

Índice

PORTADA Elihú Quintero – Radio Blues en el 8º Festival Pulque-Blues (1 y 2)	1 2
ÍNDICE (3) EDITORIAL Un pacto con el blues (3)	
	3
HUELLA AZUL En sintonía con Radio Blues: Entrevista a Elihú Quintero (4)	4
LÍNEA A-DORADA El blues del patrón (5)	10
LO SUPE POR AHÍ Radios Comunitarias: Opciones de libertad (6)	13
EL ESCAPE DEL CONVICTO Un vistazo al blues mexicano –reprise- (6)	16
BLUES A LA CARTA Clapton está de vuelta, retrospectiva en doce capítulos Capítulo tres - Ganadores	
de los premios de la Blues Foundation – Inducidos al Salón de la Fama del Blues 2013 (3)	21
8º FESTIVAL DE BLUES Y PULQUE EN SANTA CRUZ XOCHITEPEC, XOCHIMILCO D.F. (2 y 3)	29
CULTURA BLUES EN Instituto Nacional de Rehabilitación para Niños Ciegos y Débiles Visuales (3 y 4)	37
ALAMEDA DEL SUR-COYOACÁN: CONCIERTO DEL 2º ANIVERSARIO (4)	38
UNA EXPERIENCIA Catfish Blues Primera parte (7) SEMBLANZAS Entrevista a Phil Chess Tercera parte (8)	42
	46
OJO AL BLUES Capítulo II Tengo el mocho loco: Txus Blues y José Bluefingers (9)	49
SUPLEMENTO ESPECIAL	
PERSONAJES DEL BLUES IV (3)	53
CARTELERA	55

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

www.culturablues.com

Año 3 Núm. 25 – junio de 2013 - Derechos Reservados 04 – 2013 – 042911362800 – 203 Registro ante INDAUTOR

Director general y editor: José Luis García Fernández Subdirector general: 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. Octavio Espinosa Cabrera
- 3. José Luis García Fernández
- 4. María Luisa Méndez
- 5. Alfredo "Freddy" Reyes
- 6. Luis Eduardo Alcántara
- 7. Héctor Martínez González
- 8. Javier Caneda
- 9. Jesús Martín Camacho

Editorial

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

Los hombres suelen, si reciben un mal, escribirlo sobre el mármol; si un bien, en el polvo. Thomas Moore

Un pacto con el blues

El pasado mes de mayo ha sido uno de los más activos para el blues en mucho tiempo, prácticamente desde el primer día del mes hasta el último, se dieron conciertos en distintos frentes de la ciudad de México y varios lugares del país. Entraron en acción casi todos los proyectos que tenemos blues como opción de oferta cultural y musical, desde cafés, restaurantes, bares o los lugares habituales y conocidos y otros no tanto; los centros y casas de cultura, espacios delegacionales, municipales, hasta museos e instituciones educativas fueron los espacios en los que las diversas agrupaciones del género ofrecieron lo mejor de sus repertorios.

No hay tiempo para detenerse en pequeñeces de egos y malentendidos, de verbos cantinflescos y sugerencias a regañadientes, porque para proponer, creo yo, hay que predicar con el ejemplo, pero siempre respetando al público en sus decisiones con respecto a dónde quieren ir, lo que quieren pagar o lo que desean escuchar, nosotros debemos hacer lo nuestro libremente, pero con respeto, mucho respeto a la gente y a principalmente a nuestros compañeros de blues. Con eso sería más que suficiente no solo para seguir adelante teniendo la actividad vigente como se dio en este pasado mes, sino forjando un atractivo futuro al blues haciendo por él, un verdadero pacto. ¡Que así sea!

En esta XXV edición de Cultura Blues tenemos las nuevas columnas Línea A-Dorada (El Blues del patrón), Ojo al Blues (Tengo el mocho loco) y Lo Supe Por Ahí (Radios Voluntarias); Blues a la Carta con la continuación del artículo de Clapton, los ganadores del Blues Music Awards 2013 y la reseña del Pulque Blues, Huella Azul con entrevista a Elihú Quintero (Radio Blues), las columnas españolas: Semblanzas, y Una Experiencia, el regreso de El Escape del Convicto y la Cartelera; y por supuesto fotografías que dan testimonio a lo realizado, además de los suplementos y colaboraciones especiales.

Una publicación de calidad y contenido, que realizamos con mucho gusto para todos ustedes.

¡Hasta la próxima!

JOSÉ LUIS GARCÍA FERNÁNDEZ 1 de junio de 2013

Huella Azul

En sintonía con Radio Blues: Entrevista a Elihú Quintero

María Luisa Méndez mlmendez2001@hotmail.com

Elihú Quintero de Radio Blues Foto: Octavio Espinosa

Entrevista exclusiva en el marco del 7º Encuentro Nacional de Blues a Elihú Quintero, guitarra, armónica y voz de Radio Blues.

ML: ¿Desde cuándo y cómo te interesas por la música y en especial por el blues?

EQ: En mi casa siempre se ha escuchado rock and roll... mis papás son de la generación de los 60's y pues cayeron en las garras del rock, además de otros géneros, pero básicamente el rock and roll, así que desde que nací he escuchado esta música, y pues desde niño me empezaron a gustar todas esta bandas ahora legendarias y clásicas.

Ello fue lo que me llevó al blues por bandas como Led Zeppelin con sus versiones de rolas de Willie Dixon, así como Eric Clapton y John Mayall y así fue como me fui adentrando en el blues, después descubrí el programa del Blues Inmortal de Mario Compañet y con ello pues todo sobre el Blues.

Algo que también me marcó de alguna manera fue el 8º Festival Internacional de Blues de Raúl de la Rosa, en 1989, donde vi por primera vez a los verdaderos blueseros en vivo, me impresionó mucho el guitarrista Freddie Robinson y no se diga Charlie Musselwhite.

Mi historia es como la de muchos, empecé a tocar la guitarra a los 15 años, también disque le daba a la armónica, pero más bien fue la guitarra.

¿Y por qué el blues?, pues porqué fue lo primero que me enseñó a tocar mi papá, la vuelta de blues, y se me hizo relativamente fácil; y como desde niño en mi casa había escuchado ese rock and roll que viene directamente del blues, como Elvis, Chuck Berry, Fats Domino, Bill Halley, y bandas como los Rolling, Beatles, Doors, Creedence, etc. que después me di cuenta que tenían mucha influencia bluesera, fue como algo natural que medio pudiera darle el feeling al blues y al rock, aunque realmente nunca me he considerado un guitarrista de blues.

Para ese entonces también había conocido a El Tri y creo que ello fue lo que de alguna manera me motivó a tocar la guitarra, era fan y me fusilaba los solos de Ernesto de León cuando era el Three Souls.

Ya después me clavé un poco en el metal que también quería un poco tocarlo pero técnicamente es muy difícil; también quise aprender guitarra clásica, pero no se me dio.

ML: ¿Cuáles consideras son tus principales influencias e inspiración?

EQ: Son bastantes y muy variadas. La música es muy extensa y uno no puede ver los géneros musicales como una religión y cerrarse de que si eres bluesero no te puede gustar otra cosa que no sean 12 compases.

El rock en sí mismo es muy diverso y a estas alturas tiene demasiadas vertientes. Me gustan muchas cosas, como el jazz, el funk, el swing, la música clásica, el son cubano, etc., excepto el reggaeton, eso no se puede considerar música.

Pero definitivamente lo que más me gusta es el rock clásico, el heavy metal y por supuesto el blues y la música hecha por guitarristas.

Influencias en la guitarra son Buddy Guy, Eric Clapton, Johnny Winter, Steve Vai, Yngwee Malmsteen y Paul Gilbert.

En la armónica William Clarke, Jason Ricci y Robson Fernandes.

ML: ¿Cuál ha sido tu trayectoria como músico hasta fundar Radio Blues?

EQ: Estuve con varios grupos donde tocábamos rock clásico y algo de rock en español con amigos de la prepa, vecinos, familiares, etc., pero curiosamente con ninguno de ellos tocaba blues solo algún blues de repente, porque pues no era su onda.

Fue hasta que conocí a un pianista de nombre Felipe Serrano que me invitó a tocar en su grupo y en ese momento fue que empecé a tocar ya en una banda de blues, gracias a Felipe conocí al Hangar Ambulante y toqué un rato con ellos.

Posteriormente entré a Follaje y se puede decir que con ellos fue mi primera banda ya formal de blues donde me desarrollé y aprendí bastante además de todas las vivencias que pasé con ellos durante 7 años en los que grabé 3 discos.

Después se cerraría el ciclo con ellos para formar mi propio proyecto, sin querer, que es Radio Blues.

ML: ¿Cómo ha sido la transición de Radio Blues hasta llegar a la actual alineación?

EQ: La banda ha pasado por varias etapas, tanto en lo musical como en los integrantes.

Primeramente el grupo se formó sin proponerlo, yo aún tocaba con Follaje cuando se forma Radio Blues, bajo el nombre inicial de Sobaco Power Blues Band, que a nadie le gustó lo de Sobaco y sólo se quedó como Power Blues Band por casi un año hasta ser Radio Blues.

La cuestión es que con Follaje la pasaba a toda madre, pero yo quería hacer más cosas, tocar más y algo más mío y con gente que estuviera más en la onda que traía.

Entonces el baterista de Follaje, que en ese entonces era Demex, y yo decidimos hacer un ensayo con otro bajista a ver qué pasaba, empezamos montar rolas, se salió el bajista al mes y conseguimos a una chica, Edith Ruiz, "la Osa", alumna de bajo del Oso de Follaje; y debutamos en el Tianguis del Chopo el 12 de octubre de 2012 con una buena respuesta.

Empezamos a tener varias tocadas y al año siguiente fuimos al 7º Aguas-Blues de donde sacamos nuestro primer disco. El estilo del grupo nunca fue así como muy bluesero, era más bien como rock duro.

Edgar Ordoñez, el actual bajista, entró en el 2º año de la banda y vino a reforzar el sonido de power trío. Después de 7 años se sale el baterista y con la entrada de Óscar Acevedo en la bataca es que el estilo de la banda empieza a tomar más identidad, pues empezamos a hacer ya nuestras propias rolas, y el estilo es ahora con un poco con más groove y tintes de funk, swing y jazz.

El estilo ha cambiado un poco, y creo que debe ser así, uno debe ir caminando por nuevos caminos pero sin perder la esencia, ello se debe también a que desde hace un año empecé a tocar la armónica y hace poco metimos a un guitarrero, siempre había sido yo el guitarrero del grupo, pero se necesitaba un acompañamiento mientras toco la armónica.

Hemos tenido etapas en las que tuvimos una sección de 3 metales y un pianista, se oía chido pero era mucho rollo porque los metales pues eran hueseros y siempre teníamos que conseguir diferentes elementos, ahora estamos de cuarteto y así me gusta cómo suena la banda.

ML: ¿Cuál es su material discográfico publicado a la fecha?

EQ: Transmitiendo en vivo desde el 7º Festival Aguas-Blues, 2003 y Como los años van pasando, 2008.

Ambos producciones independientes.

ML: ¿Cuándo y cómo surge la organización del Primer Encuentro Nacional de Blues?

EQ: En el Museo del Chopo, se había llevado a cabo por 15 o 16 años un ciclo de blues llamado Encuentro de Blues Hecho en México, que se hizo por iniciativa de Jorge García, de Follaje.

En 2006 cierran el Museo para remodelarlo, la remodelación se prolonga más de lo planeado y se acaba el único ciclo o festival de blues que había.

Ello fue lo que me dio un poco la pauta para hacer un evento que de alguna manera diera continuidad a ese festival dado que se había convertido en un espacio de tradición.

En 2007 llegué al Martí con la idea de hacer algo similar pero que fuera a nivel nacional, de ahí el nombre de Encuentro Nacional de Blues.

Les presenté la propuesta, los antecedentes del blues en México, el objetivo, las bandas participantes y les gustó la idea y me apoyaron y fue que se hizo el primer festival con Ernesto de León como estelar.

El primer y segundo festival se hicieron sólo con una banda por día, en el 3er Encuentro se metieron 3 bandas y partir de ahí 4 bandas por sábado y en la actualidad se presentan 5 bandas.

Para el 5º Encuentro, a manera de celebración, presenté bandas de Brasil, España y Argentina.

ML: ¿Podrías compartirnos los carteles de las 7 ediciones de este magno evento?

ML: ¿Cuál es tu opinión acerca del blues en México?

EQ: Actualmente la gran mayoría de las bandas y músicos en general tienen un buen nivel.

A diferencia todavía hasta principios de los 90's que había muy pocas y que algunas de ellas no ofrecían un nivel como ahora.

Emiliano Juárez es sin duda de lo mejor que tenemos en México de esta generación, así como Sebastián Blues.

Hoy el movimiento ha ido tomando fuerza, hay un lugar que presenta únicamente bandas de blues que es Ruta 61, y algunos otros que ofrecen blues una vez por semana como Hobos y algunos bares que Ángel D'Mayo ha ido logrando que se abran al blues; hay varios festivales y cada vez hay más, además empiezan a surgir bandas en otros estados muy buenas como Naranjito en Guadalajara que desgraciadamente se desintegraron, o como Doberman en Aguascalientes por nombrar algunas.

Y hay cada vez más mujeres haciendo blues y además original, y muy bien como Sirena Blues y Nancy Zamher, esto por supuesto es bastante positivo, sin embargo creo que aún faltan varias cosas por hacer, en lo que respecta a los músicos, siento que falta un poco de identidad pues algunas bandas ya veteranas y sobre todo bandas nuevas te los encuentras tocando los mismos covers y se esfuerzan mucho por querer tocar como los clásicos, no está mal, pues es parte del aprendizaje y la tradición en el blues de retomar los clásicos, pero podrían hacerse versiones propias.

Y la constancia o la continuidad en un proyecto o un grupo es algo que sigue siendo difícil.

Desde mi punto de vista es una lástima que Naranjito Blues se haya desintegrado, era una banda ejemplar, jóvenes muy chambeadores y muy buenos músicos, esas son las bandas que hay que apoyar y tuve el honor de traerlos 2 veces al Encuentro.

Otro aspecto es el trato que se nos da a los músicos de parte de los empresarios o de las instancias culturales de gobierno.

Aún no ven al músico como alguien que realiza un trabajo, sino como un hobbie y casi nunca te pagan o te pagan muy poco, en parte ha sido culpa de los mismos músicos que se prestan a tocar de *a grapa* continuamente, pero en fin ahí va poco a poco el blues hecho en México caminando y abriéndose paso.

ML: ¿Cuáles son tus planes personales y de Radio Blues a corto plazo?

EQ: Este año grabaremos un par de discos, uno de ellos será de temas propios de la banda y el otro es una sorpresa que no necesariamente será de Radio Blues.

ML: ¿Cuál sería tu mensaje para los lectores de la revista o alguna cosa que agregar a esta entrevista?

EQ: Primeramente agradecer que sean parte de este movimiento bluesero. Agradecer también a la gente de este colectivo que es Cultura Blues por la labor de difusión y el aferre al blues mexicano, y finalmente invitarlos a que nos visiten por Internet en:

facebook.com/radiobluesmx youtube.com/radioblues y myspace.com/radioblues

Radio Blues: Noé, Elihú y Edgar (arriba) - Óscar (abajo) Fotos: María Luisa Méndez

Alfredo "Freddy" Reyes areyes_p@hotmail.com

El BLUES DEL PATRÓN

Letra: Martín Pérez Páiz Música: David Pedraza/Martín Pérez Páiz Serpiente Elástica – Viejo Blues

Ya no quiero trabajar, en la empresa del patrón El engorda la cartera, y yo trabajo sol a sol, Ya no quiero trabajar, ya no quiero trabajar, Ya no quiero trabajar,

Podría parecer ridícula mi pregunta pero ¿alguien sabe en realidad cuántos empleos fijos se han creado como consecuencia de la reforma a la Ley Federal del Trabajo?

Sí, esa que se votó en septiembre del año pasado y que fue consecuencia de una iniciativa "preferente" del mandamás en turno y que presentó al Congreso cobijado por una novedad que le pone en sus manos...

Aquí hay que hacer voz de vagonero del metro: "productos de alta calidad" llamado Pacto por México, para que no lo pague a treinta, ni a veinte, ni a quinceee... esta tarde y por única ocasión se lo va llevar usted por la mínima cantidad de dieeeeezzzz varooooos.

Sé que al respecto existen infinidad de artículos de opinión de gente muy calificada, de expertos, de especialistas en el tema, gente de a de veras y no preopinantes improvisados como su servilleta, sé también que inmerso en esos mares y ríos de tinta naufraga la necesidad real y de a de veras de miles y miles de compatriotas que no consiguen emplearse en ningún lado de manera "formal".

Ya no me quiero acabar, en el taller de mi patrón Con lo poco que me paga, no me alcanza para el ron

¡Hay ¡que es muy poca la plata, con lo jodido que estoy

Sé también que aún es muy pronto para hacer un balance real de las consecuencias de la tan llevada y traída "Reforma Laboral" y que todo lo que pueda decirse será en realidad mera especulación para comparar el antes y el después, el "así era" con el "así es", vamos pues que es muy pronto hasta para generar estadística alguna.

No pretendo citar fuentes, ni artículos, ni páginas ajenas, lo que pretendo en realidad es hacer una "cordial invitación" a que cualquier día, a la hora que sea, con el clima que sea abandonemos por un rato nuestra comodidad y caminemos por algunas calles de nuestra vanguardista ciudad, yo invito.

Y si quiero protestar, la ley me dice que no Porque los que la escribieron, son iguales que el patrón

Ya no quiero trabajar, ya no quiero trabajar, Ya no quiero trabajar,

¿Qué le parece comenzar por la calle de Artículo 123 en su cruce con Humboldt, justo a dos cuadras de la Alameda y apenas a unos pasos del lujoso Hotel Hilton? ¿ha pasado por ahí? ¿ha visto la enorme cantidad de hombres y mujeres olvidados de todo y de todos que han hecho de esa calle su hogar?

O tal vez prefiera (con ánimo folklorista) tomarse la foto con los hombres-gárgola, hombres vueltos piedra ennegrecida por el sol y el olvido que se siguen instalando a las afueras de la catedral metropolitana en busca de alguien que, si no les da trabajo, al menos se detenga medio segundo a mirar sus letreros, letreros que anuncian oficios que nuestra modernidad pareciera condenar a la extinción.

Si me quedo un día más, no veré la luz del sol Mejor me voy con mi guitarra, a cantarles mi canción Me la pasaré gritando, en la esquina en el vagón,

O le gustaría darse una vuelta por alguna "Feria del Empleo", de ésas que organizan las delegaciones y que en el mejor de los casos ofrecen empleos mal pagados y temporales, con contratos "a prueba", que exigen experiencia, disposición, ganas y entusiasmo para cuidar la entrada de un condominio en Las Lomas (a riesgo de ser abofeteado por algún condómino empresario si no se presta a cambiarle la llanta a su camioneta) o realizar labores de aseo en instalaciones de algún edificio de gobierno (vía outsourcing claro), sin Seguridad Social, con horarios rotatorios, sin vacaciones, con contratos de tres meses y sueldo "superior al mínimo" usted elija, porque variantes hay para organizar un buen "tour" no lo dude.

Un empleo informal puede generar ganancias de hasta mil pesos al día, todo depende de que se venda y dónde, de ahí claro hay que descontar el "entre" con los líderes y la re-inversión en mercancía, pero aún así, calculemos unos trescientos varitos libres de impuestos, vamos pues libres de "polvo y paja".

¿Cómo revertir la informalidad? ¿Cómo hacer que los empleadores paguen salarios decorosos y suficientes para propiciar una vida digna?

O como dice nuestra Constitución: "Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia...

Claro que se habla de necesidades "normales" de gente "normal" por supuesto, lo demás que se le antoje ni lo piense ¿eh?

Esos son lujos de ricos y usté no está como para andarse comprando cuatrocientos pares de zapatos en "Rodeo Drive" por muy borracho que esté.

Andaré en todo lugar, lanzaré fuerte mi voz Para que todos la oigan, y la aúllen como yo Para que se la cantemos, todos juntos al patrón.

Subo al metro en la recién estrenada estación Insurgentes Sur, tan nueva que aún le faltan detallitos por acá y por allá, una estación con olor a nuevo y libre -por el momento- de vagoneros; Vagoneros: Dícese de las personas que se dedican a reventar los oídos de los usuarios del transporte público valiéndose para ello de potentes amplificadores portátiles y discos piratas de los Ángeles Azules); mientras viajo siento que algo le falta a esta línea, demasiado silencio, no es normal, mis chilangos oídos extrañan SU propia contaminación auditiva, extrañan el clásico: Llévelo, llévelooooo... demasiada modernidad... chale.

Y todo por un Blues...

Bibliografía y Links

http://www.youtube.com/watch?v=CMqWrsk8 m5Q

http://i2.esmas.com/2012/03/14/348206/feriadel-empleo-en-el-zocalo-capitalino-610x430.jpg

http://www.vocesdelperiodista.com.mx/206/fo tos%20y%20cartones/fotos%20207/empleo/Cat edral.JPG

http://www.eluniversaldf.mx/fotos/ARTICULO_ 123_DF.jpg

Lo Supe Por Ahí

Luis Eduardo Alcántara cannedluis@yahoo.com

Radios Comunitarias: Opciones de libertad

Un breve recorrido por proyectos surgidos de la sociedad civil

Con bastante probabilidad muchos jóvenes mexicanos están satisfechos con el tipo de programación que la radio juvenil les ha ofrecido desde siempre.

Pero deben existir muchos que también desearían tener algo distinto. Tal es el caso de los estudiantes de la carrera de Comunicación, quienes desearían ingresar a la práctica radiofónica no únicamente conectando cables o micrófonos como parte de sus labores de servicio social.

¿Qué opciones presenta la radio nuestra para la enorme diversidad de formas de pensar y ver la vida que existe entre la juventud, para que pueda expresarse de manera libre y autónoma en ese medio?

¿Qué opciones les ofrece, aparte de la posibilidad que algunos se contraten como empleados en las filas de este sector industrial? Según lo que se demuestra a diario, no muchas, por desgracia.

Tal vez debería empezarse a dar respuesta a dichas demandas con una reforma integral que permita tener un mayor acceso de la gente a los medios importantes de comunicación.

A lo largo de la celebración de diferentes eventos públicos para la discusión y transformación del Estado mexicano en materia de cultura y comunicación social, poco antes de finalizar el periodo de sesiones de la LVI Legislatura en la Cámara de Diputados Federal, de entre los más de 11 mil 800 diagnósticos y propuestas de todos los sectores de la sociedad, destacaron los referentes a la revisión del otorgamiento de concesiones en los medios de comunicación, la apertura de espacios comunicativos para la participación de la sociedad civil, la creación de un consejo nacional de medios de comunicación. la modificación total de la normatividad en materia comunicación social y la ampliación de la red de medios culturales.

Sin duda la liberación del espectro que traerá consigo la digitalización terrestre en lugar de la televisión analógica, también permitirá incorporar nuevas empresas dedicadas a la información visual, pero ello no impide que sigan surgiendo otros proyectos de comunicación emanados de la propia autogestión de la población civil, como es el caso de las radios comunitarias.

Por ejemplo, en varios puntos de Yucatán niños de los albergues mayas operan cuatro estaciones comunitarias, con la intensión de difundir tradiciones locales que están a punto de olvidarse debido al avance de la modernidad.

Este logro notable es el resultado de casi diez años de gestiones diversas efectuadas por el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indígenas, en colaboración con otro tipo de instancias.

VOZ A LOS QUE NO LA TIENEN

Dicha opción alternativa para crear canales emergentes de comunicación entre grupos aislados de la comunidad, y especialmente entre los muchachos que habitan en el Valle de México, ha sido descuidada a lo largo del tiempo por organismos como el Consejo Nacional para la Atención de Recursos de la Juventud (CREA), y más recientemente por el Instituto Nacional de la Juventud, instituciones que no se han acercado con la frecuencia deseada a la Secretaría de Comunicaciones У Transportes, gestionar permisos similares con respecto de la creación de radios comunitarias que difundan proyectos de grupos normalmente segregados.

Otros ejemplos también son notables. La fatigosa y larga huelga que vivió la UNAM en el año de 1999, motivó que un grupo de estudiantes tomara por asalto ondas electromagnéticas y crearan Radio Ciudad Universitaria, pequeña emisora que lo mismo servía para informar de las negociaciones habidas entre las partes involucradas en el conflicto, que en difundir música de todo tipo y mensajes de interés general hacia la comunidad universitaria.

La potencia de su transmisor, con 5 watts, apenas llegaba a un kilómetro de distancia, sin embargo se afirma que su señal llegó a escucharse hasta el centro de Coyoacán.

"La gente tiene necesidad de expresarse. Si no hay caminos oficiales entonces se va hacia lo subterráneo, y echa mano de lo que tiene a su alcance para inventar formas propias de hacerse escuchar", recuerda René Crespo, uno de aquellos pioneros de la estación experimental, después transformado en promotor cultural en la colonia San José de los Pinos.

René está convencido que en mucha gente se percibe un potencial enorme de ideas y de capacidades para hacer radio, muchas veces desperdiciadas por el entorno monopólico de los dueños que impiden sean afectados sus intereses primarios: "La gente tiene capacidad también para hacer buenos negocios, pero no los dejan, es falso que las autoridades otorguen permisos para crear cosas nuevas.

No es cierto. Te piden infinidad de requisitos burocráticos, por ejemplo, para crear estaciones pequeñas, de baja potencia, que satisfagan necesidades de comunicación de alguna área determinada de la ciudad. Es increíble el miedo que se le tiene a este tipo de experimentos", reflexiona.

Insistir todo el tiempo, parece ser el único camino de los jóvenes estudiantes que desean la puesta en marcha de estaciones experimentales, como las que en diferentes momentos han operado la Universidad del Tepeyac y la Intercontinental.

En nuestro medio, la Asociación Mexicana de Radiodifusoras Civiles ha sido el organismo civil que defiende y apoya el funcionamiento de radios comunitarias.

Sus últimos reportes señalan que son tres las entidades con mayor número de emisoras: Oaxaca, Michoacán y Estado de México, cada una con cuatro. Le siguen Jalisco y Distrito Federal con dos; mientras que Hidalgo, Veracruz y Sonora tienen una. Las ubicadas en provincia incluyen programas con cursos educativos y espacios que refuerzan su identidad cultural, y contrastan con los temas de carácter urbano que hay, por ejemplo, en radio Guadalupe y Salud Integral de la Mujer, ambas en el Distrito Federal.

OTROS RASGOS

En las asentadas en Yucatán, las personas desarrollan su actividad en cabinas de cemento de apenas cuatro metros de ancho por cuatro de fondo, no hay más que una vieja mesa con micrófono y hacen esfuerzos para operar un viejo deck o reproductor de audio, marca Kawasagui, reportado desde hace varios meses como en mal estado.

En las instalaciones de Radio Guadalupe, al noroeste de la zona metropolitana, la música de rock, el canto nuevo y el reggae emanados de un modesto transmisor que apenas supera dos kilómetros de potencia, se mezcla con preocupaciones sociales de una juventud que a pesar de muchos inconvenientes, defiende su derecho a tener opiniones propias.

"Actualmente, hay también el valor de una chica joven –dicen sus locutores en ciertos espacios de la programación- para divorciarse, o separarse, de su marido, clasemediero y frustrado, para valerse por sí misma y trazar su camino, sin estar sujeta a la aprobación de otros.

Y aunque vivamos en condiciones no muy favorables, ya existe la posibilidad de que nos dediquemos a ser felices, con los medios que tengamos a nuestro alcances, aunque no haya tampoco voluntad política de autoridades para apoyarnos".

Radio Ibero, por su parte, es la culminación de la lucha de emisoras experimentales para dar a conocer su señal a un mayor número de personas.

Con poco más de un lustro de vida, XHUIA-FM, ubicada en el 90.9 mega Hertz, transmite 24 horas al día desde esa prestigiada casa de estudios.

Su programación se ha diversificado a medida que pasa el tiempo; así, de la difusión de actividades netamente académicas desarrolladas por su comunidad, contempla también diferentes espacios dedicados a la música alternativa, y a mesas redondas y debates en donde connotados especialistas analizan acontecer de México y el mundo.

Sus directivos tratan de no perder de vista el objetivo central: el perfil educativo, por eso con sus producciones buscan instruir al oyente en cuanto a remarcar la dignidad del hombre, de su cuerpo, de la mente, de la relación interpersonal con otros, y sobre todo, mantener abierta una vía para que otras capas de la sociedad tengan acceso a mejores medios de comunicación, más independientes, con lo que sería factible romper viejos esquemas, además de abrir la posibilidad social de la radiodifusión, teniendo como valioso apoyo la opinión puntillosa de los jóvenes.

******

El Escape del Convicto

Luis Eduardo Alcántara cannedluis@yahoo.com

Un vistazo al blues mexicano (Reprise)

• Texto leído en El Foro Alicia, 2008

Créditos fotográficos: Riff, José Ray Juárez Rivera, Blues en Castellano, Colección Personal, Antonio Santiago y Flores de Asfalto.

Durante su visita a México para participar en el Quinto Festival de Blues, en 1983, el veterano pianista ciego Blind John Davis afirmaba que "Algunos blancos tocan bien el blues, pero son sólo copias, todavía no lo tocan como los muchachos de Mississippi. No lo sienten. Los hombres negros han vivido el blues, los blancos no viven el blues, los mexicanos no viven el blues".

Más adelante Davis, quien tocó en los años 30 para los bares manejados por Al Capone y sesionaba como acompañante para discos de Big Bill Broonzy y Tampa Red, decía que... El ambiente no crea al blues, ni el blues al ambiente, el blues es el ambiente... puede ser triste o puede ser alegre"..., entonces, si esto es cierto, claro que el mexicano también puede sentir y tocar el blues.

Nuestros músicos tal vez no puedan hablar con conocimiento de causa de pizcas de algodón, de abrir líneas ferroviarias en desiertos ardientes o de picar piedra en el patio de una prisión; pero sí lo pueden hacer de devaluaciones económicas que aniquilan el salario, de apañones injustificados de la policía, de la explotación en los centros de trabajo, del agandalle que significa viajar en transporte público, de despechos amorosos o de encuentros gozosísimos con el sexo opuesto.

Por eso algunos autores señalan que, de alguna manera, ya era blues lo que interpretaban en su tiempo Agustín Lara, Lucha Reyes, Luis Arcaráz o el guitarrista Antonio Bribiesca, es decir, un canto profundo que sale del alma y que en su desgarro, tiene el poder curativo de reírse de sí mismo y del entorno que lo produjo.

Sin embargo, ya enfocándonos a la música tradicional inventada por los negros estadunidenses, aquella alimentada por los cantos de trabajo, la inscrita en los cachondos doce compases, la que fue tocada en primer lugar por W.C. Handy en su Saint Louis Blues, el blues levanta la mano en México a finales de los años sesenta, con pioneros como Javier Bátiz, Horacio Reni y el requintista Sergio Villalobos, líder del grupo Hangar Ambulante, elementos que se preocupaban fundamentalmente por tocar covers en inglés de sus ídolos bluseros. Bajo estos lineamientos también aparecieron otros grupos: Ginebra Fría, Árbol, Fachada de Piedra, Hot Jam, etcétera.

Yo prefiero hablar de otros personajes y de canciones emblemáticas dentro del limitado blues mexicano. Debo mencionar en primer lugar a Real de 14, y a su letrista y gran armoniquero José Cruz, a quien le debemos pasajes muy certeros como aquél que dice "Puedo andar sin trabajo en la ciudad, puedo estar sin una pizca de luz, sin una luz andaré pero nunca sin un blues", incluido en el tema El pájaro loco.

A él también le debemos la rolita llamada Azul, sin duda la canción más escuchada dentro del hit parade azteca, canción finísima cargada de intrincados juegos poéticos y que a ratos parece encajar más dentro del llamado Canto Nuevo: Azul, el cigarro encendido en un beso carnal, una copa de vino, una lágrima rota que rueda al final.

José Cruz: Autor, músico e intérprete de gran calidad en nuestro medio.

Real de 14 lo ha dicho: solamente utilizan el blues como un eslabón para crear propuestas más complejas, no se encasillan en el género.

Blues de la depresión y de la crisis

Contrariamente, Alejandro Lora Serna es, desde mi punto de vista, el primer autor que supo adaptar la temática del blues, al entorno del habitante marginado mexicano, en bastantes melodías que si bien suelen escucharse como rocanrol, algunas de ellas son de espíritu 100% blusero.

Aconsejado por Parménides García Saldaña para decidirse a escribir en español, Lora tomó muy en serio esta misión desde 1975.

Durante varios años nos ofreció algunos álbumes de enorme poder, contando para ello con músicos formidables como los guitarristas Ernesto de León y Sergio Mancera, el Cóndor, y el piano de Eduardo Lalo Toral.

Bajo la consigna de "Yo tengo muchos problemas que quiero olvidar, la única forma de hacerlo es ponerme a cantar, yo canto el blues, le canto a las mujeres y al vino, yo canto el blues, porque yo soy un incomprendido".

Denuncia social e individual, en los primeros años de Alex Lora al frente de Three Souls in my Mind

Lora nos daba a conocer sus verdaderas fuentes de influencia, que lo acercaban más al estilo de Willie Dixon, Canned Heat y John Lee Hooker, que al de Bob Dylan o Woody Gootrie, como sucedió con otros magníficos letristas casi contemporáneos suyos, Jaime López y Rockdrigo, cuyo espíritu es más cercano a la música campirana y al folk

Es preciso señalar que cuando el blues se volvió urbano en los años 50 en la ciudad de Chicago, las cálidas melodías campiranas fueron sustituidas por malévolos retratos de una vida calculadora, regida por la sobrevivencia.

Las minorías ahora eran explotadas en fábricas y hallaban un escape revitalizando un arte que ya era conocido mucho antes como la música del diablo.

Así es, canto y tragedia de un pueblo, pero también enorme placer por cantarle a la vagancia, a la fiesta, el vino y el sexo.

Alex Lora le canta a todo eso. Ejemplos representativos hay muchos: Negra modelo, El blues del eje vial, La gitana, El blues de la mala suerte, El semental.

Yo me quedo con una grabada en 1977: A.D.O. Esta pieza sintetiza el viaje homérico de todo blusista: apostarle todo a tu pareja, ser traicionado, quedar sin un clavo y entonces cambiar de ciudad, utilizando para ello el medio de transporte más económico: "Yo la traté como una reina, le di todo lo mejor, le di todo mi dinero y le di todo mi amor, y sin embargo ella me abandonó", dice Alejandro, y entonces no me queda otro remedio que recordar una melodía grabada 50 años atrás, por un cantante de Jackson llamado Tommy Johnson, quien afirmaba "Solamente le pedí agua fresca y ella me dio gasolina".

Los negros se iban a otros pueblos pidiendo aventón, o bien viajando de polizontes en los trenes, o bien a bordo de los famosísimos autobuses Greyhound, a lo largo de carreteras como la 61, con un cuartito de whisky oculto en el saco. Alejandro traslada este escenario a la línea Autobuses de Oriente, esconde una bacha de mota en el pantalón, y se sumerge en el bajío para buscar nuevos horizontes. Con tratamientos como éste, el blues adquiere larga vida aunque sea en un país distinto al del tío Sam.

Pero también encontramos experimentos formidables. Hay una rolita llamada Solapa, grabada por Follaje en 1995, en donde solamente se escuchan dos instrumentos: una armónica cromática y el contrapunteo del bajo. Nada más. El ritmo es lento, sobrecogedor. La letra de Jorge García es el umbral de la muerte: "Encerrado en mí mismo, como cualquier loco de atar, encerrado en mí mismo, como cualquier loco de atar, porque no existe nadie, nadie, que se ocupe de mi".

A Follaje le correspondió grabar el primer álbum de blues completamente en español

Semejante atrevimiento melódico sólo tiene un antecedente: John Mayall en 1971, en el álbum USA Union, en donde el otro abuelo inglés suprime la batería y se hace acompañar por el bajo de Larry Taylor, y a ratos, el violín de Sugarcane Harris. Nada más.

En la rola titulada *Así es la vida*, de Ernesto de León y los Blues Boys, de 1994, el veterano guitarrista le reprocha a una joven veinteañera, que ya no lo tome en cuenta para sus lances amorosos: "Ahora que mi pelo comenzó a brillar, te encuentro en la calle y no me quieres saludar... Así es la vida, da más vueltas que un avión, a veces estás en el cielo, y a veces estás en la estación. Yo tengo experiencia y tú tienes juventud, vamos a combinarlos y verás que exactitud. Así es la vida, da más vueltas que un avión", etc.

Cuando uno se levanta por la mañana y se encuentra abatido por el desencanto, por la incertidumbre del futuro, el blues te toma por asalto y ya no te suelta.

Así lo han cantado los mejores. El *vampiro* de Tacuba, Luciano Hidalgo, uno de los mejores exponentes de la guitarra acústica, líder del grupo Blues 40, lo recrea en el tema *Depre Blues*:

"Si has buscado divertirte sin lograrlo nunca, si has estado en tu trabajo pero sin estar, si has estado con tu chava y no hayas ni qué hacer, el remedio es cantar el Depre Blues, Depre Blues... cada quien tiene maneras diferentes de escapar".

Luciano Hidalgo y su servidor. Gran sensibilidad poética y fina guitarra acústica, los sellos del Vampiro de Tacuba.

Talonear y talonear

La dificultad de encontrar empleo obliga los bluseros a trabajar donde sea, ofrecer sus melodías a cambio de monedas, como antaño hicieron Robert Johnson y Blind Willie McTell, pero no todo el mundo coopera en un país sumido en el desempleo y la violencia. En México puedes vivir por el blues, pero no del blues. El dueto de guitarra y armónica, formado por Emilio Franco y Jorge Trujillo, lo señalan en tono burlón en la pieza *Los Trajeados*: con su traje de a cincuenta y zapatos del montón, cuando traen alguna nena, creen que traen de lo mejor, pero no, no quieren cooperar.

Me miran de arriba abajo, no quieren ni respirar, seguiré taloneando por la ciudad, porque no, no quieren cooperar".

También es interesante polemizar respecto de cuál es el primer disco netamente de blues que haya grabado un grupo mexicano, descartando para ello melodías aisladas o aquellos solistas especializados en *covers*. Este sitio de honor se lo disputan tres bandas: Real de 14, Follaje y Juan Hernández.

Otro de los grandes personajes en la lírica y en la guitarra blusera es Juan Hernández, un músico ampliamente conocido en la Zona Metropolitana

Los tres tienen merecimientos propios para disputar la medalla. Los tres contemporáneos y lucharon muy duro para poder grabar en una época en que las disqueras sí se abrían pero sólo cuando se trataba de rock, sobre todo si sonabas a argentino o español, hablo de los años ochenta. Sus álbumes, grabados compañías alternativas y bajo condiciones precarias, están plagados de vivencias de todo tipo, jocosas y contestatarias, lúdicas o depresivas, pesadas y pasadas. Discos heroicos en los que a lo mejor la calidad en cuanto a la producción final no es la óptima, pero tienen el gran mérito de abrir brecha en un medio de por sí cerrado. Estos trabajos encendieron la mecha del actual combustible que alimenta el blues nacional.

Volviendo al disco pionero, ni modo, la única pista que nos puede indicar su autoría, es la fecha de grabación de cada uno. Vuela Libre, de Juan Hernández, editado baio el sello Denver, fue publicado en 1988. Azul, de Real de 14, para Discos Pueblo, 1987; y el álbum debut de Follaje, con un título ídem, en 1985, para Pentagrama. Sin embargo, existe la versión de que este mismo disco ya había sido prensado dos años antes, para otra compañía distinta. Por lo tanto, la grabación pionera de un álbum íntegramente de blues, hecho en México, con letras en español, le corresponde a Follaje. Esta obra tiene dos joyitas: Ruta 100 y El blues de la crisis, canciones que no han perdido actualidad y que retratan fielmente las duras condiciones de los habitantes de la zona metropolitana.

Sin embargo es necesario hacer una última aclaración, en 1980, el veterano guitarrista Horacio Reni viajó a Chicago y de manera sorpresiva pudo grabar un disco pequeñito, extended play de 45 revoluciones, para el sello CJ, que son las siglas del dueño Carl Jones, con número de serie 679, titulado Blues go to Mexico, en donde Horacio canta en español y se acompaña con guitarra acústica y armónica. Así que, en cuanto a intérpretes solistas, este rarísimo y antiguo disco de vinil, es la grabación pionera.

A Horacio Reni le tocan, al menos, dos honores: ser uno de los pioneros del rocanrol y también del universo blusero mexicano. Gran voz y fino slide.

BLUES A LA CARTA

José Luis García Fernández jlgf2@hotmail.com

Clapton está de vuelta, retrospectiva en doce capítulos

CAPÍTULO tres

a) CLAPTON 2010

Este es un disco en el que Clapton incluye una serie de versiones de sus canciones favoritas de jazz, country y blues, estándares tradicionales de temas del siglo pasado más un par de ellos originales. El disco está producido por Doyle Bramhall II con colaboraciones de gente como J.J. Cale, Sheryl Crow, Allen Toussaint, Wynton Marsalis, Steve Winwood Abe Laboriel Jr y Jim Keltner, entre otros. Adjunto el link para consultar un corto video donde Eric nos habla de este disco: http://www.youtube.com/watch?feature=player embedded&v=iEw0u5A5RKs

- 1. Travelin' Alone
- 2. Rocking Chair
- 3. River Runs Deep
- 4. Judgement Day
- 5. How Deep Is The Ocean
- 6. My Very Good Friend The Milkman
- 7. Can't Hold Out Much Longer

- 8. That's No Way To Get Along
- 9. Everything Will Be Alright
- 10. Diamonds Made From Rain*
- 11. When Somebody Thinks You're Wonderful
- 12. Hard Times Blues
- 13. Run Back To Your Side
- 14. Autumn Leaves

Travelin' Alone: Excelente inicio con un rockblues en donde se destacan los toquecitos del Hammond y desde luego el riff hipnótico de las guitarras.

Rocking Chair: Una alineación de lujo con Abe Laboriel Jr en la batería y la guitarra slide de Derek Trucks, este tema de jazz, de nada menos el compositor de Georgia in my mind, Hoagy Carmichael... sabroso.

River Runs Deep: Un tema de rock suavecito de JJ Cale (guitarra), con una instrumentación de primera, metales y cuerdas se dejan escuchar y nuevamente el Hammond haciendo acto de presencia.

Judgement Day: El blues pasa lista con este tema original del armonicista de Chicago: Snooky Pryor. Una de mis favoritas de este disco.

How Deep Is The Ocean: Regresa el jazz con este tema tocado magistralmente por Clapton en la acústica y eléctrica, Marsalis en la trompeta y un fino arreglo de cuerdas.

My Very Good Friend The Milkman: Otro temita de antiguo jazz con la estupenda participación de la trompeta de Marsalis, donde seguramente salió la idea del proyecto del Play de Blues, destacan los pianos acústicos en los solos, pero también los alientos sin duda.

Can't Hold Out Much Longer: Woah! Un blusesote original de Little Walter con Kim Wilson en la armónica y la banda a todo vapor, al estilo de lo que hacía Clapton con Mayall.

That's No Way To Get Along: Festiva rola con tintes de country blues, otra participación en coros y guitarra de JJ Cale, un piano machacante es el sello que adorna el fino solo de slide.

Everything Will Be Alright: JJ Cale en acción haciendo dueto con Clapton, tiene estupendos arreglos orquestales y de piano.

Diamonds Made From Rain: Canción original de Bramhall II, con las voces de Eric y Sheryll Crow teniendo a la orquesta en el fondo y un estupendo requinto a la Clapton, no sé pero me hizo recordar por momentos alguna rola de Harrison. Parece ser el tema principal del disco.

When Somebody Thinks You're Wonderful: Un nuevo tema de jazz de Nuevo Orleans con la gente de Marsalis.

Hard Times Blues: Un blues de los 30's con un tratamiento muy especial, teniendo a Clapton en la mandolina. De lujo!!!

Run Back To Your Side: Una hipnotizante rola blues original de Clapton, la única del disco, bueno también tiene mucho de Bramhall II, con algo en especial que es la guitarra slide de Derek Trucks, se destaca como en muchos de los temas la base rítmica de Jim Keltner en la batería y Willie Weeks en el bajo.

Autumn Leaves: Una versión de este standard del jazz, sella el álbum de manera espectacular con Clapton en voz y guitarra, Abe Laboriel Jr en la batería, Willie Weeks en el contrabajo, Walt Richmond en el piano y las cuerdas de la London Session Orchestra.

Conclusión:

Clapton es un disco muy completo con jazz, rock, blues, country y algo de pop, pero que deja a deber seguramente a los fanáticos de corazón de Eric, sin embargo a mi parecer es parte del crecimiento natural del artista.

Calificación: 8.0

Eric Clapton y Steve Winwood dos leyendas vivas reunidas en el Madison Square Garden de NYC para grabar y filmar unas actuaciones que tuvieron lugar durante tres noches en febrero del 2008 y publicado en mayo de 2009. Clapton y Winwood están arropados por Willie Weeks en el bajo, lan Thomas en la batería y Chris Stainton en los teclados. Nos ofrecen lo mejor de su repertorio de sus inicios en compañía y en solitario. Un repaso por la discografía de The Yardbirds, Cream, Derek and the Dominos por parte de Clapton o de Spencer David Group o Traffic por la parte que le toca a Winwood, además de la super banda Blind Faith, donde coinciden. En "Live From Madison Square Garden" además de los temas compuestos por ellos mismos, Clapton y Winwood, tocan versiones ya conocidas y que en su momento llegaron hacerlas suyas mejorando incluso los temas originales: "Them Changes" de Buddy Miles, "After Midnight", Low Down y "Cocaine" de J.J. Calé, "Rambling On My Mind" del mítico Robert Johnson, la inmortal "Georgia On My Mind" pieza que igualmente versionó e inmortalizó Ray Charles pero que en realidad fue escrita en 1930 por Hoagy Carmichael (música) y Stuart Gorrell (letra) o las grandiosas "Little Wing" y "Voodoo Chile" de Jimi Hendrix.

- 1. Had to Cry Today
- 2. Low Down
- 3. Them Changes
- 4. Forever Man
- 5. Sleeping in the Ground
- 6. Presence of the Lord
- 7. Glad
- 8. Well All Right
- 9. Double Trouble
- 10. Pearly Queen
- 11. Tell the Truth

- 12. No Face, No Name, No Number
- 13. After Midnight
- 14. Split Decision
- 15. Rambling on My Mind
- 16. Georgia on My Mind
- 17. Little Wing
- 18. Voodoo Chile
- 19. Can't Find My Way Home
- 20. Dear Mr. Fantasy
- 21. Cocaine

Had to Cry Today: De la banda en la que coincidieron, Blind Faith, inicia este concierto, original de Stevie con una versión actual y muy destacada.

Low Down: De JJ Cale, este rolón country-rock-blues que invita de inmediato a mover el esqueleto.

Them Changes: Original del baterista Buddy Miles conocido en México precisamente por esta rola, sin embargo fue un sobresaliente músico de blues, integrante de The Electric Flag.

Forever Man: Una clásica del repertorio de los conciertos de Clapton, aquí con una versión espectacular.

Sleeping in the Ground: Aquí un gran blues, de la época del Blind Faith, excepcional piano de Chris Stainton.

Presence of the Lord: Una más de esa banda, a unos cuántos años de su publicación original, este tema góspel de Clapton.

Glad: Aquí en este tema instrumental se muestra el estupendo trabajo que realizó Winwood en Traffic, qué manera tan especial de combinar los teclados: piano y órgano; y por supuesto las guitarras.

Well All Right: Una vez más, presente el rock psicodélico que desplegaban en Blind Faith, un arreglo a un tema de Buddy Holly.

Double Trouble: Un blues de Otis Rush con un manejo sin igual por ambas estrellas, que no se dan en ningún momento codazos por el protagonismo, como debe ser.

Pearly Queen: Toca el turno de nuevo a una rola de Traffic, original de la dupla Jim Capaldi/Stevie Winwood, a la altura del concierto, nada más.

Tell the Truth: Un tema Clapton de la época de Derek and the Dominos, totalmente rejuvenecido que le imprime un impulso especial a esta altura del concierto.

No Face, No Name, No Number: Una más de Traffic, nostálgica pero magistral.

After Midnight: La pieza de JJ Cale que echó a perder Clapton, dice mi amigo Pepe García, aquí en una super versión. Me gusta, me gusta.

Split Decision: Otra de Winwood que tiene como co-autor al gran cantante, guitarrista y compositor Joe Walsh (The Eagles).

Rambling on My Mind: De regreso al blues, ahora acústico con esta clásica de Robert Johnson, gran interpretación de Clapton.

Georgia on My Mind: La rola inmortal que hizo suya Ray Charles, en interesante versión.

Little Wing: Con esta y la siguiente rola, hacen un merecido homenaje al gran Jimi Hendrix, éste un estupendo rock-blues, diría que de lo mejor del álbum.

Voodoo Chile: Pero bueno este tema extensísimo, casi 17 minutos, no se queda en ningún momento atrás, de hecho son los instantes estelares del concierto.

Can't Find My Way Home: Para el encore se quedan dos temas de Winwood y uno de Clapton, éste en calma después de la tempestad.

Dear Mr. Fantasy: Inmortal tema, que refleja el estilo folk psicodélico de Stevie.

Cocaine: Un final apoteósico con esta rola JJ Cale, casi un himno de Eric.

Conclusión: 9.0 de calificación.

c) CROSSROADS GUITAR FESTIVAL 2007

Con el siguiente mensaje se presentaba la segunda edición en 2007 de los festivales benéficos *Crossroads* celebrada en Chicago, que fue otro de los muchos eventos en los que Eric Clapton se ha involucrado, para ayudar directamente a aquellos que necesitan tratamiento en su particular lucha contra la adicción a las drogas: "El cambio comienza con un solo paso, y *Crossroads* vuelve a estar aquí para ayudar a dar ese primer paso".

La calidad de los músicos que se dieron cita, es espectacular: Sonny Landreth, John McLaughlin, Doyle Bramhall II, Susan Tedeschi, The Derek Trucks Band, Johnny Winter, Robert Randolph & The Family Band, The Robert Cray Band, Jimmie Vaughan, Hubert Sumlin, B.B. King, Vince Gill, Albert Lee, Sheryl Crow, Willie Nelson, John Mayer, Los Lobos, Jeff Beck, Derek Trucks, Robbie Robertson, Stevie Winwood, Buddy Guy y por supuesto, Eric Clapton.

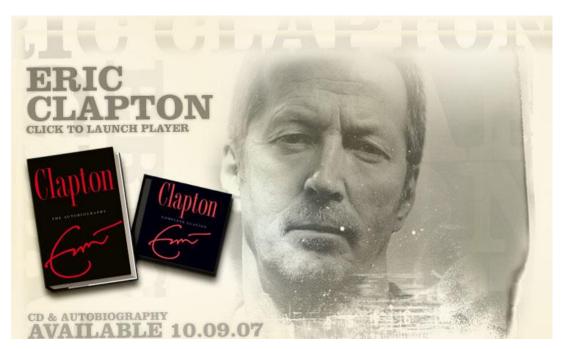
Inicia el concierto a cargo del actor Bill Murray, realizando una versión junto a Eric Clapton del tema "Gloria" compuesta por el irlandés Van Morrison. La actuación del legendario Johnny Winter con The Derek Trucks Band, que nos da muestra de su blues eléctrico e incendiario en "Highway 61 revisited", magistral. "Country Boy" por Albert Lee y Vince Gill, nos hará pasar un momento agradable gracias a ese estilo country que tanto gusta y que le imprimen a sus canciones. Emotivo, cuando Willie Nelson sale a escena para interpretar su clásico "On The Road Again".

Stevie Winwood y Eric Clapton (ex componentes del grupo Blind Faith) con "Presence Of The Lord", que después de 25 largos años se vuelven a reunir recordando tiempos gloriosos de épocas ya olvidadas, pero siempre presentes. Jeff Beck, acompañado de la impresionante bajista Tal Wilkenfeld, memorables en "Big Block", un poderoso tema con cierto aire underground. Y para cerrar el telón, los Clapton, Guy, Sumlin, J. Vaughan, Winter, Cray y Mayer dan rienda suelta a su ya reconocido virtuosismo en "Sweet Home Chicago".

Fuente: http://rockandrollismyaddiction.wordpress.com/2012/01/08/eric-clapton-crossroads-guitar-festival-2007/

d) COMPLETE CLAPTON 2007

El disco Complete Clapton es un álbum recopilatorio que contiene 36 de sus mejores y más conocidas canciones en su historia, editado en el 2007. No más que decir, solo deleitarse al escucharlo cada vez. ¿Y qué decir de su autobiografía?, una obra sorprendente cuya lectura también se disfruta al por mayor.

Disco Uno

- 1. I Feel Free
- 2. Sunshine Of Your Love
- 3. White Room
- 4. Crossroads (Live At Winterland)
- 5. Badge
- 6. Presence Of The Lord
- 7. After Midnight
- 8. Let It Rain
- 9. Bell Bottom Blues
- 10. Layla
- 11. Let It Grow
- 12. I Shot The Sheriff
- 13. Knockin' On Heaven's Door
- 14. Hello Old Friend
- 15. Cocaine
- 16. Lay Down Sally
- 17. Wonderful Tonight
- 18. Promises
- 19. I Can't Stand It

Disco Dos

- 1. I've Got A Rock 'n Roll Heart
- 2. She's Waiting
- 3. Forever Man
- 4. It's In The Way That You Use It
- 5. Miss You
- 6. Pretending
- 7. Bad Love
- 8. Tears In Heaven
- 9. Layla (Unplugged)
- 10. Runing Of Faith (Unplugged)
- 11. Motherless Child
- 12. Change Of The World
- 13. My Father's Eyes
- 14. Riding With The King
- 15. Sweet Home Chicago
- 16. If I Had Possession Over Judgment Day
- 17. Ride the River

GANADORES 34ª BLUES MUSIC AWARDS 2013

BLUES FOUNDATION

1. Álbum acústico: Not Alone - Ann Rabson con Bob Margolin

2. Artista acústico: Eric Bibb

3. **Álbum del año**: *Show of Strength* - Michael Burks

4. Premio B.B. King: Artista del año: Curtis Salgado

5. Banda del año: Tedeschi Trucks Band

6. Mejor artista nuevo: They Call Me Big Llou - Big LLou Johnson

7. **Álbum de blues contemporáneo**: *Show of Strength* - Michael Burks

8. Artista mujer de blues contemporáneo: Janiva Magness

9. Artista hombre de blues contemporáneo: Tab Benoit

10. DVD: Muddy Waters & Rolling Stones, Live at Checkerboard Lounge

11. Premio Gibson Guitar – Guitarrista del año: Derek Trucks

12. Álbum histórico: Bear Family Records - Plug It In! Turn It Up! Electric Blues - Varios Artistas

13. Bajista: Bob Stroger

14. Baterista: Cedric Burnside

15. Armonicista: Rick Estrin

16. Metales: Eddie Shaw

17. Premio Koko Taylor - Artista mujer de blues tradicional: Ruthie Foster

18. Premio Pinetop Perkins a mejor pianista: Victor Wainwright

19. Álbum de Rock Blues: Everybody's Talkin' - Tedeschi Trucks Band

20. Canción del año: "I Won't Cry" - Stronger For It - Janiva Magness

21. Álbum de Soul Blues: Soul Shot - Curtis Salgado

22. Artista mujer de Soul Blues: Irma Thomas

23. Artista hombre de Soul Blues: Curtis Salgado

24. Álbum de blues tradicional: Double Dynamite - The Mannish Boys

25. Artista de blues tradicional hombre: Magic Slim

8° Festival de Blues y Pulque en Santa Cruz Xochitepec, Xochimilco D.F.

El pasado sábado 11 de mayo de 2013, se llevo a cabo este ya tradicional evento, con mucha gente, mucho calor, mucho blues y desafortunadamente mucho más de "todo" y poco, muy poco pulque.

Pero bueno, las bandas y la buena vibra se dejó sentir desde el inicio al filo del mediodía y hasta ya entrada la noche, donde desfilaron decorosamente una a uno, grupos representativos de la Ciudad de México y del área metropolitana, y por supuesto para el cierre la banda exportada de la ciudad del mole y del camote (Puebla).

El orden de aparición fue: Los Cerdos Lúdicos, Catfish Blues, Circo Blue, Estación Monrovia, Blues Demons, Radio Blues y Serpiente Elástica.

Los Cerdos Lúdicos

Esta "nueva" banda comienza a dar de que hablar derivado de su peculiar estilo de interpretar el blues ya que incluye versiones no muy conocidas de clásicos como T-Bone Walker, BB King, Eric Clapton y Ray Charles, entre otros; y esto combinado con sus composiciones originales que pronto estarán en su primera producción discográfica.

Agrupación que se presentó por primera vez en estas tierras del sur de la ciudad, y que fue bien recibida por un público entusiasta que aplaudió cada uno de los temas de su programa. La banda para esta presentación estuvo conformada por Vico Darling en la guitarra, Carlos García en el bajo, Charly Rosete en la batería y José Luis García en el teclado y guitarra, teniendo como invitado al palomazo a Octavio Espinosa con su inseparable armónica.

Catfish Blues

Tocó el turno a una de las dos bandas anfitrionas, bueno ésta, por estar formada por dos de los principales organizadores y promotores del festival: Víctor Peña en el bajo y Chucho Ponce en la armónica y voz.

La banda se complementó con Betuel Peregrina en la batería y José Luis Torres en la guitarra, aunque también estuvo con ellos por momentos Gustavo Ponce con su estupenda guitarra.

Temas clásicos fue el repertorio que interpretaron logrando mantener el entusiasmo en todo momento que como antes exponía, se dio desde el principio del convite. Buena y discutida actuación sin duda.

Circo Blue

Una banda de nuevo nombre pero ya con una trayectoria importante fue la que ocupó el tercer lugar de la lista. Paco López en la guitarra y voz, comandó la contienda con sus fieles cómplices Juan Soto en la batería y Raúl Soto en el bajo, acompañados en esta ocasión por Octavio "Blu" Patiño en el sax y Roy Álvarez en la guitarra.

Aunque también tuvo una participación corta, pero sobresaliente el joven maestro Donovan en los teclados.

Una buena repasada a los temas de su reciente disco y algunas del repertorio de Roy fueron las rolas que conformaron su portentoso set list, que prendió permanentemente al público que ya presentaba una gran entrada al lugar asignado al evento. Buena banda de blues en español que sigue viento en popa.

Estación Monrovia

Definitivamente con el pie derecho y buena estrella han iniciado las presentaciones de esta banda, primero en su concierto debut en Los Alebrijes en días pasados y ahora con un aforo único tal vez en uno de sus momentos de mayor concentración de audiencia, que aún disfrutaba en un alto porcentaje por lo que se dejaba escuchar desde el escenario.

Gustavo Ponce, guitarra, James García, bajo, Carlos "Black" Méndez en la batería y Alejandro Pascual en la voz y guitarra, pusieron a cantar, a brincar y a bailar a los cientos de escuchas que coreaban los temas conocidos como Sunshine of your love de Cream o una versión blueserona de Simphaty for the Devil de sus satánicas majestades.

Habrá que esperar un poco para ver en qué lugar se va colocando esta banda, tanto en el gusto del público como en el de los organizadores de eventos, por lo pronto han cumplido con creces la expectativa generada alrededor de su inicio en el circuito bluesero.

Blues Demons

La banda se presentó una vez más, con una experiencia de ocho años de participación en estas instancias, es decir que como agrupación anfitriona ha tocado en todas y cada una de las ediciones de este festival, mostrando un gran avance en su desarrollo tanto musical como de presencia escénica.

El sexteto está conformado por Karla Porrágas voz y piano, Miguel Venegas voz y guitarra, Joel Salinas en el bajo, Daniel Rodríguez armónica, Christian Venegas batería y Eduardo Peña en la guitarra; hizo de las suyas con la gente, que incluso los acompaño con fuertes aplausos y un final de éxtasis con rolas como el Blues de la cabaña y Johny B Goode.

Jóvenes blueseros que sólo les hace falta visitar el estudio de grabación, para que pronto tengan su material discográfico que de testimonio a tan ejemplar e interesante trabajo que han desarrollado en su tiempo de formación.

Radio Blues

Con un ambiente único en la parte posterior de la histórica iglesia de este pintoresco pueblo de Santra Cruz Xochitepec, y una calle repleta de gente de todas las edades y condiciones sociales, conviviendo juntos en este evento musical con tintes del género raíz que a muchos nos apasiona: el blues, dio paso a otra banda de alto voltaje y nivel que recorre semana a semana los principales escenarios de la ciudad de México, Radio Blues.

Comandada por Elihú Quintero, inquieto músico y promotor, principal organizador del Encuentro Nacional de Blues que justo se llevo a cabo en su séptima edición en este mes de mayo lleno de blues, por fortuna con buenos resultados.

Elihú con su guitarra, armónica y voz, interpretó junto a la banda con Edgar en el bajo, Noé en la guitarra y Oscar en la batería, sus buenos covers blueseros a los que le dan su toque especial y algunas de sus nuevas rolas originales, desplegando un concierto energético que no desmerece en ningún momento, a pesar de tener una actividad prácticamente sin descanso. Bien por la banda.

Serpiente Elástica

De tierras poblanas se dejó caer esta estupenda banda, una de las mejores en el país que interpretan blues en español, un blues muy cercano a los originales, quiero decir con esto que en su música y sus letras reflejan por mucho el espíritu de las viejas rolas de los maestros del género.

Con arreglos muy cuidados y con excelente manejo de cada uno de sus instrumentos estuvieron sobre el escenario nocturno del festival: David Pedraza en la guitarra y voz, Martín Pérez Páiz en la armónica y tabla de lavar, Antonio Larios en el contrabajo, Gabriel Licea en la batería y tabla de lavar; y el invitado Roberto Prieto en la guitarra.

Como siempre esta banda se sigue echando a la bolsa varios admiradores cada vez que se presenta en la capital. Ojalá que sigan teniendo esa oportunidad de venir a presentarnos su fino espectáculo serpentesco de alta calidad.

Unas bandas espectaculares en una tarde – noche de blues y otras yerbas que juntas hicieron que a este momento le vayamos reservando un lugar muy especial en nuestra memoria.

FOTOGALERÍA

Fotos: Octavio Espinosa, José Luis García F (2), Sandra Redmond (3), José Luis García V, Fidelmar Muñoz y Carlos Muñoz.

I. Las Bandas

Los Cerdos Lúdicos

Catfish Blues

Circo Blue (2)

Estación Monrovia (2)

Blues Demons (3)

Radio Blues

Serpiente Elástica

II. Momentos del 8º Festival Pulque y Blues

Cultura Blues en...

Instituto Nacional de Rehabilitación para Niños Ciegos y Débiles Visuales - 2 de mayo de 2013

En **Cultura Blues** continuamos con nuestra labor de difusión del blues hecho en México y en esta ocasión llevando el proyecto a los niños del *Instituto Nacional de Rehabilitación para Niños Ciegos y Débiles Visuales*, en el centro de Coyoacán, aceptando la invitación de nuestro amigo Fidelmar Muñoz.

Los Cerdos Lúdicos fue la banda que vivió este mágico momento: Vico guitarra y voz, Carlos bajo, Charly batería, José Luis teclados y guitarra, y Freddy en la armónica; hicieron pasar a la peculiar audiencia un momento intenso y especial, que al igual fue disfrutado por cada uno de los integrantes del grupo.

Importante labor que sigue marcando una placentera diferencia...

Alameda del Sur-Coyoacán: Concierto del 2º Aniversario - 26 de mayo de 2013

Fotos: María Luisa Méndez. Colaboraciones de Ari Paz Cerón, José Luis García, Freddy Reyes y Alejandro Cara

La presentación del evento con Guadalupe Ocampo (Delegación Coyoacán) y Freddy Reyes (Cultura Blues)

Estación Monrovia: Gustavo, Alejandro, James y Carlos

Blues Demons

Público bailando

Radio Blues: Óscar, Elihú, Noé y Edgar

Los Alebrijes... presente!

The Rhinoceros Bluesband

Una Experiencia

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

CATFISH BLUES Primera parte

Frontispicio de una edición de *Las Aventuras de Tom Sawver* de 1884

Si existe un animal cuya imagen en el Mississippi sea controvertida, éste es, sin duda, el siluro, más conocido como pez gato o *catfish*, nombre derivado de los bigotes que tiene junto a la boca.

Se debe esto a su fama de animal carroñero y limpia fondos que se alimenta de los detritus del resto de habitantes del Mississippi, motivo por el cual se le considera un pez sucio y, por tanto, poco adecuado para llevarse a la boca.

Sin embargo, en la pobreza más absoluta en la que vivían los esclavos negros, los *clay eaters*, los *rednecks* y la *white trash*, cualquier bocado era considerado un manjar y no se tenían remilgos a la hora de elegir menú, sobre todo si existía la posibilidad de incluir en él un animal como éste: abundante, grande, nutritivo y sabroso.

Clay eaters: Comedores de arcilla. Mote por el que se conocía a los blancos pobres que comían arcilla como complemento de sales minerales de su paupérrima dieta.

Rednecks: Cuellos rojos. Término despectivo con el que se denominaba a los blancos pobres que trabajaban en el campo y solían tener el cuello rojo debido a su exposición contínua al Sol.

White trash: Basura blanca. Manera en que se llamaba a los blancos pobres que tenían que trabajar por sí mismos y no tenían esclavos. Los propios negros llamaban así a los blancos que servían a los amos.

Antes de la llegada del hombre blanco a América, no existen referencias que citen a los indios americanos comiendo *catfish*, pero, según se fue colonizando el continente, el pez gato se incorporó a la dieta de la gente de las clases sociales más bajas.

Encontramos a este pez en 1876, nadando en las páginas de *Las aventuras de Tom Sawyer*, de **Mark Twain**, quintaesencia de la América rural y pobre, cuando, en el capítulo XIV, Tom se escapa de casa junto con sus compinches Huckleberry Finn y Joe Harper para convertirse en piratas:

Mientras Joe cortaba lonchas de tocino para el desayuno, Tom y Huck le dijeron que aguardase un momento, y se fueron a un recodo del río. Echados al agua los aparejos de pesca, al instante se colmaron sus esperanzas.

Joe no había tenido tiempo de impacientarse cuando ya los otros estaban de vuelta con un par de hermosas percas, un pez gato y otros peces peculiares del Mississippi. Aquello sobraba para toda una familia.

Frieron los pescados con el tocino, y se dijeron que nunca habían probado cosa tan exquisita. Ignoraban que los peces de agua dulce saben mejor cuanto antes pasen del río a la sartén.

Entre la población negra, este pescado era el alimento más lujoso al que podían aspirar, pues su dieta se basaba en arroz y otros cerales, verduras, despojos del matadero...

Era tan apreciado que, como ejemplo, existe en la población de Columbus, Mississippi, un barrio conocido como el *Catfish Alley*, debido a que cuando los negros que vivían en esta zona iban al río Tombigbee a pescar y conseguían alguna de estas piezas, el olor del *catfish* friéndose atraía a gente de los alrededores y, lo que en un principio iba a ser una comida normal y corriente, se convertía en un banquete para vecinos y extraños.

Para que todos los hombres que trabajan en el campo estuviesen presentes en el festín, este tipo de eventos se fue planificando para que coincidiese con el sábado por la noche, el momento más lúdico y festivo de la semana pues al día siguiente no se trabajaba.

He aquí el origen de los famosos *night fish fry*, fiestas en las que se servía como cena pescado frito y las actuaciones musicales permitían el baile y la jarana hasta altas horas de la noche.

Como decía **Louis Jordan**, si habéis estado alguna vez en Nueva Orleans, sabréis a qué me refiero.

Saturday Night Fish Fry, de Louis Jordan (1949)

Now, if you've ever been down to New Orleans
Then you can understand just what I mean,
Now all through the week it's quiet as a mouse,
But on Saturday night, they go from house to
house:

You don't have to pay the usual admission
If you're a cook or a waiter or a good musician.
So if you happen to be just passin' by
Stop in at the Saturday night fish fry!
Now, my buddy and me was on the main stem,
Foolin' around, just me and him,
We decided we could use a little something to
eat,

So we went to a house on Rampart Street; We knocked on the door and it opened with ease,

And a loose little miss said, "Come in please," And before we could bat an eye, We were right in the middle of a big fish fry! Now the folks was havin' the time of their life, And Sam was jivin' Jimmy's wife, And over in the corner was a beat-up grand Being played by a big, fat piano man! Some of the chicks wore expensive frocks, Some of them had on bobby socks, But everybody was nice and high At this particular Saturday night fish fry! Now, my buddy and me, we fell right in, And we hollered, "Let the joy begin!" Now, we figured this was a good place to play, 'Cause the party was already underway; But all of a sudden the lights went low, And everybody made straight for the front door, Man, I was so scared I didn't know where to go, I stood right there, then I fell on the floor!

Now, the women was screamin' and jumpin' and yellin',

The bottles was flyin' and the fish was smellin'; And way up above all the noise they made, Somebody hollered, "Better get out of here; this is a raid!"

Now, I didn't know we was breakin' the law, But somebody reached up and hit me on the jaw,

They had us blocked off from the front and the back,

And they was puttin' 'em in the wagon like potatoes in a sack.

I knew I could get away if I had a chance,
But I was shakin' like I had the St. Vitus dance,
Now, I tried to crawl under a bathtub,
When the policeman said, "Where you goin'
there, bub?"

Now, they got us out of there like a house on fire,

Put us all in that Black Maria,
Now, they might have missed a pitiful few,
But they got both me and my buddy, too!
We headed for jail in a dazed condition,

They booked each one of us on suspicion;
Now my chick came down and went for my bail,
And finally got me out of that rotten jail;
Now, if you ever want to get a fist in your eye,
Just mention a Saturday night fish fry!
I don't care how many fish in the sea,
But don't ever mention a fish to me!

No solo los peces eran apreciados a orillas del río Mississippi. Otros habitantes fueron codiciados por su sabor, por ejemplo, los cangrejos de río.

A continuación podemos ver una canción llamada el "agujero del cangrejo" (crawdad hole), cantada por Big Bill Broonzy (y con fantásticas versiones de Sonny Terry y Brownie McGhee y de Big Joe Turner), y que versa sobre coger un sedal y un palo e ir a pescar cangrejos sentado a orillas de un estanque:

Crawdad Hole, de Big Bill Broonzy (1953)

You get a line and I'll get a pole, Now honey
You get a line and I'll get a pole, Babe
You get a line and I'll get a pole
We'll go down to the crawdad hole, Honey,
baby, mine
Yonder come a man with a sack on his back:

Yonder come a man with a sack on his back; Now honey

Yonder come a man with a sackon his back; Oh babe

Yonder come a man with a sack on his back He's got him all the crawdads he can pack; Honey, baby, mine

Man fell down and he broke that sack; Honey
Man fell down and he broke that sack; Oh babe
Man fell down and he broke that sack

You'd better see them crawdads goin' back; Honey, baby, mine

What you gonna do when the pond goes dry; Now honey

What you gonna do when the pond goes dry; Oh babe

What you gonna do when the pond goes dry
I'm gonna stand on the bank
And watch the crawdads die
Honey, baby, mine
Sat on the pond 'til my feet got cold; Now honey
Sat on the pond 'til my feet got cold; Babe
Sat on the pond 'til my feet got cold
I was lookin' right down that crawdad's hole
Honey, baby, mine

Como vemos, los peces y crustáceos del Mississippi, tenían un lugar importante en la cultura popular afroamericana, y como no, el blues, que es fiel reflejo de esta cultura, también se hizo eco, dedicándole parte de su panteón.

El catfish, siendo uno de los platos más exquisitos para la gente humilde de la cuna del blues (según el presidente del BB King's Club la comida preferida de **BB King** es el catfish, sobre todo acompañado con fried dill prickles) no es de extrañar que protagonice canciones, convertidas con el paso de los años en auténticos estándares.

El hombre blanco, al que siempre gustó ridiculizar las costumbres de los negros, aprovechó esta predilección por el *catfish* para mofarse de sus gustos culinarios.

Así lo podemos ver en el siguiente *minstrel*, titulado *The Darkey and the Catfish* y muy conocido en Illinois a mediados del siglo XIX, en el que se ridiculiza al negro que, habiendo pescado *catfish*, no tiene necesidad de comer grasa de tocino, zarigüeyas o mapaches:

Don't talk to me o' bacon fat or taters, coon, or possum,

For when I've backed a valler set I've get a

For when I've hooked a yaller cat, I've got a meal to boss 'em.

Fried dill pickles: Pepinillos fritos al eneldo. Aperitivo muy popular en el Sur de los EEUU.

Minstrel: Espectáculo musical en el que los blancos se disfrazaban de negros e interpretaban su música, imitándoles y, normalmente, ridiculizándoles.

Darkey o darky: Oscurillo. Término despectivo para referirse a los negros. El darky solía ser uno de los personajes habituales en los minstrels, junto a la mammy, el mulato, el dandy y el esclavo.

Fue otro *minstrel* más antiguo, de 1844, llamado *My Old Dad*, la primera canción popular donde se incluyó a este pez. La fama de esta tonada fue tan grande, que originó diferentes canciones interpretadas en los *minstrel* con el *catfish* como protagonista:

Mr. Catfish

Met Mr. Catfish comin' down stream : Says Mr. Catfish, "What does you mean?" Caught Mr. Catfish by the snout : And turned Mr. Catfish wrong side out.

Incluso se adaptó el nombre de este pez para que al representar estas obras en otras regiones de Norteamérica le resultase familiar a sus habitantes.

Tal es el caso de la siguiente canción, en el que el catfish se convierte en el jackfish:

Jackfish: Nombre popular del lucio en norteamérica. Este pez es común en la zona de los Apalaches y en el curso alto del Mississippi, mientras que el siluro (catfish) es propio de zonas más cálidas.

Continuará...

Semblanzas

Entrevista a Phil Chess (Tercera parte)

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

Esta es la tercera y última parte de la entrevista a Phil Chess. Tras relatar como la familia llegó a Estados Unidos y cómo comenzaron a trabajar con sus primeros artistas, ahora conocemos más detalles sobre la historia del sello discográfico de blues más importante del siglo XX.

Leonard, Marshall y Phil Chess (finales de los sesenta)

He leído por ahí que a algunos de los artistas de Chess les compraban ustedes un coche.

Ah, sí... Muddy nunca pagaba el alquiler de su casa, ni las cuotas del coche, ya sabe, cuando a Little Walter le llego la fama y tenía que empezar a hacer giras no tenía medio de transporte, tuvimos que comprarle una camioneta. Sí, en general se lo deducíamos de sus derechos de autor, lo comprábamos nosotros, pero la gente se creía que se lo habíamos comprado y que se lo habíamos regalado.

Recuerdo que Bo Diddley compró, esto... yo me había comprado un Cadillac pero no me gustó y él me lo compró.

Cuando compraron 2120 S. Michigan Avenue, ya tenían los estudios y las oficinas. ¿Contaban también con distribución, almacén y servicio de envíos desde ese edificio o lo hacía desde otro?

No, todo se hacía desde ese edificio y luego, como le he dicho, compramos otro edificio, ese otro edificio contiguo donde guardábamos todos los discos y el servicio de expedición de envíos estaba allí.

Algunas de las grabaciones que salieron en Chess no eran de Chess, eran de otros sellos y ustedes conseguían los derechos, como Parrot, JOB, ¿cómo dieron con ellos?, ¿cómo decidieron incorporarlos y aceptarlos en Chess? ¿Cómo ocurrió?

Pues, conocíamos a... conocíamos a Joe Brown, y a Al Benson. Todos conocíamos a Al Benson, él era el disc-jockey más importante del momento en Chicago y, ya sabe, el dinero... Al Benson siempre necesitaba dinero. Así que un día nos dijo que había hecho "Every Day I Have The Blues" con Joe Williams, ya sabe de quién le hablo, del Joe Williams que estaba con Count Basie. Y nos dice el tipo, "Si lo queréis, es vuestro". Lo tomamos, y.... ¿qué más nos ofreció?... estoy intentando recordar, no sé, ah sí! Albert King. Él solía visitar a Al Benson casi cada día, y siempre andaba hambriento.

¿Cuál fue el primer disco de Chess importante, ese a partir del cual se dice eso de "ése" sí que ha sido un buen disco, ahora ya sabemos qué estamos haciendo?

1425, Muddy Waters.

¿Y qué cambios supuso esa grabación? ¿Fue el inicio de una nueva dirección en su trabajo o les vino a la cabeza eso de "vamos a probar un poco por aquí"?

Uno quería seguir haciendo blues, y seguir con lo que sabe hacer, y sacamos a Muddy de nuevo, y no teníamos suficientes pistas para hacer cuatro melodías, así que trabajamos con Little Walter. ¿Cuál era el número de su gran disco?

Juke...

Juke.

1952. Ése es un número superior al de Muddy

Sí, porque subió y llegó a la lista de los mejores éxitos del mercado de música pop.

Me parece entender que Leonard se encargaba de la distribución, ¿él era el que se desplazaba y vendía los discos?

Sí, él iba de aquí para allá con el coche lleno de discos, iba hasta Detroit, y se los vendía a las casas de discos.

Y cuando él estaba fuera, ¿usted se encargaba de las sesiones?

Ummm, pues...

Él andaba por ahí y usted se encargaba de la producción en el estudio.

Sí, yo me encargaba de la producción, pero casi siempre estábamos juntos.

Sí, pero si él no estaba...

Si él no estaba, sí, me encargaba yo, y si yo no estaba, se encargaba él.

En ese tiempo las listas de éxitos Billboard y Cash Box eran las más importantes, ¿también medían las ventas?

Cash Box era más importante que Billboard!

¿Y cuál fue el disco que llegó más alto en la lista de éxitos, que usted recuerde?

Oh, fue "Maybellene", creo que fue el mejor éxito que tuvimos. Cuando grabamos a Bo Diddlev teníamos a este crío que tocaba con él, este crio.... que se fue al otro lado de la calle, a Vee Jay.

¿A Billy Boy Arnold?

Eso es.

The Rolling Stones en los estudios de Chess Records en 1964

¿Cómo conocieron usted y Leonard a Gene Goodman y cómo decidieron empezar a editar, además de grabar?

Pues lo que paso es que, Gene vino a Chicago. Yo no le conocía, ni tampoco le conocía Leonard, y vino a la oficina y nos contó que quería, que había sacado un disco que se llamaba Willie Mabon. Y quería esa canción. Pero lo que había pasado era que un tipo de Nueva York había venido y había hablado con Willie y la había firmado.

Así que Hal Fine, creo que se llamaba así, Hal Fine, no sé que es de él ahora, ni si está vivo siquiera. Pues, entonces, Gene cogió "Every Day I Have The Blues", la otra que teníamos y se encargó de ésa. Así es como entramos a trabajar con él.

Cuando crearon los sellos Checker y Cadet, ¿por qué no se contentaron con que esos discos salieran desde Chess, como todos los demás?

Porque no se le puede pedir a un disc-jockey que ponga demasiadas canciones, ya sabe, demasiadas canciones de un mismo sello. No quedaba otra, todos lo hacíamos.

¿Estaba usted allí cuando los Rolling Stones visitaron Chess?

Sí, estaba en el estudio. Entraron y dijeron que querían grabar allí. En Chess, porque salía mucha música de allí, así que entraron, tenían un representante que se llamaba Andrew no recuerdo qué...

Ah, Andrew Oldham

Sí. A mí no me.... no me caía muy bien, pero eso no viene a cuento ahora. Pero sí, ellos entraron, entraron y querían grabar en Chess y eran buenos a la hora de trabajar.

¿Así que se dirigieron a Chess por su historial discográfico?

Eso es.

¿Querían que hubiese una sesión de los Rolling Stones en Chess?

Sí, les gustaba el sonido de Chess, ya sabe...

¿Y llegaron a conocer a los artistas del blues?

Sí, claro, a Muddy y a Willie, sí... se fueron a donde estaba trabajando Muddy y estuvieron con él un par de veces.

Y cuando mira hacia atrás, ¿qué viene a su memoria?

Le seré sincero, hoy por hoy, nunca hubiera vendido la discográfica.

¿Fue una decisión de Leonard, suya o de ambos, lo de vender la discográfica?

No, ya se sabe... Leonard estaba ya cansado y como Marshall y mi hijo podrían haberse encargado, pero Leonard estaba ya muy cansado.

Hacía demasiadas cosas, teníamos la emisora de radio, luego quiso comprar una estación de televisión en Chicago... no, yo nunca hubiera vendido la discográfica.

Porque realmente disfrutaba, ¿sabe?. Era mucho trabajo, ya lo sé, pero me lo pasaba muy bien. Y cuando sacábamos algo, era bueno y siempre sacábamos un éxito.

Muchas veces, con sólo grabar una vez sabíamos que teníamos un éxito. También nos enredaron alguna que otra vez.

Leonard sabía que el disco de Muddy Waters "Rolling Stone" iba a ser un éxito. La verdad, a mí me gustó a la primera.

Yo solía trabajar con ellos, de hecho, la verdad, les buscamos un apartamento para los cuatro, o los cinco.

Se quedaron en el edificio, el de mi padre. Vivieron allá y les conseguimos un apartamento allá. Luego vino Wolf, se mudó, y me dijo que necesitaba 500 dólares.

Y yo le dije, "qué quieres decir, con que necesitas 500 dólares". Y voy y le digo "iré a tu casa esta noche y te los daré".

Fui para allá y le di el dinero, y abrió, llevaba una caja de herramientas, abrió, sacó la parte superior de la caja y estaba llena de billetes.

He leído que Leonard fue la primera persona que incluyó un soborno en su declaración de Hacienda, lo dedujo como gasto de empresa dado que había gastado tanto dinero en ese concepto...

Es verdad. Lo que pasó es que, vinieron los de Hacienda, los de Hacienda, sí. Y revisaron los talonarios y vieron el nombre de una chica y luego una palabra algo así como mujer o putita, algo así. "¿Qué es esto?".

Y claro, cuando venía un distribuidor, si quería los servicios de una prostituta, nosotros se la buscábamos.

Ella iba, hacía el servicio y luego pasaba por aquí para cobrar. Es así, es cierto, y en el juicio por soborno, tenían copias de los cheques.

Todos los cheques. Pero no firmamos el mandamiento para dejar esa práctica.

Fuimos los únicos que no lo hicimos.

¿Y los cheques que tenían eran los de los disc-jockeys o los de las estaciones de radio?

Los de los disc-jockeys.

Ojo al Blues

Capítulo II: Txus Blues y José Bluefingers

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

TENGO EL MOCHO IOCO

Dibujo de Txus Blues

No lo neguemos: el *blues* es una música alegre. Triste eran las condiciones en que muchos lo creaban, lo cantaban, lo sentían; pero el *blues* les alegraba, el *blues* nos alegra. Si no, que se lo pregunten al mismísimo Muddy Waters, o véanlo en sus vídeos-: díganme si el *hoochie coochie man* estaba triste cuando desde el escenario y mirando a todas las mujeres -una a una, no de modo general- les confesaba que su mojo funcionaba; o cuando los ojos de ellas lo retaban a que se lo demostrara.

Y si el *blues* es alegre, la risa es algo muy serio. Y desde esa seriedad, la boca de Txus Blues, las manos de José Bluefingers y el genio de ambos cambiaron la bolsita de mojo por el mocho, es decir, la fregona (el trapeador en México, nota del editor). Digo si funciona la fregona: como en los campos de algodón, en las labores del hogar el que canta su mal espanta.

Got my mojo workin' (Muddy Waters)

Versión: Txus Blues (armónica, voz) y José Bluefingers (guitarra)

> Tengo el mocho loco es que no puedo parar Tengo el mocho loco Y es que no puedo parar Y mientras friego la casa Mi mujer está en el bar

Mis amigos Luis y Ana Tienen un mocho también Mis amigos Luis y Ana Tienen un mocho también Uno friega el aeropuerto, La otra la estación de tren.

Tengo el mocho loco (x3) A ver cuándo friegas tú

Aunque acabe reventado Cuando llega mi mujer, Aunque acabe reventado Cuando llega mi mujer, Si tiene ganas de guerra, La tengo que complacer

Cuando vienen sus amigas El domingo a merendar Cuando vienen sus amigas El domingo a merendar Lo ponen todo perdido Y a mí me toca limpiar

Tengo el mocho loco (x3) A ver cuándo friegas tú

Tengo el mocho loco (x3) Nadie friega como yo

Suplemento Especial

José Luis García Fernández

Personajes del blues IV

Cuatro más de los protagonistas que han realizado grabaciones de blues y sus derivados género...

37. SEAN CHAMBERS Voz y guitarra (1969)

Guitarrista, cantante y compositor cuenta a Jimi Hendrix y Stevie Ray Vaughan entre sus influencias en la guitarra, su estilo de guitarra se puede escuchar en sus grabaciones y en sus shows en vivo. Fue criado en la costa del Golfo de Florida, prestó oídos adolescentes a las grabaciones de Johnny Winter, Freddie King, B.B. King y Albert King, así como a Eric Clapton, Jeff Beck y ZZ Top. Ha sido considerado como uno de los 50 mejores guitarristas de todos los tiempos. Discografía: Strong Temptation (1998), Humble Spirits (2004), Ten Til Midnight (2009) y Live from the Long Island Blues Warehouse (2011).

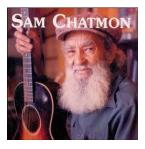
38. GRADY CHAMPION Voz, guitarra y armónica (1969)

Guitarrista, cantante, armonicista y compositor Grady había lanzado dos grabaciones muy impresionantes en 1999 y 2001 para Shanachie Records. Tanto su debut, y su segundo disco lo pusieron en el mapa de los bluesistas de Norteamérica y lo ayudaron a lanzar su carrera más allá de los límites de su nativa de Jackson, Mississippi.

Discografía: Goin Back Home (1998), Payin for My Sins (1999), 2 Days Short of a Week (2001), Back in Mississippi Live (2008), Dreamin (2011) y Shanachie Days (2012).

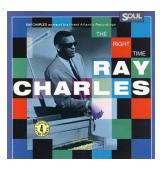
39. SAM CHATMON Voz y guitarra (1897-1983)

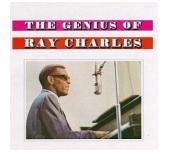

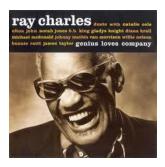
Dentro de uno de los últimos descubrimientos dentro del Delta blues fue este gran guitarrista. Su gran simplicidad a la hora de ejecutar grandes canciones de otros artistas como composiciones suyas, le hicieron valer para poder entrar en el libro de las grandes leyendas del Delta blues. Nace en Mississipi, ya desde una muy temprana edad, le entra el gusano de la música influido por parte de su familia. Años más tarde, a finales de los '20, junto a dos de sus hermanos fundan el grupo Mississipi Sheik su éxito es bastante notable pero no fueron reconocidos hasta años después, cuando el grupo ya no existía. Discografía: Mississippi Sheik (1970), Hollandale Blues (1977), Sam Chatmon's Advice (1979), Sam Chatmon & His Barbecue Boys (1980) y Blues When It Rains (2006).

40. RAY CHARLES Voz , piano, órgano, teclados y sax (1930-2004)

Nació el 23 de septiembre de 1930 en Albany, Georgia, perdió la vista durante su infancia por un glaucoma que su familia no pudo tratar por razones económicas. Fue un autodidacta del piano, pero también recibió clases de música en braille en la "St Augustine School", un centro para invidentes. Paralelamente, tuvo que ganarse la vida como músico, cuando fallecieron sus padres. A finales de la década de los cuarenta, consigue colocar un disco en las listas de su país, y en 1951 obtiene su primer Top Ten, gracias a "Baby, Let Me Hold Your Hand". Tras una gira por Florida, forma su propia banda. Gracias al cantante de Rhythm and Blues, Wynonie Harris, entra en contacto con ese estilo. Tras firmar un contrato con la discográfica Atlantic Records, en 1955 consigue el número 2 en las listas de Rythm and Blues con el tema "I Got a Woman": Su forma tan peculiar de tocar el piano y sus cualidades vocales, junto a una correcta mezcla de músicas de New Orleáns con gospel y blues, conforman el estilo propio con el que encamdiló al mundo Su mayor éxito llegó con "What'd I Say", con el que consiguió el número uno de las listas. El tema es una mezcla de rock con piano electrónico y algún coro estilo gospel. Algunos de sus temas más conocidos son "Unchain My Heart", "Hit the Road Jack" y "I Can't Stop Loving You". Con temas como "Busted", "You Are My Sunshine", "Take These Chains from My Heart" y "Crying Time", su popularidad creció como la espuma. Aunque esa buena estrella se vio truncada a finales de los sesenta, cuando se vio acusado por posesión de drogas, una acusación que le alejó de los escenarios. En 1966 resurge con un nuevo disco, "Let's Go Get Stoned". Falleció el 10 de junio del 2003. Un año más tarde aparece la película "Ray", la biografía del artista dirigida por Taylor Hackford y que presenta una sorprendente actuación de Jamie Foxx como el pianista y compositor ciego. Un film candidato a los a Oscar, por el que Foxx se llevó el Globo de *Oro* 2005. Fuente: http://www.todomusica.org/ray_charles/

Discografía esencial: 1957: Ray Charles (Album) (Or, Halleluja I Love Her So), The Great Ray Charles; 1958: Ray Charles at Newport; 1959: What'd I Say, The Genius of Ray Charles; 1960: Genius Hits the Road; 1961: Genius + Soul = Jazz; 1962: Modern Sounds In Country and Western Music; 1966: Ray's Moods; 1970: My Kind of Jazz; 1975: Renaissance; 1977: True to Life; 1978: Love & Peace; 1984: Friendship; 1986: From the Pages of My Mind; 1988: Just Between Us; 1990: Would You Believe?; 1993: My World; 1996: Strong Love Affair; 2002: Thanks For Bringing Love Around Again; 2004: Genius Loves Company, Genius & Friends.

CARTELERA

