, you know where the water tastes like cherry wine, (x2)

because this crap of whiskey and water tastes to me like turpentine

Voy a volver al sur, donde el agua sabe a licor de cereza, porque esta mierda de whisky y agua me sabe a aguarrás.

Impagable el piano de Otis Spann. Canción de lamento, de rendición, de no poder levantarse del sofá, de bajad las persianas, apagad el mundo, no me atrevo siquiera a pensar, no puedo no recordar. De golpeo de las teclas contra el estómago, de las cuerdas contra el pecho.

No voy a poner ninguna versión, vamos a dejar a Buddy Guy con su resaca, su dolor. Shhh, silencio, salgamos sin hacer ruido.

El pasado 5 de mayo (de 2011) Buddy Guy se convertía en el triunfador de los Blues Awrads de la Blues Fundation, al ganar cinco de los más importantes: Mejor intérprete, Mejor actuación, Disco del año (Living Proof), Mejor disco de blues contemporáneo, y Canción del año (Living Proof).

Sobre Buddy Guy:- Damn Right. I've got the Blues: Buddy Guy and the Blues Roots of Rock-And-Roll. Donald Wilcox & Buddy Guy (1993).

Video:

Buddy Guy - A Man & The Blues: http://www.youtube.com/watch?v=vrpM54M8Zo&feature=player_embedded

Semblanzas

Clases maestras en el Checkerboard Lounge

Javier Caneda jcanedag@gmail.com http://acarondoblues.blogspot.mx Una mirada al blues más clásico

El 22 de noviembre de 1981 se produjo un inesperado encuentro en Chicago.

Aquella noche, Muddy Waters y su banda actuaban en el local propiedad de Buddy Guy, el Checkerboard Lounge. Todo parecía indicar que sería una noche más de blues con el gran maestro, hasta que el local recibió una visita sorpresa.

En plena actuación llegaron cuatro miembros de los Rolling Stones para ver a uno de sus grandes ídolos en directo.

Nada más llegar y sin apenas tiempo para sentarse, Muddy les invitó a subir al escenario para acompañarle en el show. "...Muddy Waters acababa de publicar el que, a la postre, sería su último trabajo discográfico..."

A partir de ese momento, todo lo demás ya forma parte de la historia.

A finales de 1981 Muddy Waters acababa de publicar el que, a la postre, sería su último trabajo discográfico, "King Bee".

Su asociación con Johnny Winter había dado como resultado una saga de álbumes extraordinarios, que pusieron un broche de oro a la ya de por sí intachable carrera del rey del blues de Chicago.

Los Rolling Stones estaban en la cima de su carrera con más de veinte álbumes a sus espaldas. "Tattoo You" también acababa de salir al mercado (contenía otro clásico inmortal, "Start Me Up") y atrás quedaban obras maestras como "Sticky Fingers", "Exile On Main St" o "Some Girls".

Mick Jagger y compañía acababan de aterrizar en Chicago y tenían por delante tres noches consecutivas en la ciudad, dentro de su American Tour 1981 que había comenzado en Massachusetts el 14 de Septiembre.

Conocida es la historia de cómo los Rolling tomaron su nombre de uno de los temas de Muddy.

La ocasión era ideal para ver al gran maestro, y dado que tenían la noche libre, fueron finalmente Mick Jagger, Ron Wood, lan Stewart y Keith Richards los que decidieron aprovechar la oportunidad.

En el Lounge la noche comenzó tranquila. "Sweet Little Angel" y "Flip Flop And Fly" son los primeros temas del show, todavía sin Muddy en el escenario, pero con la voz del pianista de la banda como protagonista, Lovie Lee.

"You Don't Have To Go" es el siguiente tema que sirve también para presentar al maestro. Muddy Waters hace su aparición en el escenario, para dar las primeras clases con su guitarra y su clásico sonido slide.

En pleno "Baby Please Don't Go" entran en el local los cuatro Rolling, que ocupan una mesa justo frente al pequeño escenario.

Ni corto ni perezoso Waters invita uno a uno a los británicos para que le acompañen en aquella mágica noche.

En el atestado escenario se alternan temas clásicos de Muddy, desgranados con la maestría habitual del maestro, pero esta vez muy bien acompañado por algunos de sus más aventajados alumnos.

Por si esto no fuese suficiente, también estaban por allí otros bluesman, como la pareja de moda Buddy Guy y Junior Wells, que se sumaron también a la fiesta.

A sabiendas de que los Rolling estarían allí y que podría pasar algo importante, alguien tuvo la brillante idea de grabar todo el show en video.

Durante décadas este documento fue uno de los más pirateados de la historia, hasta que por fin ha visto la luz oficialmente el pasado mes de julio.

Remasterizando las cintas originales, ahora podemos disfrutar de todo el espectáculo en dvd y en cd.

Poned especial atención a los formatos porque se ha puesto a la venta en <u>dvd</u> y en dvd+cd.

A partir del 11 de septiembre de 2012 también saldrá en <u>dvd+2LP</u>.

Me atrevería a decir que estamos, sin duda, ante la mejor publicación musical de blues de todo el 2012.

Obligatorio e imprescindible.

VIDEO:

Muddy Waters & The Rolling Stones - Baby Please Don't Go - Live At Checkerboard Lounge

http://www.youtube.com/watch?v=z3Or7huOK7
o&feature=player_embedded

Una Experiencia

Héctor Martínez González hertormenta@hotmail.com http://www.thefortynighters.com

HARD TIMES BLUES. Tercera parte

Se trataba de un giro hacia una política intervencionista orientada a dinamizar la economía, controlar los mercados financieros y, hasta que la situación mejorase, dar cobertura a los estratos sociales más afectados por la penuria. Esta última componente fue la que hizo que los afroamericanos viesen a Roosevelt como un amigo de los negros, con programas de ayuda para el trabajo, programas de asistencia social o programas de ayuda al sector agrícola.

Hubo hechos puntuales, como la historia del granjero negro del Mississippi **Sylvester Harris** y su mula **Jesse**, que reforzaron esta imagen de un **Roosevelt** progresista y defensor de los derechos de los afroamericanos. La historia es como sigue:

En febrero de 1934, en lo más duro de la *Gran Depresión*, un granjero que era incapaz de hacer frente a la hipoteca que pesaba sobre su granja y, ante la desesperación de ver cómo en pocos días el banco haría efectivo un embargo que le dejaría sin granja y sin su mula **Jesse**, decidió acercarse al pueblo más cercano, Columbus, Mississippi, para llamar por teléfono al presidente **Roosevelt**.

Tal fue su insistencia que al final el secretario del presidente accedió a pasar su llamada a **Roosevelt. Sylvester** le contó su situación al presidente y este le prometió tomar cartas en el asunto.

Sylvester Harris and Jesse, 1934

Y vaya si lo hizo, a los dos días, tasadores del *Federal Land Bank of New Orleans* estaban en su granja, concediéndole a **Sylvester** un crédito especial con el que hacer frente a sus deudas.

La noticia corrió por todo el país convirtiendo a **Sylvester** y a su mula en dos símbolos de la lucha del hombre negro por sus derechos, aumentando también la popularidad del presidente.

Como ejemplo, vemos cómo **Memphis Minnie** se hizo eco de la historia en la siguiente canción de 1935:

Sylvester and his mule, de **Memphis Minnie** (1935)

Sylvester went out on his lot, he looked at his mule

And he decided he send the President some news Sylvester went out on his lot, and he looked at his mule

And he decided he send the President some news Sylvester walked out across his field, begin to pray and moan

He cried, "Oh, lord, believe I'm gonna lose my home"

Sylvester walked out across his field, begin to pray and moan

He cried, "Oh, lord, believe I'm gonna lose my home"

He thought about the President, he got on the wire

"If I lose my home, I believe I'll die" He thought about the President, he got on the wire

"If I lose my home, I believe I'll die"
First time he called, he get him somebody else
"I don't want to talk to that man, I want to
speak to Mr. President Roosevelt
First time he called, he get him somebody else
"I don't want to talk to that man, I want to
speak to Mr. President Roosevelt
He said, "Now, Sylvester, you can rest at ease
catch that big, black jackass and go to the field
He said, "Now, Sylvester, you can rest at ease
catch that big, black jackass and go to the field

Entre los mencionados planes que promovió **Roosevelt**, uno de los más importantes que se desarrollaron fue el *Working Progress Administration* (WPA), un programa de inversión de capital público en la construcción de infraestructuras responsable de la edificación de miles de escuelas y carreteras. Este programa consiguió dar trabajo a 2 millones de personas al año, siendo su única esperanza de trabajar, como se puede ver en la siguiente canción (so many without a place to stay : depending on the WPA):

Life Is Just a Book, de Washboard Sam (1941)

Life is just a book: every day is a brand new page There is one thing I know: ooo well we have no more

There was so many people: standing on the corner today

They can't find no job: ooo well and no place to stay

Now once I had money : could go most anywhere

Wouldn't wear a shirt: after it tear

Now my money's gone: done pawned all my clothes

And if I don't make some changes: I'll be sleeping outdoors

So take it easy take it easy: Lord how can I rest If you ain't a stone pony: ooo well hard times will bust your vest

Now since prices have went up : on meal and leg bone

There's been a-many person : hung their head and moan

But the reason : so many without a place to stay Standing around : depending on the W P A

La WPA fue muy criticada debido a que su intención de dar trabajo a todo el mundo provocó que mucha gente sin ninguna cualificación ocupase los puestos a los que gente más preparada no tenía el derecho a acceder, dando como resultado la paradoja de tener buenos trabajadores parados y malos trabajadores construyendo auténticas chapuzas.

WPA workers in the Northfolk Botanical Garden, 1938

Otra de las críticas de la WPA se debía al carácter muchas veces inútil de gran parte de los proyectos: se daban casos tan llamativos como que la WPA pagase a una cuadrilla de trabajadores para que abriesen una zanja; una vez abierta, pagaba a otra cuadrilla para que la tapase; a continuación, se contrataba a otra cuadrilla para volverla a abrir; y así durante años, por el simple hecho de tener ocupados a los trabajadores.

Otras veces, lo proyectos no gustaban por su mala planificación. Es el caso concreto de **Casey Bill Weldon**, que canta como un proyecto de la WPA va a derribar su hogar en una remodelación del suburbio (*They're going to tear my house down : ooo that crew from the WPA*):

W. P. A. Blues, de Will Weldon (Casey Bill) (1936)

Everybody's working in this town : and it's worrying me night and day

If that mean working too : have to work for the WPA

Well well the landlord come this morning : and he knocked on my door

He asked me : if I was going to pay my rent no more

He said you have to move : if you can't pay
And then he turned : and he walked slowly away
So I have to try : find me some other place to
stay

That housewrecking crew's coming : from the W
PA

Well well went to the relief station : and I didn't have a cent

If that's the only way you stand : you don't have to pay no rent

So when I got back home : they was tacking a notice on the door

This house is condemned : and you can't live there no more

So a notion struck me : I better be on my way They're going to tear my house down : ooo that crew from the W P A

Well well I went out next morning : I put a lock on my door

I thought I would move : but I have no place to go

The real estate people : they all done got so
They don't rent : to no relief clients no more
So I know : have to walk the streets night and
day

Because that wrecking crew's coming : ooo from that W P A

Well well a notion struck me : I'll try to stay a day or two

But I soon found out : that that wouldn't do Early next morning : while I was laying in my bed I heard a mighty rumbling : and the bricks come tumbling down on my head So I had to start ducking and dodging : and be on my way

They was tearing my house down on me : ooo that crew from that W P A

En la canción se cuenta incluso cómo actuaron los operarios del WPA, con nocturnidad y alevosía, en una imagen que recuerda a la de los desahucios que nos muestran cada día en los informativos: excavadoras que llegan a primera hora de la mañana y empiezan a echar las casas abajo sin casi dar tiempo a desalojar a sus ocupantes.

En el caso de **Casey Bill Weldon**, mientras estaba en la cama, lo ladrillos empezar a caer sobre su cabeza (*Early next morning : while I was laying in my bed I heard a mighty rumbling : and the bricks come tumbling down on my head*).

Como pasaba siempre en los EEUU, los negros eran los últimos que se aprovechaban de los beneficios sociales derivados del WPA, teniendo acceso a los peores trabajos y en las peores condiciones laborales. Tal es así, que muchas veces, trabajar en el WPA (o trabajar en el proyecto: *Working on the Project*, como cantaba **Peetie Wheatstraw**) era más un flaco favor que una bendición del cielo.

En la siguiente canción, el protagonista explica que está trabajando en el WPA con intención de ganar un poco de dinero con el que pagar el alquiler de su casa (to keep the rent man from putting me outdoors) y comprar comida (until the grocery man won't let me eat), pero cobrando cada tres o cuatro semanas se le hace muy difícil saldar sus deudas (Working on the project : with payday three or four weeks away):

Working on the Project, de Peetie Wheatstraw (1937)

I was working on the project : begging the relief for shoes

Because the rock and concrete : oh well well they's giving my feet the blues Working on the project : with holes all in my

clothes

Trying to make me a dime : oh well well to keep

the rent man from putting me outdoors

I am working on the project : trying to make
both ends meet

But the payday is so long : oh well well until the grocery man won't let me eat

Working on the project : my gal's spending all my dough

Now I have waked up on her : oh well well and I won't be that weak no more

Working on the project : with payday three or four weeks away

Now how can you make ends meet : oh well well well well well acan't get no pay

La queja más amarga por trabajar en el WPA no la hace, sin embargo, un empleado sino su mujer, que dice que su marido era guapo y bien parecido hasta que empezó a trabajar en el WPA (He was so nice and kind, til he started for that WPA).

Pero ojo, que en este caso, la queja viene porque el hombre, con el poco dinero que gana trabajando en el WPA, no tiene por qué depender de los ingresos de su mujer y la manda a paseo (I said I gave him my money, even bought his shoes and clothes: Got a job on the WPA and put poor me outdoors):

That Man on the WPA, de Billie McKenzie (1936)

I'll tell you girls what my man done to me one
day
I'll tell you girls what my man done to me one
day
He was so nice and kind, til he started for that
WPA

Before then I gave him my money, even bought his shoes and clothes

I said I gave him my money, even bought his shoes and clothes

Got a job on the WPA and put poor me outdoors Be a good friend to me girls, please try and see it my way

Be a good friend to me girls, please try and see it my way

If you want a good man, don't get one on that WPA

I did everything I could to keep that man from going down

I did everything I could, girls, to keep that man from going down

I even pawned my clothes and kicked mud all around this town6

But I knew he was jiving when he laid down across my bed

Now I knew he was jiving when he laid down across my bed

Smoking his good doing reefers and talking all out his head

Otro de los programas que se puso en marcha gracias al impulso del *New Deal* fue el *Civilian Conservation Corps* (CCC), un programa destinado a proporcionar empleos no cualificados a jóvenes entre 17 y 23 años provenientes de familias necesitadas.

Los trabajos normalmente consistían en labores de conservación y mantenimiento de los recursos naturales en tierras rurales de propiedad pública. Tampoco tuvo mucho éxito, pues se entendió más como una entidad caritativa que como una institución encargada de buscar empleos serios.

Esa es precisamente la queja irónica de Washboard Sam, que ya sabe que la WPA no va a hacer nada por él (I know that the WPA won't do a thing for me), pues lo que necesita es un trabajo y no caridad (I told her I needed a job and no relief) que luego llega el día de pagar el alquiler y lo que le mandan es una lata de carne (On my rent day, she sent me a can of beef).

Finalmente, le ofrecen un trabajo que hará que todo le vaya bien al bueno de **Washboard Sam**, con lo supersticioso que es él, en una funeraria, cuidando de los muertos (*She said she'd give me a job, everything was nice and warm Taking care of the dead in a funeral home*):

I even pawned my clothes and kicked mud all around this town: "He empeñado mis ropas y he pateado el barro por todo este pueblo". Esta expresión de la segunda parte de la frase (to kick mud, patear el barro) tiene el significado de prostituirse, de hacer la calle.

CCC Blues, de Washboard Sam (1938)

I'm going down, I'm going down, to the CCC
I'm going down, I'm going down, to the CCC
I know that the WPA won't do a thing for me
I told her my name and the place I stay
She said she'd give me a piece of paper, come
back some other day

I'm going down, I'm going down, to the CCC
I know that the WPA won't do a thing for me
I told her I had no people and the shape I
was in

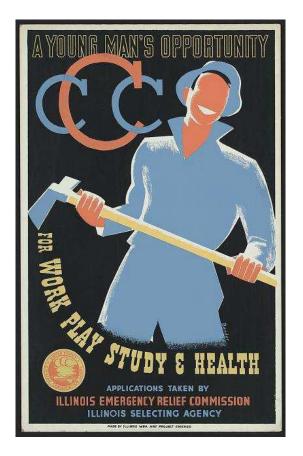
She said she would help me, but she didn't say when

I'm going down, I'm going down, going down to the CCC

I know that the WPA won't do a thing for me
I told her I needed a job and no relief
On my rent day, she sent me a can of beef
I'm going down, I'm going down, to the CCC
I know that the WPA won't do a thing for me
She said she'd give me a job, everything was nice
and warm

Taking care of the dead in a funeral home I'm going down, I'm going down, to the CCC I know that the WPA won't do a thing for me

La National Recovery Administration (NRA) fue otra agencia creada por el New Deal que vigilaba la competencia leal entre empresas, así como la no contratación de niños, además de establecer un salario mínimo y un número máximo de horas de trabajo a la semana (40 horas), motivo por el que fue rechazada de plano por los empresarios.

Gracias al boicot de las empresas, la NRA no pudo llegar a prosperar y en 1935 la Corte Suprema de los EEUU la declaró inconstitucional.

En los dos años que estuvo en marcha, supuso un soplo de esperanza para los trabajadores, pero la realidad fue bien distinta: tal y como denuncia en la siguiente canción **Bill Cox**: con la NRA, te recortarán las horas de trabajo, pero seguirás ganando la misma miseria (*When you're working for the NRA : You'll get short hours and get same pay*):

N.R.A. Blues, de **Bill Cox** (1933)

I work down in the 'ol sweat shop, sweet thing, sweet thing I work down in the 'ol sweat shop : Work like a mule and never stop

Sweet thing, yes baby mine

When you gonna join the NRA, sweet thing, sweet thing

When you gonna join the NRA : I never have heard the big boss say Sweet thing, yes baby mine I've got the blues, I've got them NRA blues Lord I got them NRA blues

When payday come gonna get my check, sweet thing, sweet thing

When payday come gonna get my check : All I get's just a little wee speck Sweet thing, yes baby mine

When you're working for the NRA, sweet thing, sweet thing

When you're working for the NRA : You'll get short hours and get same pay Sweet thing, yes baby mine I've got the blues, I've got them NRA blues

Lord I got them NRA blues
The rich men's all on easy street, sweet thing,

sweet thing The rich men's all on easy street : And the poor man can't get enough to eat

Sweet thing, yes baby mine When you all join the NRA, sweet thing, sweet thing

When you all join the NRA : We'll all feel happy and all feel gay

Sweet thing, yes baby mine I've got the blues, I've got them NRA blues Lord I got them NRA blues

Roosevelt también impulsó la creación de la Seguridad Social en 1935, en lo que sería conocida como *The Welfare* (El Bienestar) pretendiendo que fuese el Estado el que proporcionase el apoyo social aportado históricamente por la Iglesia y otras instituciones benéficas.

Al igual que pasó con la NRA, la oposición a este plan fue muy fuerte por parte de los conservadores, aunque consiguió superar por dos veces una acusación de inconstitucionalidad y sobrevivir hasta hoy día con más pena que gloria.

El problema volvía a ser el mismo de siempre: la ayuda llegaba a todo el mundo, pero los negros muchas veces no veían esa mano amiga (Welfare's helping everybody: but don't give me no helping hand).

En esta canción, **Josh White** no se fía de las palabras del Presidente y aunque este asegure que las cosas irán a mejor (*He say everything will be all right : you will have a place to stay*), él se está planteando volver al sur a cultivar algodón (*I believe I'll go back south*):

Welfare Blues, de Joshua White (1934)

The welfare helping people : each and every day But the rent men have put me out : I ain't got no place to stay

I believe to my soul : I'm just a bad-luck man Welfare's helping everybody : but don't give me no helping hand

I believe I'll go back south : cotton'll be a good price next year

I might as well be gone : I ain't doing nothing around here

Now the president's warning people : things will break some day

He say everything will be all right : you will have a place to stay

I believe I'll go back south : raise everything I need

If I don't make nothing off my cotton : boss will pay me for my seed

Como vemos, el *New Deal* no supuso el éxito esperado y deseado por la gente. De hecho, tras los primeros meses de gobierno de **Roosevelt**, los llamados "Cien Días de Roosevelt", la decepción sucedió a la esperanza y las voces críticas sustituyeron a los cantos de alabanza. La gente empezó a poner en duda el *New Deal* y a hablar de él con desgana y amargura:

Continuará...

SUPLEMENTO ESPECIAL

Parte III

Primera Exposición Fotográfica

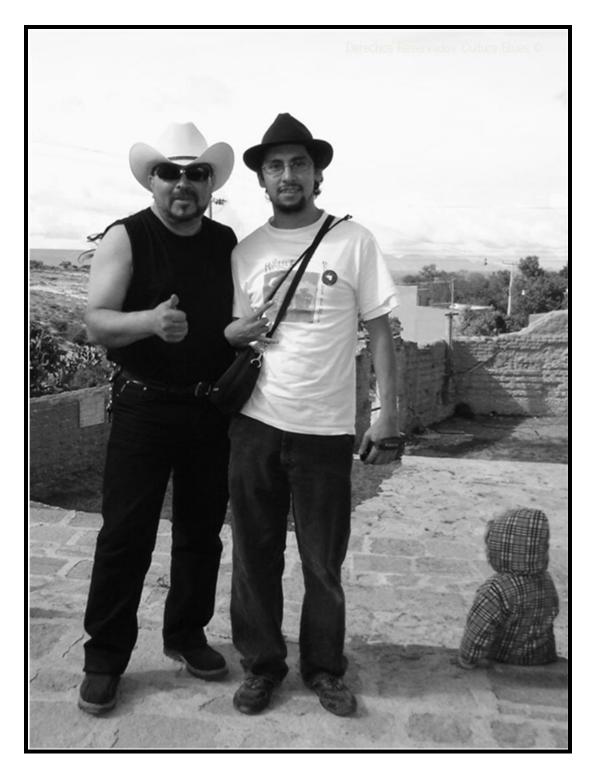
Mineral de Pozos + La Rambla + Blues hecho en México = Festival Pozos Blues

Cartel Tercer Festival

Angel DMayo y José Luis "James" García (Solaris Blue) 2009

Corazón Endiosado 2009

La Tregua & "El Mane" q.e.p.d. 2009

Escenario Pozos Blues 2009

5 a 1, Corazón Endiosado, Yellow Dog, La Tregua. Fart Blues, Angel DMayo Blues Band y La Rambla 2009

Continuará...

CD's disponibles en...

Esquina CÓRDOBA Y COAHUILA Col. Roma (cerca metro Hospital General) Tel.: 55-64-05-03 www.pentagrama.com.mx