Año 3 Número 24 – Mayo 2013

CULTURA BLUES

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

ANIVERSARIO

Editorial conmemorativa
"Ese Sonido" de la Armónica, colaboración especial
Rhinoceros Bluesband, una banda con acento **inglés,** entrevista
Ojo al Blues – Línea A-Dorada, nuevas columnas
Blues Foundation, Inducidos al Salón de la Fama del Blues 2013

Y MUCHO MáS DE LA CULTURA BLUES...

Índice

PORTADA Conmemorativa 2º Aniversario de la revista (1) **1**
ÍNDICE (2) **2**
EDITORIAL A dos años del deber cumplido (3) **3**

COLABORACIÓN ESPECIAL
"ESE SONIDO" DE LA ARMÓNICA (4) **4**

HUELLA AZUL Rhinoceros Bluesband, una banda con acento inglés. Entrevista a Phil Daniels (5) **6**
LÍNEA A-DORADA La esquina de Guaymas (6) **11**
BLUES A LA CARTA Clapton está de vuelta, retrospectiva en doce capítulos Capítulo dos - Nominados a los premios de la Blues Foundation III – Inducidos al Salón de la Fama del Blues 2013 (2) **14**
OTRO ARCHIVO GRÁFICO José Ray Juárez Rivera Tercera carpeta (3 y 7) **26**
BLUES EN RADIO E INTERNET (2) **29**
CULTURA BLUES EN LOS ALEBRIJES (2) **30**
OJO AL BLUES Capítulo I: Edu Manazas (8) **33**
EL BLUES Y LA PALABRA Preachin' the blues. Sobre la predicación y el demonio. Son House (8) **36**
SEMBLANZAS Entrevista a Phil Chess. Segunda parte (9) **40**
UNA EXPERIENCIA Strange Fruit. Cuarta parte (10) **43**

RESEÑA ESPECIAL
FONZECA Y MAGGOT BRAIN REGALARON UNA NOCHE DE BLUES AL PÚBLICO DE MONTERREY (11) **47**

SUPLEMENTO ESPECIAL
PERSONAJES DEL BLUES III (2) **49**

CARTELERA **52**

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

www.culturablues.com

Año 3 Núm. 24 – mayo de 2013 - Derechos Reservados

Director general y editor: José Luis García Fernández
Subdirector: Alfredo "Freddy" Reyes
Diseñador: José Luis García Vázquez

Consejo editorial: Luis Eduardo Alcántara, Mario Martínez Valdez y María Luisa Méndez.

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

Colaboradores en este número:

1. **José Luis García Vázquez**
2. **José Luis García Fernández**
3. **Luis Eduardo Alcántara**
4. **Eduardo "Lalo" Méndez**
5. **María Luisa Méndez**
6. **Alfredo "Freddy" Reyes**
7. **José Ray Juárez Rivera**
8. **Jesús Martín Camacho**
9. **Javier Caneda**
10. **Héctor Martínez González**
11. **David Carrizales**

Editorial

Cultura Blues. La Revista Electrónica
"Un concepto distinto del blues y algo más…"

A dos años del deber cumplido

Con la edición de mayo, Cultura Blues llega a dos años de fructífera existencia, 24 meses de un trabajo ininterrumpido con la satisfacción plena de haber cumplido nuestra meta: hablar, escribir, reseñar, promover y disfrutar del blues, así, simplemente, tanto del hecho en casa como del foráneo y el tradicional. Y no es cosa menor, en estos momentos de replanteamientos diversos, otorgarle al blues su verdadera esencia, sobre todo cuando advertimos que para otros significa integrarse a una especie de cofradía y de lucha de clases. Vayamos al fondo de las cosas: el arte, cualquier expresión artística que usted imagine, no produce por sí misma una revolución social o un cambio de régimen.

La música, el cine, la poesía, la pintura, el teatro, la literatura o la danza, no derrocan por sí mismos regímenes autoritarios, sin embargo, con su propuesta estética, con su contenido crítico surgido de mentes analíticas, sí pueden otorgarle a las personas aficionadas, ciertos elementos de criterio que les permitan entender mejor su realidad, y en su caso, intenten cambiarla. En otra interpretación ulterior, el arte, simple y llanamente, alimenta la imaginación y el espíritu del hombre, es decir, lo hace feliz. En este sentido, mal hacemos si reducimos al blues, que es una expresión artístico-musical, a un simple ideario político, al cual podemos acceder sólo si aceptamos sus códigos particulares y juramos previamente ante un manual, seguir y sólo seguir aquello que los líderes dicten.

Así mismo, esta edición de Cultura Blues busca continuar con sus normas de calidad y de rigor, desde la portada y en las secciones que ya todos ustedes conocen, como la original Línea A-Dorada, la variada Blues a la Carta, la impulsora del blues hecho en México Huella Azul, las imprescindibles y bien documentadas españolas: Ojo al Blues, El Blues y La Palabra, Semblanzas, y Una Experiencia; las informativas Blues en el Radio e Internet y Cartelera; y por supuesto las estupendas fotografías que de una u otra manera van dando testimonio a lo que se ha hecho y se va tejiendo en el terreno del blues nacional y español, además de los siempre interesantes suplementos y las acertadas colaboraciones especiales.

Hablar y disfrutar del blues, eso es todo, y si se puede, promoverlo para que más personas lo conozcan. Cultura Blues sigue dicha línea pues ha realizado a la fecha, muchos conciertos y conferencias con bastante aceptación por parte del público. Nuestros artículos históricos sobre la evolución del blues también merecen un comentario aparte, ya que nos ilustran mediante fuentes confiables, las características de artistas y de corrientes interpretativas. Es triste advertir que, en otros lados, muchos opinan de músicos y de grupos sin haberlos escuchado nunca, demeritando la labor difusora de este género. Así las cosas, Cultura Blues desea consolidarse como un espacio confiable para hablar, opinar y disfrutar del blues, un verdadero placer que, lamentablemente, se está perdiendo aquí. Finalmente, podemos adelantarles que ya vienen más sorpresas y proyectos con la única finalidad de satisfacerlos a ustedes, público lector al cual nos debemos.

LUIS EDUARDO ALCÁNTARA

1 de mayo de 2013

Colaboración Especial

"ESE SONIDO" DE LA ARMÓNICA

Eduardo "Lalo" Méndez

Liberblues: Lalo Méndez y Erik Mandrakas – Festival de Jazz y Blues Zacatecas 2012

Estoy muy agradecido por la invitación que me hizo José Luis García a escribir en la revista electrónica Cultura Blues, más aún tratándose de la edición del segundo aniversario. Felicidades y gracias por el empeño y energía que generosamente ponen todos quienes colaboran en esta publicación mes con mes.

Esta invitación me obliga por su puesto a escribir, lo que no hago con mucha frecuencia, así que espero no defraudarlos.

Lo que voy a comentarles es con relación a mi personal experiencia, vivencia y la ruta que he tomado respecto al tema del "sonido" de la armónica. La armónica es un instrumento musical, con frecuencia menospreciado por ejecutantes de otros instrumentos. Sea esto debido a su tamaño, a que cuando se toca no se le puede ver, o por que se piensa erróneamente que sólo se pueden tocar temas sencillos y que es muy fácil de aprender, siendo por lo tanto indigno de un "verdadero músico".

A pesar de esto actualmente hay un montón de armonicistas haciendo cosas insospechadas, reservadas anteriormente sólo para "verdaderos instrumentos" como los alientos o guitarras.

Gracias a ello nuestro querido instrumento va ganando poco a poco más terreno en géneros musicales diversos.

Sin embargo, el Blues quizá sea el único género musical en el que la armónica es un instrumento realmente importante. La armónica acompaña al Blues desde su gestación y lo seguirá acompañando en cada nueva historia que escriba.

Y es dentro del Blues que los armonicistas han desarrollado formas de sonido y de frasear que son únicas de la armónica y la distinguen de otros instrumentos. Y es precisamente "ese sonido" de lo que quiero hablarles hoy.

Como sucede con casi todos los instrumentos musicales, el músico, artista del sonido, pasa mucho tiempo de su aprendizaje buscando "ese sonido". Y esa idea que cada uno tenemos de "ese sonido" puede llegar a ser tan variada como armonicistas hay. He leído muchas páginas dedicadas a "cómo obtener el sonido de la armónica de Blues". La mayoría se refieren al sonido del "tipo Little Walter", ese sonido "gordo", con "distorsión", "pastoso", "rasposo". Muy relacionado con el estilo de "Blues eléctrico de Chicago".

Así que muchos comenzamos con la prendidez que produce el sonido electrificado de Walter. Y lo buscamos y lo buscamos... Probamos diferentes micrófonos, diferentes amplificadores, les hacemos modificaciones, les sustituimos bulbos, cambiamos bocinas. Luego ahí andamos averiguando que micrófono y que amplificador usaba Little Walter para usar los mismos, en la idea de que si usamos las mismas marcas y modelos, podremos sonar como él.

Esto es ya de por sí un problema, pues tanto los micrófonos como los amplis que él usaba ya ni se fabrican. Con el tiempo y escuchando con una consciencia distinta las grabaciones de Walter, nos vamos dando cuenta que dependiendo de cual grabación escuchemos, es el sonido producido por el equipo eléctrico que Walter usó. Y cambia según la sesión de grabación de que se trate. Pero hay algo que caracteriza el sonido "a la Walter". Y ese algo es de naturaleza más sutil. Pienso que no tiene que ver con el equipo, sino con la propia esencia de Walter.

Al sentir esto me di cuenta de lo inútil de buscar "el sonido a la Walter" y la imperiosa necesidad de buscarme a mí mismo para encontrar mi propio sonido. Y claro que el tipo de armónica cuenta y el micrófono y el ampli y, aunque muchos no le dan importancia, el cable. Pero sobre todo me es claro que el sonido viene en principio del ser humano músico. El resto son los medios para hacer la música. La conexión fundamental es entre el músico y su instrumento, los demás dispositivos sirven para "vestir", "caracterizar", "endulzar", "aderezar", "perfumar" el sonido. El vestuario puede ser de buena marca y vistoso, pero lo sexy viene desde el corazón.

Sí, experimentemos con equipos: armónicas, micrófonos, amplis y pedales, pero no para imitar sino para capturar "ese sonido" que resuena con nuestras propias y únicas almas. La armónica tiene características que nos facilitan la tarea, pues ya por sí sola produce un sonido que depende mucho de nuestra unipersonal constitución física.

En eso se parece mucho a la voz. Una misma armónica tocada por distintas personas, tendrá "colores distintos". Podemos aprovecharnos de ello para obtener "ese sonido". El nuestro.

Entrevista exclusiva

Huella Azul

Rhinoceros Bluesband, una banda con acento inglés: *Entrevista a Philip Daniels*

María Luisa Méndez
mlmendez2001@hotmail.com

Fotos cortesía: Philip Daniels y Rhinoceros Bluesband Faceboook

¡Vámonos directo con la entrevista!

ML: ¿Cómo, cuándo y de dónde llega a México Philip Daniels?

PD: En avión de Londres el 26 de agosto 1983. Llegué con mi Stratocaster, mi acústica de 12 cuerdas, un Watkins Copycat (cámara de eco que usa cintas magnéticas) y un ampli casero. Vine con mi esposa – originalmente iba a ser para unos 4 años, pero se alargaron los años – pronto cumpliré 30 años aquí en el DF.

ML: ¿A partir de qué momento se forma la banda?

PD: La banda se originó en 2003 – así que lleva unos 10 años. Actualmente está conformada, en orden de unirse, por Enrique Nájera en el bajo, Leopoldo Bautista en la batería y Martín León, guitarra.

En su primera etapa, era Phil en la guitarra y voz, Ricardo Domínguez en el bajo, y tuvimos un baterista francés, Didier Villaumé.

Luego Ricardo cambió a guitarra cuando entró Enrique Najera en el bajo. Después Didier salió y entró Polo Bautista en la batería.

(Es muy triste notarlo, pero Didier tuvo un accidente automovilístico y murió hace unos años.)

En nuestra cuarta etapa, después de salir Ricardo, entraron Diego Espítia en armónica y Mario Chávez en teclados. Luego salieron Diego y Mario para formar otra banda – un proyecto que luego se convirtió en LA Chilanga Blues Banda – y entraron Martín León en la guitarra. También entró Hannalé Ars en teclado y voz, pero la perdimos después de unos meses. Hannalé hizo un esfuerzo grande para continuar con nosotros pero finalmente resultó demasiado complicada para ella trasladarse desde Cuautitlán Izcalli todo el tiempo.

ML: ¿Cuáles son sus principales influencias?

PD: Se pueden distinguir dos focos de influencia que se traslapan en gran medida, una es la guitarra misma y la otra es la música en sí.

En cuanto a la guitarra, hay dos aspectos importantes: la búsqueda del sonido y la técnica para tocar el instrumento (un amigo me dijo que no iba a poder sacar el sonido de una guitarra eléctrica con una acústica que tenía cuerdas de nylon – pero no me disuadió). Escuchabas al tono de guitarra de Clapton y pensabas 'Qué tono más fabuloso ¿cómo saca este sonido?' o en el caso de Peter Green, el tono con reverb hermoso que tenía.

O bien, escuchabas a una melodía – un riff – o una secuencia de acordes, o un ritmo, y esto si lo puedes aprender a hacer en una guitarra por muy barata y fea que sea.

Claro, había una diferencia enorme entre lo que imaginaba que estaba tocando y lo que realmente estaba sacando.

En segundo lugar, entonces, la música – que casi todo me llegó de segunda mano, procesado por los artistas ingleses que sí se podía oír. Conocía, por ejemplo 'Good Morning Little Schoolgirl' en la versión de Ten Years After! El único disco real de blues que tenía era una de Lightnin' Hopkins.

A finales de los sesentas… 1967, '68, '69 … la influencia de British Blues y de guitarristas ingleses era crucial para mí. Lo más importante era conseguir material para escuchar. Escuchaba todo lo que pude de Eric Clapton, Peter Green, The Rolling Stones – especialmente su primer disco donde la mayoría de las rolas eran de R&B - 'Can I get a Witness', 'I just want to make love to you' de Willie Dixon, 'Honest I do' de Jimmy Reed, 'I'm a King Bee' de Slim Harpo etc. … de Pink Floyd – David Gilmour – un gran guitarrista de una banda que es más bluesero que muchos reconocen, creo. The Kinks, the Troggs… el fabuloso Rory Gallagher …

Jimi Hendrix por supuesto - ¡qué revelación!! Como han dicho tanta gente – hacía cosas con la guitarra eléctrica inimaginables antes e inolvidables después.

Influencias norteamericanas incluyen el Boogie rock de Canned Heat - 'On the road again' una gran canción… su 'Turpentine Moan' y 'Fried Hockey Boogie' eran las primeras rolas que toqué en público con mi banda. Johnnie Winter me impresionó muchísimo – y – por supuesto - todavía me maravilla.

Lo que recuerdo más que nada de aquellos años es que alrededor de la música había una pelea constante.

De un lado, había la constante búsqueda por discos que escuchar, yendo a las casas de amigos para oírlas, y la generosidad de amigos que me prestaban una guitarra. Del otro, en contraste, estaba la incesante desaprobación por mis preferencias musicales, las burlas idiotas hacía los artistas que escuchaba etc.: '

Cualquier tonto puede hacer esto'; '¿esto lo llamas música?'; 'por qué no escuchas algo agradable?'; 'Se ven como idiotas,' todo esto.

Es difícil de imaginar hoy en día, pero el pelo largo y la ropa que se usaba realmente chocaba a la gente cuadrada.

Los artistas originales, Robert Johnson, Leadbelly, los de Chicago Blues como Howling Wolf, Muddy Waters, Otis Rush y Buddy Guy, por ejemplo – que habían influenciado a los blueseros británicos – los llegué a escuchar mucho más tarde.

ML: ¿Cuál considera su concepto musical que proyecta?

PD: En Londres había estado el cofundador de una banda post-punk *Interference* que – podríamos decir - tomó como su guía el sonido de bandas como Joy Division y Echo and the Bunnymen, aunque mi estilo de guitarra no concordaba mucho con este estilo. Mi concepción de bandas de este tipo y el nuestro no me parece tan distinto.

Mi filosofía es algo idealista – lo más importante, lo indispensable, lo esencial es honestidad, sinceridad en la expresión de emociones a través de la música – finalmente.

Artísticamente, creo que el *individualismo* es inevitable – y no creo que decirlo es de la derecha, sino que puede concordar con la izquierda también.

No es una actitud 'profesional' – excepto en su ejecución, claro está – no se hace como 'hueso' – una experiencia extremadamente desagradable. El propósito final es la comunicación de algo personal – algo inevitablemente emocional – por medio de narrar en música y letra una historia, un episodio crucial. No sirve de nada agradar y anestesiar los oídos del auditorio intentando proporcionar una experiencia 'agradable', 'bonita'. No soporto a las canciones ni los cantantes insinceros. Igualmente me repugnan los que comunican con gran (falsa) seriedad la 'sabiduría' y los consejos obvios y baratos.

Hay algo que me parece que distingue el jazz del blues, y es esto: usando recursos menos musicalmente complejos, el blues resulta ser un modo de comunicar más claro y directo que el jazz. Sí hay jazz de lo más excelso, claro está, pero hay mucho que simplemente es complicado por amor a lo complicado, difícil porque difícil es mejor. Esto lo rechazo. Como puso un amigo – jazzista, por cierto – en su página FaceBook, "Es música no es gimnástica."

ML: ¿De dónde proviene el nombre de la banda?

PD: ¿Qué, para Ud., simboliza un rinoceronte? Algo pesado (llegan a pesar hasta 2 toneladas), de la poca megafauna que aún existe. Algunos pueden alcanzar una velocidad de casi 60 kph que les da un gran momento físico. Son – en todas partes del mundo – en peligro de la extinción. Son hirsutos y sucios, pero tienen cara bonita.

A veces son victimizados – hasta matados – por los elefantes machos jóvenes y frustrados… cosa que aún no nos sucede, afortunadamente.

La idea original del nombre vino de mi hijo Charly.

ML: ¿Qué nos puedes comentar acerca de los actuales integrantes de Rhinoceros Bluesband?

PD: Enrique Nájera (bajo), de México D.F. 1957. El maestro Enrique empezó a tocar el bajo en 2001, después de haber iniciado con la guitarra (tiene todavía un Fender Mustang Vintage escondido en su casa) y sigue fiel a la marca Fender, tocando un Jazz Bass. Se unió al Rhinoceros Bluesband en 2004, después de un concierto donde estaba tocando con su anterior banda, que también incluía a Polo. Sus influencias no se limitan al blues, sino también al rock progresivo. Su hijo, Enrique, también es bajista.

Leopoldo Bautista (batería), de México D.F. 1951. El gran Polo se unió a la banda por medio de Enrique, y le invitamos a unirse después de salirse Didier, el baterista original. Como Enrique, con quién llevaba tocando varios años, sus influencias no se limitan al blues; Polo tiene una enorme colección de discos de rock y de otros géneros. Sus intereses incluyen el arte marcial: Tae Kwon Do, deporte en el que es cinta negra.

Martin León Moreno (guitarra), México D.F. 1963. Martín es un viejo amigo de Polo a pesar de ser el más joven del grupo. Parece que nació con la guitarra en las manos, pero en realidad hizo trampa y ha estado estudiando el instrumento desde hace 25 años. Las influencias de su estilo blusero minimalista incluyen a Mick Taylor (de John Mayall y Rolling Stones), Luther Allison, a veces cuando se aloca, Gary Moore (de Thin Lizzy and BBM).

ML: ¿Cuáles son algunos de sus eventos relevantes en los que han participado?

PD: Nos dio mucho gusto presentarnos en la televisión Mexiquense hace un par de años.

Uno de los lugares favoritos de la banda es haber tocado en el Zócalo para la Feria del Libro, donde hemos estado tres veces, hemos participado en la Feria de la Ciudad de México en el Palacio de los Deportes, en el Festival Netzahualcóyotl, en el Faro de Tláhuac y en varios otros eventos más chicos.

ML: ¿Qué viene a futuro para la banda?

PD: Estaremos próximamente en el 7º Encuentro Nacional de Blues en el Centro Cultural José Martí.

También este año, habríamos querido empezar a incluir material propio en las presentaciones, pero por diversas razones no se ha podido. Sin embargo, vendrá en el futuro cercano.

ML: ¿Cómo observas el panorama del blues en la Ciudad de México?

PD: La primera sensación que tengo es que hay muchos más lugares que están presentando blues que antes. Hay más bandas, mucho más entusiasmo por el blues, boogie, R&B. Lo que no sé es si es una percepción mía basada en mi ignorancia previa y actual. Uno de las cosas que noto, particularmente como soy extranjero, es la gran apertura y la enorme cantidad de música y cultura que vivimos en la gran ciudad. Siempre hay mucho interés y entusiasmo. ¡Me encanta!

ML: ¿Algún mensaje para los lectores de Cultura Blues?

PD: Muchas gracias a todos por el apoyo, entusiasmo e interés que todos brindan. De veras, mil gracias. Muchos abrazos a todos.

Nueva columna

LINEA A-DORADA

Pues bien estimadas y estimados lectores, toda conmemoración llámese onomástico, cumpleaños, aniversario o lo que sea marca definitivamente un cambio en nuestras vidas, hoy que cumplimos dos años de llevar hasta sus monitores la revista Cultura Blues, nos atrevemos a re-editar la nueva versión de "Estación MetroBlues" , esta vez bajo un nuevo nombre, aunque en honor a la verdad no sabíamos cómo titularla, pensamos en alguna frase célebre, por ejemplo: "Haiga sido como haiga sido"-una frase que solo logró un 0.56% de aceptación-, "No nos volverán a saquear"- con ésta frase casi lloro cada que la leo- o algo más contemporáneo como: "Aguanta Rosario"-aquí destapo una Pepsi, nomás por desnutrido que ando- pero decidimos (sin consulta pública de por medio) que sería mejor algo más urbano y moderno (aunque salga caro, no hay fijón) así que de una buena vez le presentamos la nueva **"Línea A-Dorada"** ¿quieren saber el porqué del título? (Sííííííí, gritan a coro las y los lectores). Pues… Pregúntenle al IFAI, al cabo ya reservé la información por mucho, mucho tiempo.

¡¡¡Bienvenidos a Bordo!!!

Alfredo "Freddy" Reyes
Mayo 2013

La Esquina de Guaymas

Letra: Nancy Zamher
Música: Alex Ruiz y Nancy Zanher
Zamher-Time Blues de Luna 2012

Todas las noches
Lo contemplo,
Duerme en la esquina de Guaymas
Vive en la calle solitaria
Pasa la vida sin hablar

Hace algunos días circuló por la red una secuencia fotográfica que nos debería preocupar, no por la secuencia en sí, sino por lo que representa en cuestión de imagen pública.

En ella aparece un oficial de policía, de esos muy modernos, con patrullas del año y armamento que envidiarían los mismos Hermanos Almada, un oficial de esos que en teoría deberían prevenir actos delictivos o andar tras la caza de "chineros" o "bajadores".

Su sombra se pierde en el viento
Tirado en plena oscuridad,
Se cobija con cartones
Que recoge en la ciudad

El viejo de mirada triste
Le pide al cielo una razón,
Porque su alma tiene frío
Y se olvidó del amor

En la secuencia fotográfica se aprecia la manera tan gentil que utiliza para desalojar de una plaza pública a una anciana indigente, con suaves modales la ”invita” a retirarse del lugar y para no dejar duda de su amabilidad le “ayuda” arrojándole un balde de agua fría… ¿a una anciana?

Dispuesto a ver pasar el día
Un palo roto de bastón,
Inmerso en su monotonía
Tan solo vive en su ilusión

Su paso es lento tan ausente
Siempre se pierde entre la gente,
Su rostro es algo tan maduro
Arrugas marcan su frente

Hace algunos ayeres (en 2003), quienes habitamos esta ciudad de vanguardia, recibimos con inmenso júbilo la visita del ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani, traía bajo el brazo un portafolio lleno de programas y proyectos novedosos que previo pago millonario de derechos por su asesoría, nuestra ciudad gobernada entonces por un señor llamado Andrés, gustosamente aceptó.

Y ¿cómo no aceptar las recomendaciones de todo un experto en la materia?

Si su teoría de las “Ventanas Rotas” y su programa “Tolerancia Cero” había demostrado su eficacia en “su” ciudad y con algunas adaptaciones chilangas y dos o tres remiendos de esos que los chilangos sabemos hacer, encuadraría perfectamente con nuestra idiosincrasia y nuestra urgente necesidad de convertirnos en una urbe modernísima.

El viejo de mirada triste
Le pide al cielo una razón,
Porque su alma tiene frío
Y se olvidó del amor

El viejo de silueta extraña
Exige al mundo una razón,
Su pelo blanco de olvido
Lleva en los años su dolor

Porque, como consecuencia de la conquista espiritual (que aún hoy en día padecemos) nuestro ego nos reclama ser ultra-modernos, aún a costa de caer en la burda imitación y sin importar que en el camino se atropellen algunos derechos humanos básicos, como los de la indigente de la tercera edad que les comento.

Más allá de fotos y derechos me pregunto ¿qué sintió el policía al arrojarle el balde de agua fría a la anciana? ¿se sentiría orgulloso de su labor?, ¿se sintió un policía de vanguardia?, ¿sintió que cumplía al pie de la letra con lo que marca el manual redactado por Don Rudlph?, ¿Qué les platicó a sus hijos esa tarde que llegó a casa a recibir el cariño de los suyos?, ¿Pudo dormir?

Un día lo pude ver tan triste
La cara sucia de carbón,
Con su sonrisa desbocada
Y en su mano el corazón

Hace ya tiempo no lo veo
El faro extraña su calor,
La noche implora su regreso
El viejo triste… se marchó!

Entre las dependencias que acumulan más recomendaciones por parte de la Comisión de Derechos Humanos del D.F. se encuentra la SSPDF –y entre las de mayor nivel de incumplimiento también– aunque en éste caso en particular la Dirección de Comunicación Social de la dependencia informó que ya está en curso una investigación y la posible destitución del agente y nuevamente me pregunto muy al estilo del "Divo" de Júarez: ¿pero qué necesidad, para que tanto problema?

Abordo en Mixcoac (por sólo tres varitos) con rumbo al oriente… ¡vámonoooos! (por sólo tres varitos, repito)

Bibliografía y Links:

http://noticias.terra.com.mx/mexico/df/policia-que-mojo-a-indigente-sera-destituido-de-la-sspdf,1ace43e66a33e310VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html

http://www.americaeconomica.com/numeros3/195/noticias/mrgiulianillegamexicoma.htm

http://www.youtube.com/watch?v=oekFy8C_Zx8

www.myspace.com/nancyzamher

La Casa de Cultura Blues

Av. 5 de Mayo 82, esq. Cuauhtémoc a 4 cuadras de la estación Xochimilco del tren ligero

Columna de casa

BLUES A LA CARTA

José Luis García Fernández
jlgf2@hotmail.com

Clapton está de vuelta, retrospectiva en doce capítulos

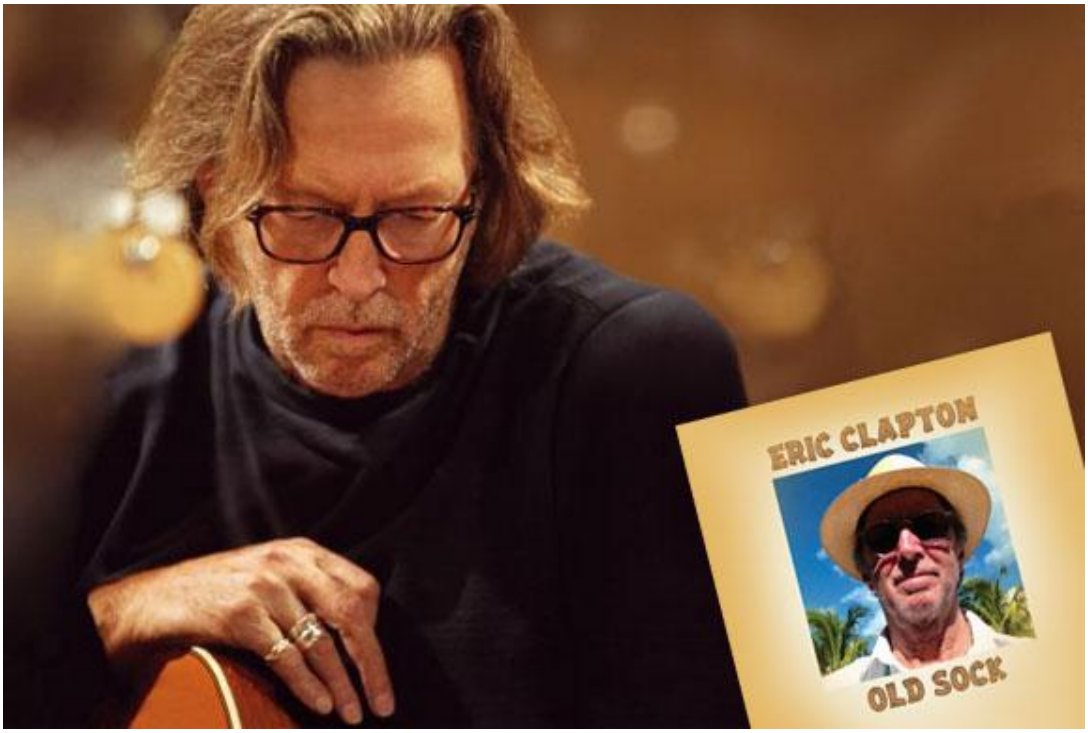
CAPÍTULO dos

a) CROSSROADS GUITAR FESTIVAL 2013

El Crossroads Guitar Festival se ha celebrado cada tres años desde el 2004, el pasado viernes 12 y sábado 13 de abril, se llevó a cabo la cuarta edición en el Madison Square Garden de Nueva York. Hasta el momento se ha venido comentando que en esta ocasión ha sido un éxito la sorpresiva aparición de Keith Richards, sumándose al grupo de estrellas anunciadas y que se presentaron en este memorable evento. Maestros de la guitarra desde John Mayer a Jeff Beck, o bien, leyendas como Buddy Guy y B.B. King. El espectáculo duró casi cinco horas por día, con cada artista mostrando su propio estilo en el instrumento. Esperemos pronto ver el dvd del concierto para admirar a Clapton y sus invitados como fueron Los Lobos, Robert Cray, Derek Trucks, Gregg Allman Keb´ Mo´, Taj Mahal y muchos otros.

Fuente: http://www.salon.com/2013/04/14/richards_joins_clapton_at_crossroads_festival/

b) OLD SOCK (2013)



Clapton explica en una entrevista con la BBC que se le ocurrió el título del álbum después de una conversación con David Bowie. La portada es una foto que él mismo se tomó con su iPhone mientras estaba de vacaciones en Antigua. El disco contiene doce temas (+1 bonus track en itunes o en la edición especial), diez covers (+1) y dos temas originales (no de Clapton). Tiene una orientación hacia el reggae, folk, jazz, un poquito de rock e incluso suenan algunas baladas romanticonas. Tiene varios invitados especiales como Taj Majal, J.J. Cale, Chaka Khan, Peter Tosh, Paul McCartney y Steve Winwood.

Further On Down The Road: inicia el disco con uno de los cinco temas a ritmo de reggae, interesante rola de Taj Majal, apenas salpicada de buenos pasajes.

Angel: De JJ Cale, me recuerda por momentos el estilo de algún tema de George Harrison de su primer disco (All Things Must Pass), aquél memorable triple que inicio su carrera como solista.

The Folks Who Live On The Hill: Una delicada pieza extraída del cine de los 30´s, con una instrumentación ad hoc.

Gotta Get Over: Tal vez la mejor pieza del disco, es original y contiene un rock rítmico que atrapa desde el principio por sus riffs en las guitarras.

Till Your Well Runs Dry: Una baladita con reggae en la parte central, original de los 70´s de Peter Tosh, músico de los primeros The Wailers la banda del legendario Bob Marly.

All Of Me: con la voz y contrabajo de Sir Paul McCartney, un estándar de jazz que resulta una delicia dentro de la obra en general.

Born To Lose: una clásica del country norteamericano, con todo el sabor del estilo.

Still Got The Blues: conocida rola del irlandés Gary Moore, en una espléndida versión que incluye una fina instrumentación incluso con una parte orquestal, además del órgano Hammond a cargo de Winwood. Seguramente pasará a la historia y comenzará a escucharse por doquier, es decir resultará comercialmente aceptada… al tiempo.

Goodnight Irene: Otra rolita country en el disco, original de 1950, del legendario músico de folk y blues, Huddie Ledbetter.

You One And Only Men: tema de Otis Redding (1980), es la tercera reggae de la lista, sin más que decir.

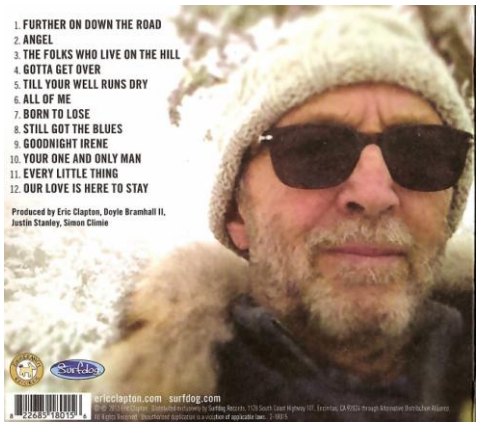
Every Little Thing: esta es la segunda pieza original que me recuerda de nuevo a Harrison en alguna interpretación con Clapton, pero que lleva un estribillo nuevamente de reggae. Contiene coros de las tres pequeñas hijas Clapton: Jullie, Ella y Sophie.

Our Love Is Here To Stay: tema sensual, con un piano muy disfrutable y una orquestación espectacular.

No Symphaty: El bonus track, resulta ser el quinto reggae del disco, otro cover de Peter Tosh, nada más.

Conclusión:

Old Sock es un disco sin pretensiones y entretenido que deja un buen sabor de boca, pero que será difícilmente aceptado por sus recalcitrantes seguidores amantes del blues, que se quedarán como yo, con las ganas de tener algo nuevo de ese género (blues), realizado por nuestro legendario ídolo. Calificación: 7.5



c) WYNTON MARSALIS & ERIC CLAPTON: PLAY THE BLUES (2011)

"Es interesante la manera en que este álbum + DVD, fue concebido. Idea de Marsalis, temas seleccionados por Clapton, y de vuelta a Wynton, quien se encargó de los arreglos. Quizás por ahí pase una de las claves de esta entrega: lo natural en la expresión de los músicos –no sólo de los dos protagonistas– y cómo la música fluye, sin perder ni la soltura propia del blues ni el matemático dinamismo del jazz." "Aunque la lista de canciones parece de clásicos, ello no quita que todos quienes siguen la carrera de Clapton puedan disfrutarlo, al menos en la pasada inicial. Quizás la ausencia de ese protagonismo absoluto de Clapton en cada una de sus grabaciones hará que sus mayores fans se sientan desconectados. Incluso en la excelente toma de "Layla", don Eric parece invitado a su propia fiesta." **Fuente: http://www.2120.cl/discoteca/wynton-marsalis-eric-clapton-play-the-blues/**

Ice Cream: estupendo y vigoroso inicio del disco, con esta pieza de jazz de los 50´s al estilo Dixieland, con un repaso de solos de los principales músicos participantes, simplemente fabulosa.

Forty-Four: un blues lento tradicional firmado por el "Lobo Aullador" Howlin´Wolf, es el tema que sigue, nuevamente magistralmente interpretado por la banda, sobresale un gran requinto de Clapton.

Joe Turner´s Blues: un antiguo tema de W.C. Handy es esta fabulosa pieza de marcha o blues lento… lento, con un solo de clarinete que se destaca.

The Last Time: un track de jazz para lucimiento de la trompeta de Marsalis, el piano de Dann Nimmer y por supuesto de los demás alientos de la banda.

Careless Love: una canción de jazz tradicional de oscuro origen y que tuvo a uno de sus reconocidos arreglistas, W.C. Handy y en una de sus mejores intérpretes a Bessie Smith, entre muchos otros artistas.

Kidman Blues: Una pieza éxito del pianista de blues Big Maceo, activo en los años 40´s, es la canción en turno.

Layla: la clásica rola de Clapton escogida para esta ocasión por el contrabajista de la banda, Carlos Henriquez, interpretada de una forma inusual, como si fuera una pieza de estilo funeral de Nuevo Orleans.

Joliet Bound: una canción blues de Memphis Minnie que hace referencia a la prisión de Joliet en Illinois, hace recordar por momentos al Rollin´ & Tumblin´ de Robert Johnson.

Just A Closer Walk With Thee: una canción góspel tradicional cantada por un invitado muy especial, Taj Mahal, se destaca el solo de batería de Ali Jackson.

Corrine Corrina: una antigua canción tradicional de country blues de los años 20´s, nuevamente con el invitado Mahal en la voz y el banjo, tiene solos de contrabajo y percusiones ¡magistral!

Stagger Lee: el bonus track en el DVD resulta ser una canción folk de principios de siglo que habla sobre un asesinato, se hizo popular en los años 50´s con el cantante de R&B norteamericano Lloyd Price, ahora es Taj solo en la voz y con su guitarra.

d) CROSSROADS GUITAR FESTIVAL 2010

El Crossroads Guitar Festival de 2010, se celebró por segunda ocasión en el Toyota Park de Chicago el 26 de junio de 2010.

En él participaron nada más y nada menos que: **B.B.King, John Mayer Trio, Jeff Beck, Derek Trucks & Susan Tedeschi Band, Stevie Winwood, Sonny Landreth, Eric Clapton, Doyle Bramhall II, Gary Clark Jr, David Hidalgo, Cesar Rosas, Ronnie Wood, Buddy Guy, Robert Cray, Jimmie Vaughan, Sheryl Crow, ZZ Top, Albert Lee, Joe Bonamassa, Warren Haynes, Hubert Sumlin, Robert Randolph & The Family Band, Bert Jansch, Stefan Grossman, Keb´ Mo´, Vince Gill, James Burton, Earl Klugh, Chris Stainton, Johnny Lang, Citizen Cop** y un largo etcétera.

Todos ellos representan el presente y pasado, pero también el futuro del arte del blues y el rock, géneros predominantes en este magnífico evento de cuatro horas y media de duración (se pueden observar la mayoría de las actuaciones en el DVD correspondiente).

Unidos bajo un mismo sentimiento, concluye este tercer "Crossroads 2010", exactamente con el mismo espíritu y pasión que en sus anteriores ediciones de 2004 y 2007: la ayuda desinteresada a aquellos que más lo necesitan y ahí es donde estos virtuosos músicos demuestran su grandeza… y va más allá de lo que puedan hacer con sus guitarras…

Pasaran los años, y les seguiremos recordando por sus estelares apariciones en los "Crossroads", por el legado que nos dejaron e increíble música, pero sobre todo por su solidaridad, su bondad y su calidad humana.

BLUES
MUSIC AWARDS
MAY 9 2013 · MEMPHIS

Nominados a los premios de la Blues Foundation
34ª entrega de los Blues Music Awards – Parte III y última

21. Álbum de Soul Blues

Blues Heart, Dorothy Moore - Soul Live, John Nemeth - Soul Shot, Curtis Salgado - Soul Survivor, Johnny Rawls, Too Much Jesus (Not Enough Whiskey) - Mighty Sam McClain.

22. Artista de Soul Blues Mujer

Barbara Carr - Denise LaSalle - Dorothy Moore - Irma Thomas - Sista Monica.

23. Artista de Soul Blues Hombre

Bobby Rush - Curtis Salgado - John Nemeth - Johnny Rawls - Mighty Sam McClain

24. Álbum de Blues tradicional

And Still I Rise - Heritage Blues Orchestra
Double Dynamite - The Mannish Boys
Milton Hopkins with Jewel Brown - Milton Hopkins with Jewel Brown
Son of the Seventh Son - Mud Morganfield
Spider Eating Preacher - Eddie C. Campbell

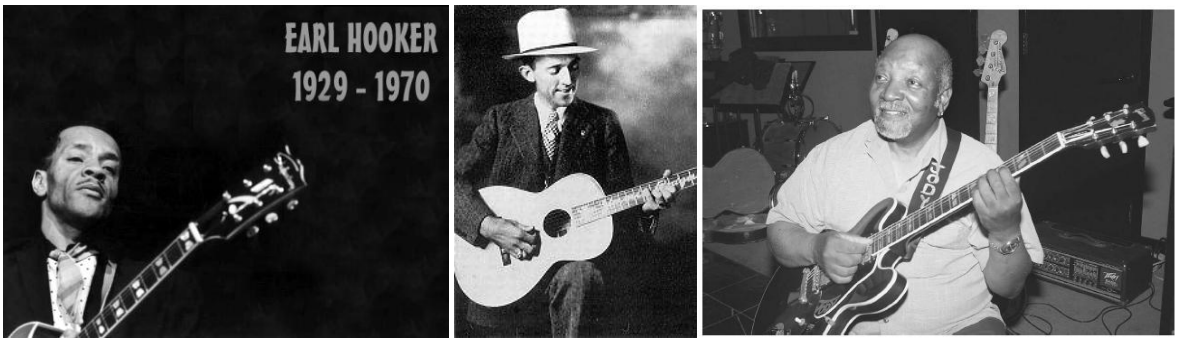
21. Artista de Blues tradicional hombre

Bob Margolin
John Primer
Lil' Ed
Magic Slim
Mud Morganfield

Blues
HALL OF FAME

Inclusiones al Salón de la Fama del Blues 2013

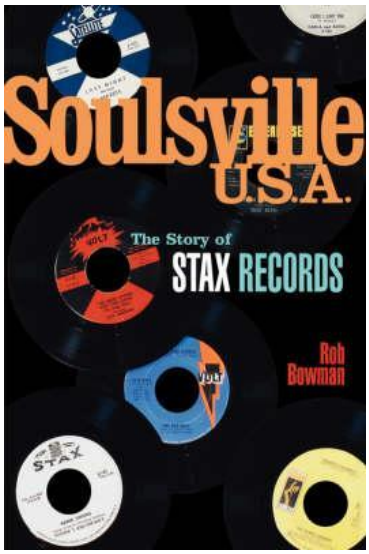
- **Artistas**



Earl Hooker, Jimmie Rodgers, Jody Williams

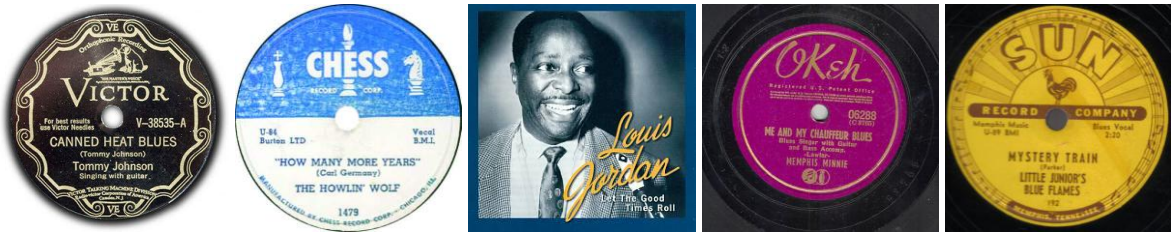
Joe Louis Walker, Little Brother Montgomery y Otis Clay

- **Literatura de Blues Clásico**



Soulsville, U.S.A.: The Story of Stax Records, by Rob Bowman (Schirmer, 2003)

- **Grabaciones de Blues Clásico – Pistas de sencillos o álbumes**



Canned Heat Blues -- Tommy Johnson (Victor, 1928); How Many More Years -- Howlin' Wolf (Chess, 1951); Let the Good Times Roll -- Louis Jordan (Decca, 1946); Me and My Chauffeur Blues -- Memphis Minnie (OKeh, 1941) y Mystery Train -- Little Junior's Blue Flames "Junior Parker" (Sun, 1953)

- **Grabaciones de Blues Clásico - Álbumes**

Complete Recorded Works/Texas Worried Blues -- Henry Ragtime Texas Thomas (Herwin 1975/Yazoo 1989); Louis Jordan's Greatest Hits (Decca 1969) y More Real Folk Blues -- Howlin' Wolf (Chess 1967)

- **Individuales**

Cosimo Matassa, Dave Clark y Henry Glover

Columna especial

Otro Archivo Gráfico

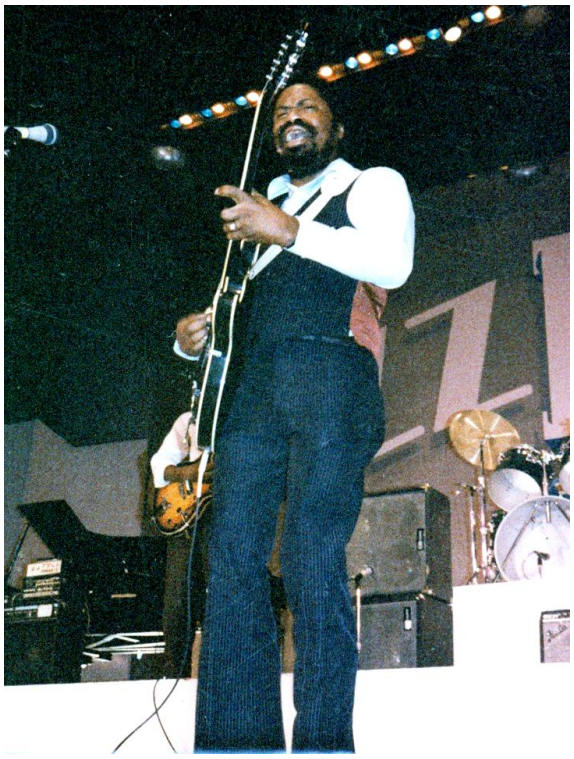
Tercera Carpeta

Fotos: José Ray Juárez Rivera
Comentarios: Luis Eduardo Alcántara
cannedluis@yahoo.com

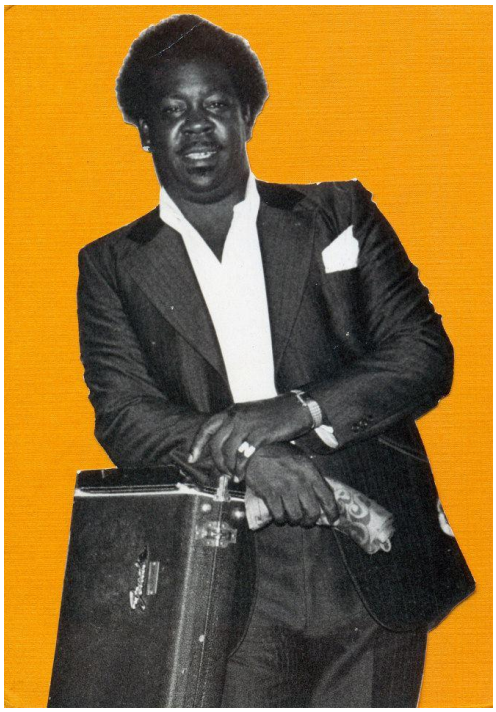
Los Festivales de Blues realizados en la ciudad de México nos han dejado múltiples recuerdos, emociones de todo tipo, además de muchos testimonios gráficos, algunos de ellos de valor histórico incomparable.

En esta edición seguimos con las carpetas del buen amigo José Ray Juárez Rivera, todo un profesional de la lente y profundo conocedor de géneros como el rock, quien en esta ocasión nos proporciona imágenes que corresponden a los festivales bluseros de los años de 1982 y 1983.

Ojalá que las disfruten.



Son Seals tuvo el privilegio de grabar algunos álbumes que ocuparon los primeros sitios del Top Ten de rhythm and blues. En México tuvimos la dicha de disfrutar en varias ocasiones de su poder explosivo.



Pocos sabían quién era Larry Davis cuando se presentó en la capital, sin embargo este hombre había grabado en el pasado algunos temas que otros personajes convirtieron en éxitos inmortales, como Texas Flood con Steve Ray, o I'm Tired con Savoy Brown.

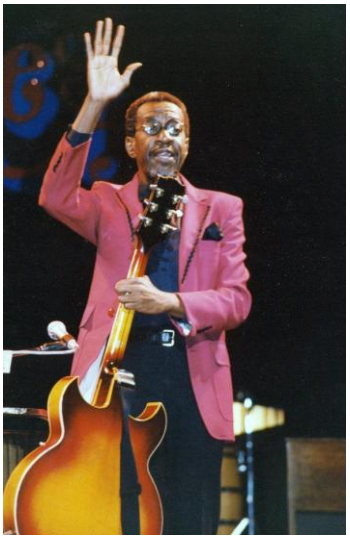
El anuncio de la inclusión del experimentado violinista Papa John Creach causó cierto recelo, pues los antecedentes que se tenían de este hombre estaban ligados más a la música country y la psicodelia, que a un auténtico blues.

Papa John Creach era uno de los miembros de la tribu Jefferson Airplane; durante su vida tocó varios estilos musicales que iban desde el rhythm and blues, rock, jazz y incluso el góspel, pero en los años sesenta definió su repertorio al formar parte del Airplane y después Hot Tuna, sin olvidar algunas apariciones estelares con otros artistas.

Pronto la desconfianza desapareció al escuchar el poderío escénico de este hombre, ligado ciertamente a sonidos experimentales y a fusiones diversas, pero con un imán y una energía únicas para satisfacer los gustos musicales de la gente, que hoy todavía lo recuerdan.

Entre las leyendas del piano de blues de todos los tiempos, destaca el nombre de Sunnyland Slim, a quien pudimos disfrutar en vivo y comprobar así porqué era uno de los músicos de sesión más buscados de Chicago y Memphis, además de poderoso vocalista y descubridor de talentos (él fue quien metió a Muddy Waters a los estudios de grabación).

La parte vocal es una de las áreas distintivas del blues, así, a lo largo de los años han aparecido notables vocalistas que le han otorgado un sello especial a esta clase de géneros, uno de ellos es Jimmy Whiterspoon, cantante que dejó huellas imborrables entre los aficionados por su atractivo repertorio integrado, básicamente, por temas de Jimmy Reed.



¿Por qué duró tan poco la actuación de Freddy Robinson? ¿Por qué no regresó en ocasiones posteriores? son algunas de las preguntas que nos seguimos planteando al recordar esas actuaciones llenas de calidad guitarrística y sensibilidad vocal, emprendidas por uno de los músicos favoritos de John Mayall.

Aquella banda que apoyó la actuación de Charlie Musselwhite todavía se recuerda por su gran presencia escénica, calidad instrumental y enorme energía; cada uno de ellos bien podía ser el jefe de su propio grupo.

Y si de grandes bandas de apoyo hablamos, la que reforzó a Papa John Creach no se quedó atrás, por momentos tenía la delicadeza de un refinado grupo de góspel, y en otros, atacaba con enorme destreza rockera ante un delirante Auditorio Nacional.

Blues en Radio e Internet

Lee *La Esquina del Blues y otras músicas* en www.mundodehoy.com

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

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.uaq.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

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

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/

Por **ROCKANROLARIO RADIO. TU ESPACIO MUSICAL** "Origen. Y en el principio fue… El Blues." con Axel Ricardo Márquez, Miércoles de 21:00 a 23:00 hrs.
http://rockanrolario.com/

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

En **Código D.F. Radio Cultural en Línea de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal.** Jueves de 21:00 a 22:00 hrs. "Síncopa Blues" con Yonathan Amador.
http://www.codigoradio.cultura.df.gob.mx

Reporte de actividades

Cultura Blues en Los Alebrijes

La noche del pasado sábado 13 de abril, se presentaron dos bandas que puede decirse, se estrenaron en el circuito bluesero de la Ciudad de México: **Los Tamales** y **Estación Monrovia**.

Los Tamales por una parte, con una trayectoria que incluye varias presentaciones desde el año pasado durante todos los viernes en un lugar ubicado en el centro de Tlalpan (La Rayuela), con tres de sus músicos: Pepe García (voz y bajo), Emanuel Cházaro (batería) y Octavio Espinosa (armónica) alguna vez integrantes de la banda Omniblues; además la banda se complementa perfectamente con Mario González (guitarra).

Estación Monrovia hizo su debut triunfal en una noche redonda con buen blues & rock clásico, con: Alejandro Pascual (guitarra y voz), Carlos "Black" (batería), Gustavo Ponce, ex Catfish Blues (guitarra) y "James" García, de Solaris Blue (bajo).

En **Cultura Blues** continuamos así con nuestra labor de difusión del blues hecho en México y apoyo a los diversos grupos, experimentados o noveles. Esta noche ha sido un claro ejemplo.

¡Bienvenidos al blues… LOS TAMALES - ESTACIÓN MONROVIA!

Los Tamales: Pepe García, Emanuel Cházaro y Mario González con Octavio Espinosa

Estación Monrovia: Alejandro Pascual, "James" García, Carlos "Black" y Gustavo Ponce

8vo. FESTIVAL
BLUES Y EL PULQUE
Sta. Cruz Xochitepec, Xochimilco D.F. 12:00hrs
Sábado 11 de mayo de 2013
SERPIENTE ELÁSTICA
RADIO BLUES
BLUES AZÚL
BLUES DEMONS
ESTACIÓN MONROVIA
DR BLUES
CIRCO BLUE
CATFISH BLUES
LOS CERDOS LÚDICOS
EXPENDIO - DEGUSTACIÓN - VENTA
DE
PULQUE
GRATUITO
NO DROGAS - NO ARMAS - NO VIOLENCIA
Microbús sale en la estación La Noria del Tren ligero

Nueva columna desde España

Ojo al Blues

Capítulo I: Edu Manazas

Texto y fotografía: Jesús Martín Camacho
jmartincamacho@yahoo.es

Cuando oyes un *blues*, la inspiración no proviene de afuera, no. La música la están tocando en el exterior, sí, pero no es más que la proyección de lo que estás sintiendo dentro. Cuando oyes un *blues*, algo ajeno a ti está recogiendo lo que tu interior está sufriendo.

En ti nace esa necesidad que el músico recoge y te devuelve codificada entre notas. Cuando ves a un *bluesman*, no es un sólo un músico, no, es un exorcista que logra conectar con todo lo que vives, identificarse con ello y devolvértelo en forma de canción para que tú mismo te entiendas.

Por eso no sólo hay que oír *blues*, también hay que echarle un *Ojo al blues. Bluesmen* y las canciones que hacen suyas. Empezamos con el cuerpo que destrozó a B.B. King manoseado por los dedos virtuosos de Edu Manazas y Phineas Sánchez y la boca de Antonio Serrano.

***You Upset Me Baby* (B.B. King)**

Versión: Edu Manazas con: Phineas Sánchez (bajo), Antonio Serrano (armónica)

Yes, she's 36 in the bust, 28 in the waist,
44 in the hip, she got a real crazy leg

(1)

You upset me baby, yes, you upset me baby
Yes, I'm telling you people she's something fine,
that you really outta see.

(2)

Well, she's not too tall, complexion is fair,
man she knocked me out the way she wears her hair
You upset me baby, Yes, you upset me baby
Like being hit by a fallen tree,
woman, woman what you do to me.

(3)

Well I, tried to describe her, it's hard to start
I better stop now because I got a weak heart

(4)

You upset me, well, you upset me baby
Well like being hit by a fallen tree,
woman, what you do to me

(5)

Well I, tried to describe her, it's hard to start
I better stop now because I got a very weak heart

(6)

You upset me baby, yes, you upset me baby
Well I've been hit by a fallen tree,
woman, what you do to me

(7)

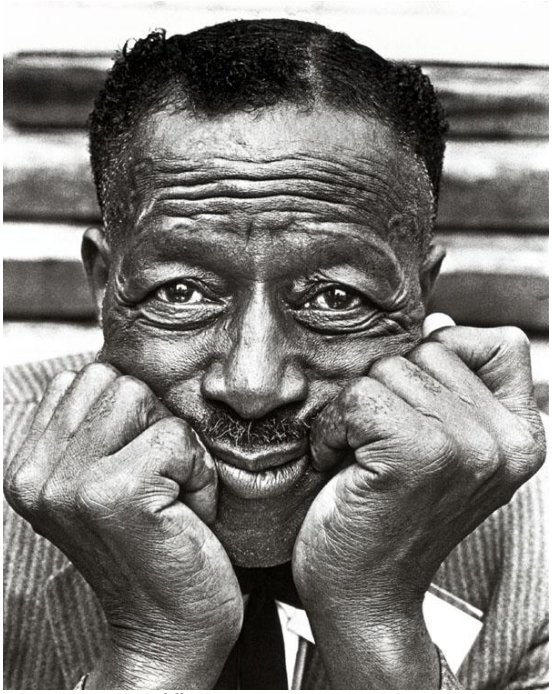
Crédito de las fotos:
1, 2, 5 y 7, II Festival *Potaje y Blues*, celebrado en Guillena, Sevilla (España) en 2012
3, 4 y 6, XVII Festival *Bluescazorla*, celebrado en Cazorla, Jaén (España) en 2011

Columnas de España

El Blues y la Palabra

Preachin' the blues. Sobre la predicación y el demonio. *Son House*

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



Eddie James, Son , House Jr.
Lyon, Clarksdale, Misisipí, 21/III/1902 - Detroit, Michigan, 19/X/1988

Bien podría haber sido ésta la primera entrada del blog. De hecho, el título de la canción, *Preachin' the blues*, "Predicando blues", se ajusta bien a la filosofía de este camino que empezamos hace ya tiempo.

Además, no creo que haya otro *bluesman* como Son House que haya contenido en su vida todos los estadios del blues del Delta; como dice Ted Gioia: "*Es la figura individual más importante por la forma en que en él están en contacto las diversas vertientes de la tradición del Delta. Colaboró con Charlie Patton, fue mentor de Robert Johnson, inspiró a Muddy Waters, guió a Alan Lomax en la investigación que éste llevó a cabo durante la década de 1940 y ayudó a hacer resurgir el interés por el blues en la de 1960*".

Podría haber sido ésta la primera, sí, pero en mí pueden siempre las razones sentimentales y elegí *I be's troubled / I can't be satisfied*, de Muddy Waters. De todos modos, escribir ahora la entrada sobre Son House hace que conectemos con aquella primera entrada, pues Lomax encontró a House y lo grabó para la Biblioteca del Congreso cuatro días después de hacerlo con Waters y, gracias a las palabras de éste, House fue redescubierto por primera vez.

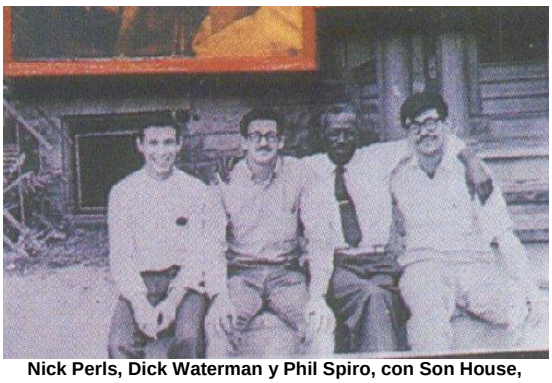
Y también queda enlazada esta entrada con una anterior si pensamos no sólo en la dupla que formaron en muchas ocasiones Son House y Charlie Patton, en que éste fue quien le consiguió la oportunidad de hacer una grabación en 1930, sino también en que el propio House trabajó apilando sacos de arena en los diques tras la riada del Mississippi de 1927 y, finalmente, que tanto él -con *Dry Spell Blues*- como Patton -con *Dry Well Blues*- cantaron a la otra gran catástrofe de la zona del Mississippi, la sequía de 1929.

"*¿Vive aquí Son House?*" "*Sí, soy yo.*" "*Por fin. ¿Le gustaría volver a tocar?*" "*¿Por qué no?, pero hace años que no lo hago con regularidad".*

Estuvo nervioso, tres tragos después se le pasó (el vino, no lo había dejado). Podía tocar algunos blues lentos, los dedos no escapaban del temblor, pero la voz seguía siendo la misma: potente y de arrolladora personalidad como la de un predicador, expresiva y dolorosa como la de un bluesman.

Su memoría no daba para recordar tras casi veinte años de ausencia musical. Son House y Al Wilson (a poco de crear *Canned Heat*) se sentaron frente a frente, Al tocaba y House escuchaba en las manos de otro sus propias canciones; luego las repetía. Así fue como Wilson enseñó a Son House cómo tocar como Son House.

Así pues, con todos ustedes, Son House.



Nick Perls, Dick Waterman y Phil Spiro, con Son House, tras encontrarlo en Junio de 1964. Fotografía propiedad de Dick Waterman.

Esto pasó en 1964, cuando tres amantes del folk decidieron intentar encontrar a un bluesman que creían muerto. No sólo lo encontraron, sino que lo resucitaron para la escena del blues o, como lo llamaron entonces, folk blues. Las dos fuerzas que dominaron la vida de Son House están retratadas en su *Preachin' the blues*, grabada en dos partes.

Mostramos aquí las originales para Paramount (28/V/1930).

Video:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=4TKL-Jc7u9Q

Part I:

I'm gonna get me religion, I'm gonna joint the baptist church (x2),
I'm gonna be a baptist preacher, and I sure won't have to work.

Me voy a meter en la religión, me voy a unir a la iglesia baptista,
voy a ser un predicador baptista y así no tendré que trabajar, seguro.

Oh, I'm gonna preach these blues now, and I want everybody to shout (x2),
I'm gonna do like a prisioner, I'm gonna roll my time on out.

Oh, voy a predicar *blues* ahora, y quiero que todo el mundo grite,
voy a hacer como el prisionero: pasar el tiempo sin meterme en líos.

Oh, In my room, I bowed down to pray (x2),
say the blues come along and drove my spirit away.

En mi habitación me arrodillé para rezar:
el blues me robó el alma.

Oh, I had religion, Lord, this very day (x2)
But the womens and whiskey, well, they would not let me pray.

oh, si me poseyera la religión, Señor, este mismo día,
pero las mujeres y el whisky no me dejarían rezar.

Oh, I wish I had a little heaven of my own
-Great God Almighty!- hey, heaven of my own
Then I'd give all my women, a long, long, happy home.

oh, desearía tener un pedazo de cielo propio,
-¡Señor Todopoderoso!- si tuviera n pedazo de cielo propio,
entonces, le daría a todas mis mujeres un hogar feliz y muy duradero.

Yeah, I love my baby just like I love myself (x2)
well, if she don't have me, she won't have nobody else.
Sí, amo a mi chica tanto como a me amo a mí mismo,
y si ella no me tiene, no tendrá a ningún otro.

Part. II:

Well I'm gon fold my arms, I'm gon' kneel down in prayer (x2)
when I get up, I'm gon' see if my preachin' suit a man's ear.

Voy a entrelazar mis brazos y arrodillarme para rezar,
cuando me levante, veré si mi rezo ha llegado al oído de alguien.

Well I met the blues this mornin' walkin' just like a man, (x2)
I said "Good mornin', blues, now gimme your right hand".

Me he encontrado con el blues esta mañana, caminando como un hombre,
le he dicho: "Buenos días, blues, dame tu mano derecha".

Now there's nothin', now, baby, Lord that's gon' worry my mind, (x2)
Oh to satisfy, I got the longest line.

No hay nada ahora, Señor, que perturbe mi mente,
para satisfacerla, tengo una vida muy larga.

Oh, I got to stay on the job, I ain't got time to lose, (x2)
I swear to God, I've got to preach these gospel blues.
-Great God Almighty!-

Tengo que permanecer en este trabajo, no tengo tiempo que perder,
se lo pido a Dios, tengo que predicar el blues,
¡Dios Todopoderoso!

Oh, I'm gon' preach these blues and choose my seat and set down (x2)
when the spirit comes, sisters, I want you to jump straight up and down.

Voy a predicar el blues, a elegir mi sitio y sentarme,
cuando el Espíritu llegue, hermanas, quiero que saltéis arriba y abajo.

Canción insignia y autobiográfica, siempre pronto al sermón, Son House pregonaba al introducirla que *no puedes tener a Dios en una mano y en la otra al Diablo*.

Y, sin embargo, él los tuvo, en tiempos alternativos, pero también coexistiendo. Al principio fue Dios o, al menos, la religión: creció en una iglesia y sólo creía en la iglesia, huía de todo hombre que vagabundeara con una guitarra al hombro.

Empezó a predicar a los quince, con un éxito arrollador debido a su vehemencia y su voz.

Huyendo del trabajo duro del campo, pero también con una religiosidad casi mística, se convirtió en predicador "a tiempo completo". Pero el camino era demasiado estrecho y el whisky y las mujeres se convirtieron en aliados incompatibles con su oficio.

Entonces llegó su segunda revelación: una actuación en 1927 de un tal Willie Wilson y fue cautivado por el cuello de botella.

La voz y los conocimientos de la iglesia los puso al servicio de la música del diablo.

Desde entonces la tensión entre religión y blues marcó su vida por unos años hasta que se dedicó al blues (complementándolo con el trabajo en el campo).

En dos semanas estaba ya tocando con Willie Wilson, poco después toco el casi beneficio de Charlie Patton, sus grabaciones para Paramount, su liderazgo en la escena musical del Delta junto a Willie Brown (*más que un hermano*), sus grabaciones para Lomax; pero también su encierro por asesinato, sus problemas con la bebida (que no abandonaría en toda su vida), con las mujeres (Evie Goff, con la que se casó, a la que no abandonó, pero fue infiel durante toda su vida) hasta que en 1943 abandona el Delta y se marcha a vivir a Rochester, NY.

Dejó el trabajo en la granja (*Me estoy haciendo viejo, pronto estaré muerto. ¿Viviré así el resto de mi vida?*) y lo cambia por el trabajo en la industria. Así vive en el anonimato hasta que fue rescatado para apadrinar el folk blues.

Toda su vida está en *Preachin' the blues*: religión, blues, mujeres, alcohol, prisión.

También toda su fuerza musical: su voz, evocadora y penetrante; el golpeo arrancado a la guitarra con furia; su tempo, nervioso, iracundo, pero también, en palabras de Waters, *el mejor guitarrista del mundo cuando lo oí por cómo usaba el cuello de botella, me encantaba. Tío. Son House.*

Veamos ahora otra versión, de 1967, donde la canción viene precedida por el acostumbrado sermón y se deja ver tanto el estado embriagado con el que siempre salía a tocar como la ralentización que había sufrido el tema con el paso de los años:

Video:
http://www.youtube.com/watch?v=Fd-Zy1w-8Lk&feature=player_embedded

Y, ahora, la versión frenética de su admirador, Robert Johnson, *Preachin' blues (up jumped The Devil)*, ARC 27/XI/1936:

Video:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sTJeoYnmqbw

I's up this mornin', ah, blues walkin' like a man (x2)
worried blues, give me your right hand.

Me levanté esta mañana y vino el blues andando;
blues inquieto, dame tu mano derecha.

And the blues fell mam's child, tore me all upside down (x2)
travel on, poor Bob, just can't turn yo 'round.

Y el blues me cayó encima, mamá, y me destrozó por completo,
sigue t camino, pobre Bob, no puedes dar marcha atrás.

The blues is a low-down shakin' chill (x2)
you ain't never had 'em, I hope you never will.

El blues es una emoción que te golpea y te deprime,
si nunca la has tenido, espero que no la tengas nunca.

Well, the blues is a achin' old heart disease (x2)
like consumption, killing me by degrees.

Sí, el blues es como una dolorosa enfermedad del corazón,
te va consumiendo, te mata poco a poco.

I hope it keeps rainin', oh drive me blues
I've been studyin' the rain and I'm 'on drive my blues away,
goin' to the 'stil'ry, stay out there all day.

Espero que siga lloviendo, blues, llévame,
he estado bajo la lluvia, intento llevar lejos al blues,
me voy a la destilería, estaré allí todo el día.

Semblanzas

Entrevista a Phil Chess (Segunda parte)

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

Continuamos con la segunda parte de la entrevista a Phil Chess. Después de la introducción de cómo la familia Chess llegó a Estados Unidos, empezamos a conocer más datos relativos a la grabación de tantos y tantos artistas que convirtieron al sello en leyenda.

¿Sunnyland Slim había estado tocando en Mocambo?
No, había estado tocando en... no recuerdo pero, de hecho, la discográfica empezó cuando Leonard tenía el 708 Club.

Veamos, el 708 Club. ¿Ese local estaba en el mismo lugar que...?
No, nosotros estábamos en la calle 39, y 708 Club estaba en la Calle 47.

¿Y siempre fue un Club o había sido algún otro tipo de establecimiento antes?
No, era un club, era un bar, eso es lo que era.

¿Y Leonard era el propietario?
Sí, Leonard era el propietario, Leonard y yo éramos los dueños y a la gente le gustaba venir y tocar.

Entonces, ¿cuándo Leonard compro 708 Club, lo compró como un club ya en funcionamiento o lo puso él en marcha?
No, se llamaba el 708 Club cuando lo compró y siguió llamándose así. Estaba en la Calle 43 o 47, se me ha olvidado.

¿Pero ya era un club cuando lo compró Leonard?
Sí.

¿Y ya habían estado contratando a este tipo de músicos y ustedes simplemente continuaron o fueron ustedes quienes lo cambiaron?
No, era el mismo tipo de música.

¿Así que era el escenario de los artistas locales de blues en Chicago?
Sí, sí.

¿Y cuánto tiempo tuvieron ese club?
Pues, el 708... lo tuvimos... yo estaba en ejército, yo me quedé tres años y medio, lo tuvo más o menos eso, tres años y medio, o algo más.

¿Lo vendió cuando se fue a Aristocrat? ¿O tuvo ambos clubes a la vez?

No, a ver... mi padre le ayudaba, venía y le ayudaba, ya sabe, los fines de semana. Mi padre iba y abría, así podría entrar el chico de la limpieza que venía los domingos por la mañana, porque los domingos no se abría hasta las doce. Y pasó que un par de tipos le empujaron y abrieron la caja fuerte. Pero la caja fuerte ya estaba abierta, mi padre no lo sabía, y ellos no miraron y, buf!, qué paliza le metieron al pobre, parecía un saco de patatas.

¿Usted ha visto un saco de patatas lleno de patatas?. Pues vino el crío que hacía la limpieza y se lo encontró, y mi hermano contaba que mi padre decía que recordaba el coche en que habían llegado. Mi hermano salió por todos los locales de juego hasta que encontró el coche. Hizo venir a la policía y arrestaron a esos tipos. A uno de ellos le cayó cadena perpetua y al otro, no me acuerdo, pero le cayeron muchos años porque ya tenía tres delitos anteriores. A mí no me lo contaron hasta que salí del ejército.

El hecho de que ustedes pagasen por el alquiler del estudio, ¿afectaba al tiempo que dedicaban a las sesiones de grabación? ¿Tenían que entrar y grabar y salir rapidito por estar pagando ese dinero?
No, había que alquilar por tres horas. Aunque no las agotaras, tenías que pagar tres horas y, vaya, con el tiempo nos hicimos amigos del dueño, Bill Putnam, que creo que se fue a las Vegas. Hizo cosas para, este... acabó haciendo cosas para Sinatra. Él se encargaba de toda la parte de ingeniería de sonido. Creo haber oído que acaba de morir o que murió hace un tiempo.

Cuando se reunían para estas sesiones de grabación en Universal, ¿se llevaban los músicos y el mismo grupo acompañaba a los diversos artistas que querían grabar? El estudio, ¿tenía un grupo que usted también alquilaba por esas tres horas?
No, vaya, la mayoría de los tipos que tocan blues cuentan con su propio grupo, ya sabe, como Muddy que tenía a Little Walter y Jimmy Rogers, así que...

Pero si grababan a un vocalista, ¿cómo le conseguían un grupo?, ¿se lo traían ustedes? Por ejemplo, pongamos por caso a Andrew Tibbs.
Nosotros conseguíamos, teníamos a... como se llama el tipo este... tres o cuatro grupos que siempre andaban por la zona.

¿Y hacían venir a cualquiera de ellos, a cualquier músico que estuviese disponible?
Sí.

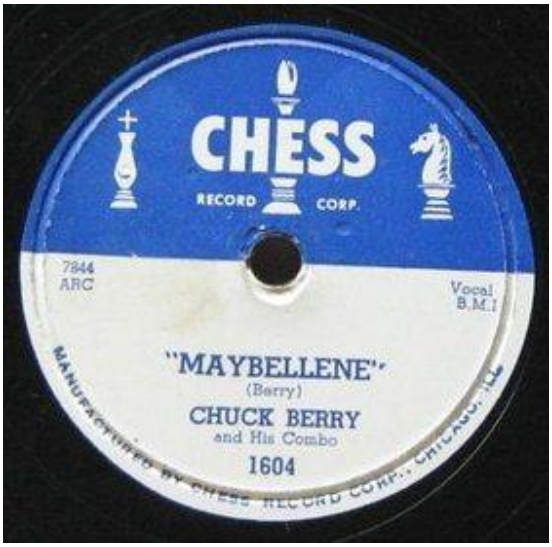
Pero los tipos que ya tenían un cierto nombre como, por ejemplo, Muddy Waters, ¿contaban con su propia gente? ¿Así que sólo tenían que grabar al grupo?
Sí, alguna vez trajimos nuestros músicos, ya sabe. Él contaba con su propia sección de ritmo pero nosotros traíamos a los demás.

¿Contaban con un cazatalentos? Yo había oído que Sammy Goldberg les había traído algunos artistas al sello.
Sí, Sammy Goldberg, él, esto... vino al bar y se le ofreció a Leonard y él dijo, vale de acuerdo. No creo que fuera muy buen cazatalentos, pero era un tipo muy majo, ya sabe.

Hacían audiciones, o venía la gente y le decía, quiero venir a tocar en Aristocrat.
Sí, la gente se traía sus cintas o venían a tocar en directo.

¿Dieron con alguien conocido así?
Chuck Berry entró un día y escuchamos la canción y le dije "esa es una buena canción", ya sabe, “Maybellene”, pero sonaba demasiado parecido a esa canción country...

Ya, a "Ida Red"...
Ida Red, eso es. Así que un par de semanas más tarde la modificó, como le habíamos sugerido, pero se fue a Mercury, donde se la rechazaron, luego fue a Vee jay, se la rechazaron; y luego se dirigió a nosotros.



Al principio de Aristocrat, ¿grababan distintos tipos de música, jazz y blues, y de todo, o se centraron en el...?
El blues, sí,

¿En eso se concentró desde el principio el sello?
Sí, porque no había muchos sellos que se dedicaran al blues. Había Imperial, en la costa oeste y luego estaba Specialty, también en la costa oeste.

¿En qué momento decidieron cambiar el nombre de Aristocrat por Chess?
Pensamos, por un lado, nuestro nombre es Chess, y luego queríamos fundar otro sello, porque, ya sabe, los pinchadiscos no colocaban muchos discos de una sola discográfica. Y de allí sacamos Checker, ya sabe, Checker.

¿Y Cadet?
Cadet también.

¿Cómo llegó hasta ustedes Willie Dixon? ¿Cómo entró en contacto con ustedes y pasó a ser parte de la empresa Chess?
Era un habitual de Crown Propeller Lounge, en la calle 63. Era un club. Él iba por allí y componiendo cosas. Así que entró y era un tipo genial, la verdad. Siempre nos entendimos muy bien, igual que con Leonard. Willie ya había sacado un disco con otra discográfica, con Big Three Trio.

¿De Columbia?
¿Era de Columbia? Supongo que fue allí donde empezó y luego vino a nosotros, y como nos hicimos amigos, siempre que quería grabar a alguien, subía con ellos y los grababa.

¿Haciendo las tareas de artista y selección de repertorio?
Sí, canciones, y luego él se ponía a cantar las canciones tal como pensaba que debían hacerlo los artistas.

Y Willie, en muchas de las sesiones, hizo de intermediario o...
Ah, sí, siempre que hiciese falta, estaba en casi todas las sesiones de blues porque tocaba el bajo. Pero si por lo que fuera no estaba en la sesión, estaba en los controles, con nosotros.

¿Así que estaba metido en el trabajo cada día?
Sí, claro, él trabajaba, ensayaba con estos tipos, cuatro, cinco, hasta seis veces y cuando creía que estaban preparados decía, ya estamos preparados!

¿Cuándo tuvieron estudio propio? ¿Cuándo dejaron de utilizar el de Universal y empezaron a grabar en un estudio de su propiedad?
Primero tuvimos uno en 4750 Cottage Grove. Allí estuvimos un buen tiempo. Estuvimos allá, no sé, unos... unos...

¿Un par de años?
Un poco más que un par de años, sí.

Y cuando consiguieron su propio estudio, a diferencia del tiempo en que estuvieron alquilando un estudio, cuando ya contaban con estudio propio y no pagaban, y no tenían que estar mirando si habían pasado las tres horas, ¿se notó en las sesiones? ¿Se relajaron y hacían más cosas al no...?
Si, recuerdo la sesión más grande que hicimos, saqué a Chubby Jackson, al que no sé si usted conoce, era un bajista, un tipo grande, blanco y teníamos unos músicos de Nueva York que habían llegado en avión... estoy intentado recordar quiénes eran los músicos. Empezamos la sesión a las 6 de la tarde y terminamos a las 6 de la mañana. Se la vendimos a MGM al final, porque él era un artista de MGM.

¿Así que no lo sacaron en Chess?
No, creo que no.

Pero al contar con estudio propio, seguro que se notó algún cambio en cuanto a los músicos...
Ah, claro, trabajábamos más relajados.

Y si la cosa no salía bien a la primera, podían probar una segunda y una tercera...
Sí, en alguna ocasión hemos hecho más de cuarenta grabaciones.

Continuará...

Una Experiencia

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

STRANGE FRUIT Cuarta parte

En la siguiente nota de prensa aparecida en el periódico afroamericano *Chicago Defender* en 1922, con el título *Don't let the sun set on you here, understand?*, se cuenta cómo, después de la paliza sufrida en Miami, Florida, por los miembros de la **Paul Howard's Orchestra**, se estaban intensificando las agresiones a músicos negros (*Race musicians*).

En concreto, se da parte de la agresión sufrida en Norman, Oklahoma, por otra orquesta de músicos negros que iban a tocar en la Universidad de Oklahoma y fueron recibidos a pedradas y ladrillazos, teniendo que se ser escoltados por algunos alumnos hasta la estación de tren, donde volvieron a su pueblo de origen, Fort Worth, Texas.

Estos simpáticos pueblos sureños donde se intentaba por medios violentos evitar quepersonas no blancas (negros, hispanos, asiáticos) pudiesen hacer noche, buscar trabajo o, simplemente, estar de paso, recibían el nombre de *sundown towns* (pueblos de la puesta de sol).

DON'T LET THE SUN SET ON YOU HERE, UNDERSTAND?

Norman, Okla., Feb. 10.—Agitation involving Race musicians has become quite widespread since the beating up of Howard's orchestra in Miami, Fla., some weeks ago. The latest instance of intimidation occurred in this city.

An orchestra composed of Race men had been sent for to come from Fort Worth, Texas, to play at a dance given for students of the University of Oklahoma. When it was discovered that the musicians were in town a free-for-all fight was only narrowly averted. Like many Southern towns there is a disposition here to make this a lily-white community and keep out from it certain citizens of the republic.

Thus, soon after the dance started a mob gathered outside the hall and began throwing stones and bricks through the windows. An investigation revealed the cause or motive for the mob action. Calls were immediately made for the police, who came in time to save the musicians from further mistreatment. Several score students surrounded the orchestra and escorted it to an interurban station, where it entrained for Fort Worth.

Las precauciones que debían tomar los músicos errantes se plasman en algunas de las canciones de la época, como la famosa *Cross Road Blues* de **Robert Johnson**, en la que se explica el miedo que sufrían los músicos cuando el sol se ponía (*risin' sun goin' down*) y se encontraban en medio de ninguna parte.

Johnson se lamenta, pues está haciendo auto-stop (*tried to flag a ride*) y todo el mundo pasa de largo como si no le conociesen (*Didn't nobody seem to know me, babe, everybody pass me by*) y que sólo le queda postrarse de rodillas (*fell down on my knees*) y rogar al señor que tenga piedad de él (*Asked the Lord above "Have mercy, now sabe poor Bob, if you please"*):

Cross Road Blues, de **Robert Johnson** (1936)

I went to the crossroad, fell down on my knees
I went to the crossroad, fell down on my knees
Asked the Lord above "Have mercy, now save poor Bob, if you please"
Yeoo, standin' at the crossroad, tried to flag a ride
Ooo eeee, I tried to flag a ride
Didn't nobody seem to know me, babe, everybody pass me by
Standin' at the crossroad, baby, risin' sun goin' down
Standin' at the crossroad, baby, eee, eee, risin' sun goin' down
I believe to my soul, now, poor Bob is sinkin' down
You can run, you can run, tell my friend Willie Brown
You can run, you can run, tell my friend Willie Brown
That I got the crossroad blues this mornin', Lord, babe, I'm sinkin' down
And I went to the crossroad, mama, I looked east and west
I went to the crossroad, baby, I looked east and west
Lord, I didn't have no sweet woman, ooh well, babe, in my distress

Esta visión de la canción de Robert Johnson se desarrolla en el libro *Trouble in Mind: Black Southerners in the Age of Jim Crow* del historiador del pueblo afro-americano y ganador del *Pulitzer,* **Leon F. Litwack**.

Según otro libro, este de **Karlos Hill**, con título R*esisting lynching: Black grassroots responses to lynching in the Mississippi and Arkansas Deltas, 1882–1938*, la infancia de **Robert Johnson** también se vio turbada por un linchamiento.

Según parece, el padrastro de **Johnson**, **Charles Dodd**, que era un fabricante de muebles de una cierta fama y prosperidad para ser negro, se granjeó la enemistad de algunos blancos envidiosos.

En 1911, cuando **Robert** tenía 2 años, una muchedumbre intentó capturarle para colgarle de un poste. **Dodd** escapó de milagro y huyó a Memphis, donde se reencontró con su familia unos años después. La leyenda que se contaba en el entorno familiar acerca de cómo logró escapar indicaba que lo hizo disfrazado de mujer.

También se ha querido ver este miedo a ser linchado en la canción *Hellhoud on My Trail*, según se cuenta en el libro *Seems Like Murder Here*.

Frases como *I gotta keep movin* ("tengo que seguir moviéndome"), *theres a hellhound on my trail* ("hay un perro del infierno en mi camino") harían referencia a esta necesidad del músico vagabundo de no parar nunca demasiado tiempo en lugares hostiles para no encontrarse con un grupo de hombres blancos deseosos de un poco de diversión (cual *hellhounds*):

Hellhound on My Trail, de **Robert Johnson** (1937)

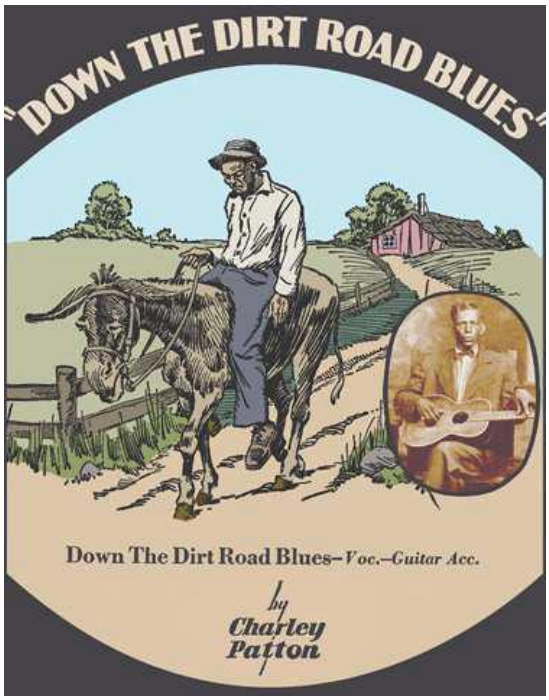
I gotta keep movin : I gotta keep movin
Blues fallin down like hail : Blues fallin down like hail
Umm mmmm mmm mmmmmm
Blues fallin down like hail : Blues fallin down like hail
And the days keeps on worryin me : theres a hellhound on my trail
hellhound on my trail : hellhound on my trail

El nombre de este libro ya mencionado en un par de ocasiones a lo largo del artículo (*Seems Like Murder Here*) procede de un verso de una canción de **Charley Patton**, *Down The Dirt Road Blues*, en la que nuevamente se da cuenta del peligro que supone para un negro vagar solitario por los caminos y detenerse en algunas regiones (*I been to the Nation, oh Lord, but I couldn't stay there*), pues parece que haya todos los días un asesinato allí (*Every day seem like murder here*):

Down The Dirt Road Blues, de **Charley Patton** (1929)

I'm goin' away, to a world unknown
I'm goin' away, to a world unknown
I'm worried now, but I won't be worried long
My rider got somethin', she's tryin'a keep it hid
My rider got somethin', she's tryin'a keep it hid
Lord, I got somethin' to find that somethin' with
I feel like choppin', chips flyin' everywhere
I feel like choppin', chips flyin' everywhere
I been to the Nation, oh Lord, but I couldn't stay there
Some people say them oversea blues ain't bad
(spoken: Why, of course they are)
Some people say them oversea blues ain't bad
(spoken: What was a-matter with 'em?!)
It must not a-been them oversea blues I had

the Nation: Término que se utilizaba en el siglo XIX para referirse a la Nación India, es decir, al territorio Indio que se extendía por lo que ahora es el estado de Oklahoma. Hay que recordar que siempre se ha especulado con mezcolanza de sangre negra e india de Charley Patton.



Every day seem like murder here
(spoken: My God, I'm no sheriff)
Every day seem like murder here
I'm gonna leave tomorrow, I know you don't bid my care
Can't go down any dirt road by myself
Can't go down any dirt road by myself
(spoken: My Lord, who ya gonna carry?)
I don't carry my, gonna carry me someone else

La huida constante se refleja en el primer párrafo, en el que **Patton** canta que va a marcharse rumbo a un mundo desconocido, que hasta ahora estaba preocupado, pero nunca más iba a volver a estarlo (*I'm goin' away, to a world unknown : I'm worried now, but I won't be worried long*).

Se trata de una idea recurrente en aquellos años: **Skip James** vuelve a cantar en 1931 algo similar: me voy, me voy, no volveré aquí nunca más, si voy a Louisiana, nena, seguro que me colgarán (*I'm going I'm going : coming here no more : If I go to Louisiana mama : Lord Lord they'll hang me sure*):

If You Haven't Got Any Hay Get on Down the Road, de **Skip James** (1931)

If you haven't any hay : get on down the road
Get your habit in your hand mama : Lord Lord get on down the road
I'm going I'm going : coming here no more
If I go to Louisiana mama : Lord Lord they'll hang me sure
If you haven't any hay : get on down the road
I'm going I'm going : coming back no more
Hitch up my buggy : saddle up my black mare
You'll find me riding : mama Lord Lord in this world somewhere

La persecución y la huida formaban parte de esa espiral violenta, al igual que el crimen y el castigo, la soga y el árbol. ¿Quiénes son verdaderamente los despreciables monstruos que manchan todo lo que hay de bueno en el hombre? ¿Los criminales, sus jueces, sus verdugos…? **B.B. King**, que también fue testigo cuando era niño, en Lexington, Mississippi, del linchamiento y castración de un muchacho negro que osó aullar como un lobo al paso de una mujer blanca, dejó la siguiente sentencia que define perfectamente el sentimiento de los habitantes del Sur y que de paso, define el *blues* como pocas veces se ha hecho:

If you live under that system for so long, then it don't bother you openly, but mentally, way back in your mind it bugs you… Later on you sometime will think about this and you wonder why, so that's where your blues come in, you really bluesy then, y'see, because you hurt deep down, believe me, I've lived through it, I know. I'm still trying to say what the blues means to me. So I sing about it

"Cuando vives toda su vida bajo este sistema, no te preocupa en exceso, pero mentalmente te vamachacando... Más tarde, cuando piensas en ello y te preguntas por qué, es entonces cuando el blues entra en tu vida y te hiere, créeme, yo lo he vivido. Y todavía estoy tratando de explicar qué significa para mí el blues. Por eso canto sobre ello…"

Reseña especial

Fonzeca y Maggot Brain regalaron una noche de blues al público de Monterrey

- El concierto Ecoblues fue parte del sexto Festival de la Tierra que se desarrolla esta semana
- Recorrieron las variadas vertientes del género, para mostrar su origen, desarrollo y estado actual

Publicado en la Jornada, martes 23 de abril de 2013

La plaza Hidalgo, frente al antiguo Palacio Municipal de Monterrey, fue *tomada* por cientos de ciudadanos decididos a recuperar los espacios públicos. **Foto Miguel Ángel Reyna**

DAVID CARRIZALES
Corresponsal Periódico La Jornada

Monterrey, NL, 22 de abril.

Personas de la tercera edad, adultos, jóvenes y niños se dieron gusto bailando al ritmo del blues que regalaron Fonzeca y el grupo Maggot Brain; también se trasladaron al México de mediados del siglo XX con la voz de la folclorista Dolores Martínez, quien interpretó las clásicas de José Alfredo Jiménez y de otros grandes compositores nacionales de rancheras y boleros.

La plaza Hidalgo, frente al antiguo Palacio Municipal de Monterrey, fue *tomada* por cientos de ciudadanos decididos a recuperar los espacios públicos que se habían visto obligados a abandonar, por la inseguridad que prevalece en la región.

Los nuevoleoneses atendieron la convocatoria que hizo el músico Fonzeca y se integraron al concierto Ecoblues, que organizó como parte del sexto Festival de la Tierra.

Durante esta semana se realizarán más de 100 conciertos en cerca de 50 sedes, además de exposiciones, cursos y talleres, así como actividades artísticas y culturales, todas a cargo de la sociedad civil, para crear conciencia sobre el cuidado del medio ambiente.

Sin cobrar un centavo –incluso pusieron de su bolsa para la logística del encuentro–, regalaron su música, Fonzeca como vocalista, Kukín Carmona en la guitarra y los hermanos Carlos y Sergio Urrutia en el bajo y la batería, respectivamente, que juntos dan vida al Fonzeca-Caja de Pandora Project, reconocido grupo de blues que se presenta todos los lunes por la noche en el restaurante San Luisito, ubicado en el lado sur del Museo de Historia Mexicana.

A este concierto gratuito estuvieron como invitados Aarón Stanley en la trompeta y Alejandro García Escareño, como sax tenor. El programa que ofrecieron fue un recorrido por las diferentes vertientes del blues, desde Howlin' Wolf hasta Robben Ford, de más actualidad.

Fonzeca explicó que la idea era llevar al público por un recorrido semididáctico, mostrar el origen, el desarrollo y el estado actual del género.

El grupo, formado por músicos tan experimentados y reconocidos como Kukín Carmona, y nuevas realidades del género, como Checo Urrutia, de 24 años, interpretó con maestría *Honey Mama,* de Bugs Henderson; *Sugar Sweet,* de Muddy Waters; *Up the Line,* de Little Walter Jacobs; *Tore Down,* de Sonny Thompson; además de *I Put a Spell on You,* de Screamin'Jay Hawkins.

Asimismo, deleitaron e hicieron bailar a la concurrencia –entre ellos al conocido Hombre de Hojalata, personaje que se viste con latas de aluminio planchadas, de una conocida cerveza fabricada en Monterrey–, con las piezas *Give me One Reason,* de Tracy Chapman; *Spoonful,* de Willie Dixon; *How Deep in the Blues,* de Robben Ford; *Change your Ways,* de John Mayall; *I don't Need no Doctor,* de Ray Charles, y *Killing Floor,* de Howlin' Wolf.

Con la calidad y experiencia que le dan más de 35 años sobre los escenarios, pues empezó en la música desde adolescente, Fonzeca hizo disfrutar en grande a su público.

Estuvieron ahí no sólo aquellos que le son fieles desde antaño, sino también los que en años recientes se han incorporado a su legión.

Con la apertura de Dolores Martínez, quien impone con su bien timbrada voz un sello muy especial a las canciones rancheras; la energía que transmiten los integrantes de Maggot Brain, y el cierre de lujo de Fonzeca-Caja de Pandora Project, la noche fue perfecta por la música que se disfrutó, el motivo que congregó y hasta por el clima inusualmente fresco en esta temporada en Monterrey.

También como parte del festival, en la plaza Hidalgo la Secretaría de Extensión y Cultura y la Casa del Libro de la Universidad Autónoma de Nuevo León obsequió libros a los asistentes al festival, quienes se extrañaron ante la acción de promoción cultural: cuando se los daban algunos preguntaban el precio de los ejemplares y se sorprendían cuando se les informaba que eran un regalo.

Pronto…

más Blues al estilo

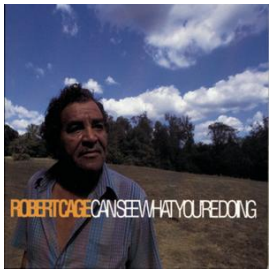
ESTACIÓN MONROVIA

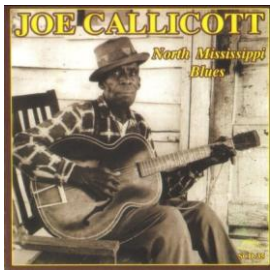
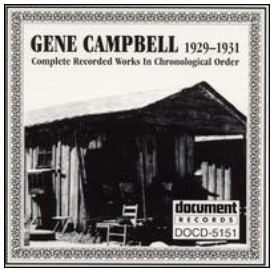
Suplemento Especial

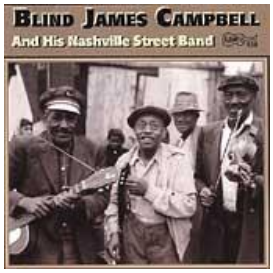
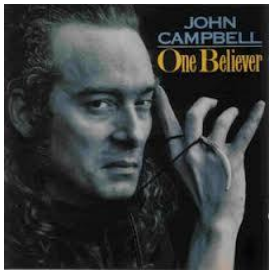
José Luis García Fernández

Personajes del blues III

En esta edición, más protagonistas que han realizado grabaciones de blues y los diferentes estilos derivados del género…

27. ROBERT CAGE Voz y guitarra (1937) 	*Cage aprendió sus habilidades de otro nativo de Woodville, Mississippi, Scott Dunbar, un primitivo músico mayormente autodidacta que grabó en 1970.* *Su mentor de scat y de guitarra es reconocido en un estilo que resulta simple, ingenuo y surrealista.* *Discografía: Can See What You´re Doing (1998).*
28. CHRIS CAIN Voz, guitarra y teclados (1955) 	*Nacido en una familia afroamericana y griega de San José, California, Cain comenzó tocando la guitarra a la edad de nueve o diez años. Ha dirigido bandas desde los años 80´s, frecuentemente abriéndole a Robben Ford y poco a poco logrando un mayor reconocimiento en el circuito de clubes de California.* *Discografía: Late Night City Blues (1987), Cuttin´ Loose (1990), Can´t Buy A Break (1992), Somewhere Along The Way (1995), Unscheduled Flight (1997), Live At The Rep (1998), Christmas Cain (1999), Cain Does King (2001) y Hall Of Shame (2003).*
29. CHARLES CALDWELL Voz y guitarra (1943-2003) 	*Caldwell era residente permanente en Coffeeville, Mississippi. Pasó la mayor parte de su vida trabajando en una planta industrial en Grenada, Mississippi que fabrica equipo de calefacción y refrigeración. Sus actuaciones públicas se limitaron a fiestas y lugares locales. Aunque había comenzado a tocar blues desde adolescente, su repertorio seguía sin ser grabado hasta 2002, cuando lo hizo para Fat Possum Records. Durante las sesiones, fue diagnosticado con cáncer de páncreas, pero continuó obstinadamente su grabación. Murió en septiembre de 2003 a la edad de 60 años. Discografía: Remembre Me (2004).*

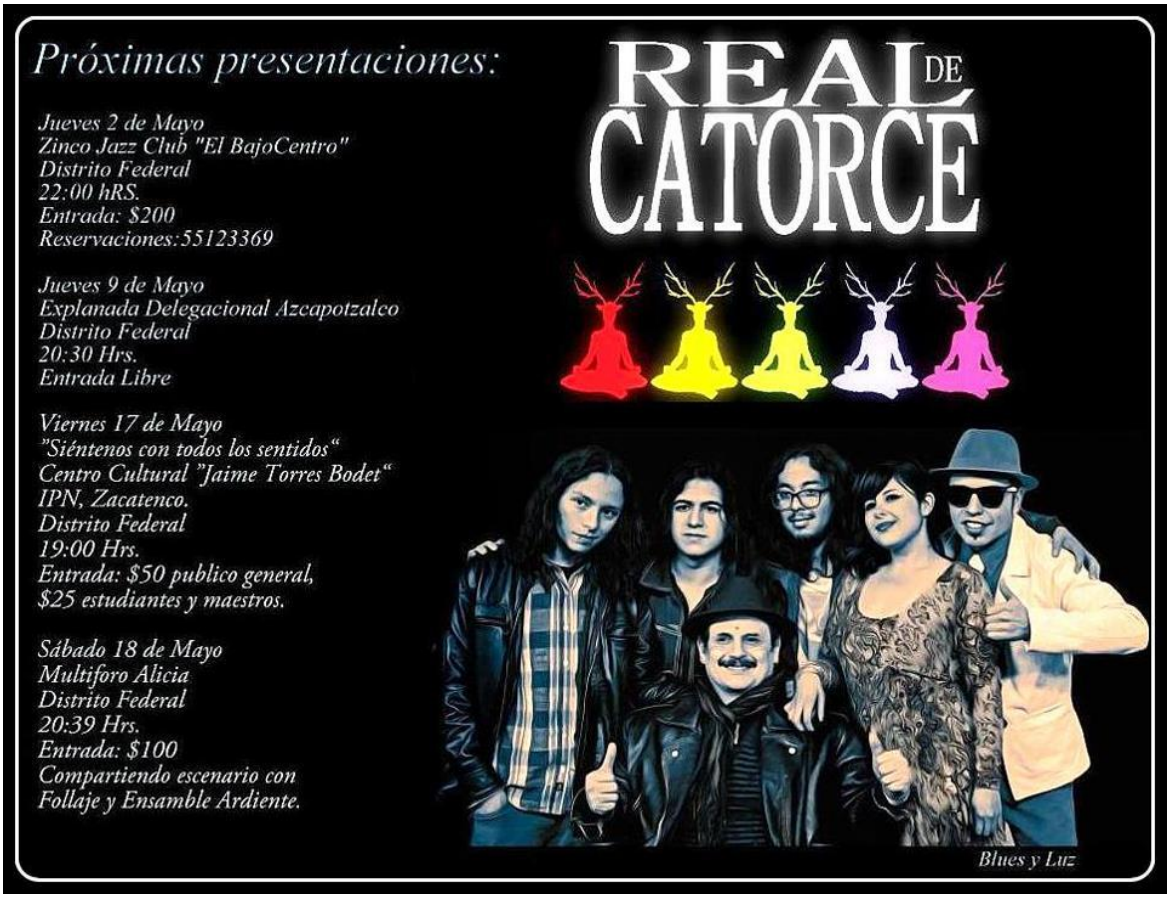
30. BIG AL CALHOUN Voz y armónica (1930) 	*Adoptó la armónica cuando era un niño que vivía en una plantación de Mississippi. Cuando escuchó a Sonny Boy Williamson en la radio, comenzó a tocar el blues. En la plantación escuchó a muchos de los grandes músicos de blues de la época, tanto en vivo como en disco, y tocó con algunos de ellos, en particular con Eddie Cusik. Una de estas sesiones se grabó en agosto de 1979 en St. Louis.* *Discografía: Harmonica Blues (1979).*
31. MISSISSIPPI JOE CALLICOTT Voz y guitarra (1899-1969)  	*Nació en Nesbit, Mississippi, Estados Unidos. Su tema "Love Me Baby Blues" ha sido interpretado por varios artistas. Arhoolie Records lo grabó comercialmente a mediados de la década de 1960. Algunas de sus grabaciones de 1967 (del historiador de la música, George Mitchell) fueron re-lanzadas en 2003, en el sello discográfico Fat Possum.* *Discografía: North Mississippi Blues (1967), Ain´t A Gonna Lie To You (1967).*
32. EDDIE C. CAMPBELL Voz, guitarra, armónica y bajo (1939) 	*Se mudó a Chicago, Illinois, cuando tenía 10 años, y a los 12 ya había tocado con Muddy Waters por lo que aprendió de primera mano de él, Magic Sam y Otis Rush. En sus primeros años como músico profesional, Campbell tocó con Howlin' Wolf, Little Walter, Little Johnny Taylor y Jimmy Reed. En 1976, Willie Dixon lo contrató para tocar en su banda Chicago Blues All-Stars.* *Discografía: King Of The Jungle (1976), Let´s Pick It (1984), Gonna Be Alright (1986), That´s When I Know (1994), Hopes And Dreams (1997), Tear This World Up (2009) y Spider Eating Preacher (2012).*
33. GENE CAMPBELL Voz y guitarra (1899-1969)  	*Un músico oscuro, probablemente del este de Texas, pero prácticamente desconocido por sus contemporáneos* *Discografía: Gene Campbell 1929-1931 y Texas Blues 1927-1937.*

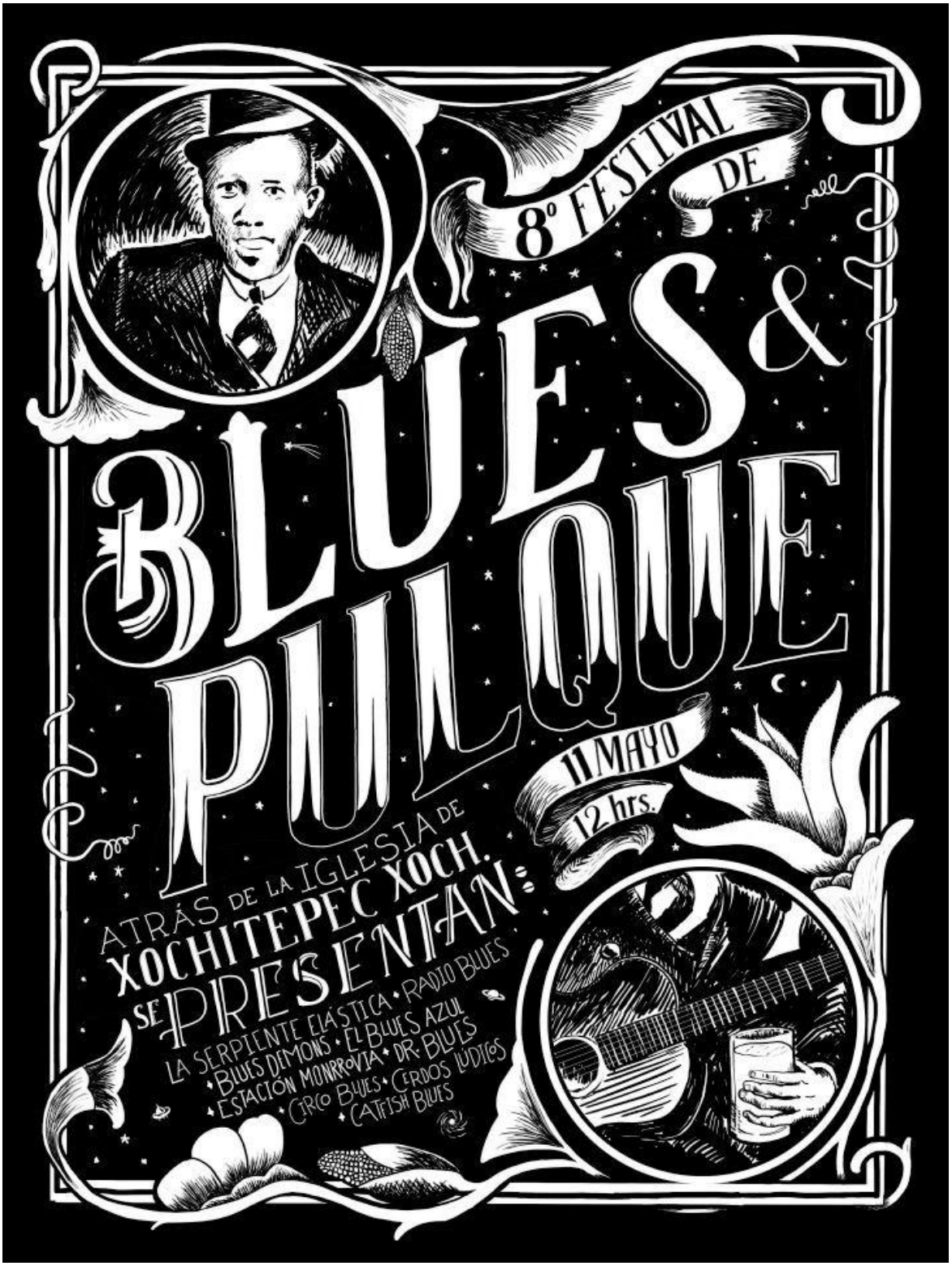
34. BLIND JAMES CAMPBELL Voz y guitarra (1906-1981)  	*Nació en Nashville, Tennessee. Después se le conoció como "El ciego" después de un accidente en una planta de fertilizantes que lo dejó ciego permanentemente. En 1936 formó una banda y empezó a tocar música folk, country, pop, jazz y blues en fiestas, bailes y otros eventos locales. La Nashville Street Band eran el violinista Beauford Clay (1900) que fue una gran influencia en sus grabaciones, segundo guitarrista Ray Bell (1909), tuba Ralph Robinson (1885) y el trompetista George Bell. Discografía: Blind James Campbell And His Nashville Street Band (1963).*
35. JOHN CAMPBELL Voz y guitarra (1952-1993)  	*Nacido en Louisiana y educado en Texas, supo combinar el tradicionalismo de Lightnin´ Hopkins con el eléctrico espiritualismo de los pantanos de Nueva Orleans. Ronnie Earl le produjo en su debut con A Man & His Blues, un compendio perfecto de sus orígenes acústicos, ahora bien, sus dos albúmes posteriores embellecidos con rock, le hicieron vislumbrar el estrellato antes de que su corazón le fallase.* *Discografía: A Man & His Blues (1986), One Believer (1991) y Howlin´ Mercy (1992).*
36. CANNED HEAT Grupo (1966) 	*Formado por Bob Hite (vocalista y armónica), Al Wilson (guitarra, armónica y vocalista), Henry Vestine (guitarrista), Larry Taylor (bajo) y Fito de la Parra (batería), este grupo de Los Ángeles despuntó desde 1966 a1970, sobre todo al interpretar temas como el On The Road Again o Goin´ Up The Country. En la cima, el grupo llegaría a colaborar con John Lee Hooker, pero sufriría una serie de desgracias empezando por la muerte por sobredosis de Wilson en 1970, o la de Hite en 1981.* *Discografía:* Canned Heat *1967,* Boogie with Canned Heat 1968, Living the Blues 1969, Hallelujah 1969, Canned Heat Cookbook 1969, Future Blues 1970, Live In Europe 1970, Hooker 'N' Heat 1971, The Best of Canned Heat 1972, Human Condition 1978, Hooker 'N Heat, (Live At The Fox Venice Theatre) w/ John Lee Hooker 1978, Reheated 1988, Let's Work Together: The Best of Canned Heat 1989, Uncanned! The Best of Canned Heat 1994, Best of Hooker 'N' Heat 1996, Boogie 2000 1999, Blues Band 1999, The Boogie House Tapes 2000, Friends in the Can 2003, The Boogie House Tapes, Volume 2 2004.

CARTELERA

RUTA 61
Los Cerdos Lúdicos
Jueves 2 de Mayo
A partir de las 21:30 hrs.
Baja California 181
entre Culiacán y Nuevo León
Hipódromo Condesa

OMNI BLUES
Omniblues
CONTINÚA... GIRA EXPUESTOS AL BLUES 2013
MAYO 6 - FERIA NACIONAL DE SAN MARCOS, AGUASCALIENTES
MAYO 18 - MUSEO DE ARTE CARRILLO GIL, D.F.
MAYO 25 - CENTRO CULTURAL FUTURAMA, D.F.


Próximas presentaciones:
Jueves 2 de Mayo
Zinco Jazz Club "El BajoCentro"
Distrito Federal
22:00 hRS.
Entrada: $200
Reservaciones:55123369
Jueves 9 de Mayo
Explanada Delegacional Azcapotzalco
Distrito Federal
20:30 Hrs.
Entrada Libre
Viernes 17 de Mayo
"Siéntenos con todos los sentidos"
Centro Cultural "Jaime Torres Bodet"
IPN, Zacatenco.
Distrito Federal
19:00 Hrs.
Entrada: $50 publico general,
$25 estudiantes y maestros.
Sábado 18 de Mayo
Multiforo Alicia
Distrito Federal
20:39 Hrs.
Entrada: $100
Compartiendo escenario con
Follaje y Ensamble Ardiente.
REAL DE CATORCE
Blues y Luz


8º FESTIVAL DE
BLUES & PULQUE
11 MAYO
12 hrs.
ATRÁS DE LA IGLESIA DE
XOCHITEPEC XOCH.
SE PRESENTAN:
LA SERPIENTE ELÁSTICA • RADIO BLUES
• BLUES DEMONS • EL BLUES AZUL
• ESTACIÓN MONROVIA • DR. BLUES
• CIRCO BLUES • CERDOS LÚDICOS
• CATFISH BLUES

Programa sujeto a cambios de última hora… consultar www.culturablues.com