Año 4 Número 34- Marzo 2014

CULTURA BLUES

La revista electrónica

Un concepto distinto del blues y algo más...

José Cruz y Real de Catorce. Discografía y Canciones. Parte 1

Blues a la Carta

Y MUCHO MÁS DE LA CULTURA BLUES...

Índice

Directorio

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

Esta revista es producida gracias al Programa "Edmundo Valadés" de Apoyo a la Edición de Revistas Independientes 2013 del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes

Año 4 Núm. 34 – marzo de 2014
Derechos Reservados 04 – 2013 – 042911362800 – 203
Registro ante INDAUTOR

Director general y editor:
José Luis García Fernández

Subdirector general:
José Alfredo Reyes Palacios

Diseñador: José Luis García Vázquez

Consejo Editorial:
Luis Eduardo Alcántara Cruz
Mario Martínez Valdez
María Luisa Méndez Flores

Colaboradores en este número:

1. **José Luis García Vázquez**
2. **José Alfredo Reyes Palacios**
3. **Luis Eduardo Alcántara Cruz**
4. **José Luis García Fernández**
5. **José Cruz Camargo Zurita**
6. **Ma. Luisa Méndez Flores**
7. **Fernando Monroy Estrada**
8. **Frino**
9. **Héctor Martínez González**
10. **Javier Martín Pérez Páiz**
11. **Carlos "Charlie" Rosete**
12. **Jesús Martín Camacho**

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

PORTADA Discografía José Cruz y Real de Catorce (1)..... **1**

ÍNDICE - DIRECTORIO **2**

EDITORIAL De maíz y algodón (2)..... **3**

EL ESCAPE DEL CONVICTO
20 grandes slides del blues eléctrico. Segunda Parte (3)..... **4**

BLUES A LA CARTA
José Cruz y Real de Catorce. Discografía y Canciones. Parte I -
Clapton está de vuelta, retrospectiva en doce capítulos.
Capítulo doce (4 y 5) **8**

HUELLA AZUL Una consulta con el Dr. Javier Vila,
tecladista mexicano de blues (6 y 7) **21**

LÍNEA A-DORADA Safra 63 (2) **24**

CULTURA BLUES EN…
Jardín Centenario – Zócalo de la Delegación Coyoacán.
Presentación del disco "Suena la Sombra" de
Guillermo Briseño.
Valiant Pub – Tercer aniversario del programa de radio por
internet "Por las Negras Entrañas de la Música (4) **27**

CORTANDO RÁBANOS
Las riquezas del mendigo (8) **30**

PROMO FONCA-CONACULTA **31**

UNA EXPERIENCIA Sissy Man Blues. 1ª parte (9) **32**

COLABORACIÓN ESPECIAL I
Tres festivales de Blues en el centro del país Pt. IV (10).....**37**

COLABORACIÓN ESPECIAL II
Acerca de Joe Bonamassa (11) **39**

OJO AL BLUES
Capítulo X: Segarra Inn Blues (12)..... **42**

DE COLECCIÓN Por nostalgia (4) **44**

PERSONAJES DEL BLUES XII (4) **46**

LO SUPE POR AHÍ
Crecen autodefensas, crece suspicacia (3) **48**

CARTELERA **52**

PROMO FONCA-CONACULTA **54**

Editorial

Cultura Blues. La revista electrónica

"Un concepto distinto del blues y algo más…"

De Maíz y Algodón

"De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne;
de masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre...
Únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros padres,
los cuatro hombres que fueron creados…"
Popol Vuh

Hay noticias que se convierten en un vaso de agua dulce para el sediento, hay noticias sin embargo que pueden volverse un mar de sal para otros, así es el destino de los hombres, lo que para unos es llanto para otros es alegría.

En el caso que nos ocupa podemos decir sin temor a equivocarnos que nuestra gota de agua llegó en la forma más insospechada, llegó convertida en cartel, flyer le llaman hoy, un cartel que nos llena de orgullo y satisfacción, me explico: para celebrar el mes de la herencia Afro Estadounidense en los Estados Unidos, el comité de música de la embajada de los Estados Unidos y la Biblioteca Benjamín Franklin, invitaron a dar un concierto a una de las bandas de casa, me refiero a **Estación Monrovia**, banda conformada por cuatro jóvenes talentosos y comprometidos que han logrado interesar nada más y nada menos que a los mismísimos creadores del género que nos une.

Gustavo Ponce en la guitarra, James García en el bajo, Alejandro Pascual en la guitarra y voz, y Carlos Black en la batería, han logrado conformar una banda de blues sólida y con mucho futuro si es que logran hacer lo que muchas bandas en nuestro país no han podido: **permanecer unidos**, sin permitir que los domine el ego malinche, ni los protagonismos falsos que lo único que logran es dividir lo bueno para parir lo malo.

Amigos de Estación Monrovia, en Cultura Blues nos sentimos muy orgullosos de ustedes enhorabuena y que sigan cosechando éxitos en este interminable camino sin pavimentar llamado: Blues.

En éste número destacamos la Huella Azul de María Luisa Méndez, con una entrevista al destacado tecladista mexicano de blues, *Javier Vila*; Ojo al Blues de Jesús Martín Camacho con estupendas fotos de *Segarra Inn Blues*; el Escape del Convicto de la pluma de nuestro amigo Luis Eduardo Alcántara, termina el ensayo sobre los *20 grandes slides del blues eléctrico*; del teclado de nuestro seguramente muy orgulloso Director, Blues a la Carta presenta el final de la serie dedicada a *Eric Clapton*, así como el inicio de *José Cruz y Real de Catorce. Discografía y Canciones* con una colaboración especial del propio maestro José Cruz; Frino con su gustada sección Cortando Rábanos nos habla sobre el poeta *José Emilio Pacheco,* y mucho más, pero mucho… ¡¡¡y buen Blues!!!

Cuentan las leyendas que en el principio los hombres fueron hechos de maíz,
su carne, sus brazos y piernas,
pero los músicos de blues poseen una pequeña diferencia:
tienen el corazón de algodón.

Alfredo "Freddy" Reyes
1 de marzo de 2014

El Escape del Convicto

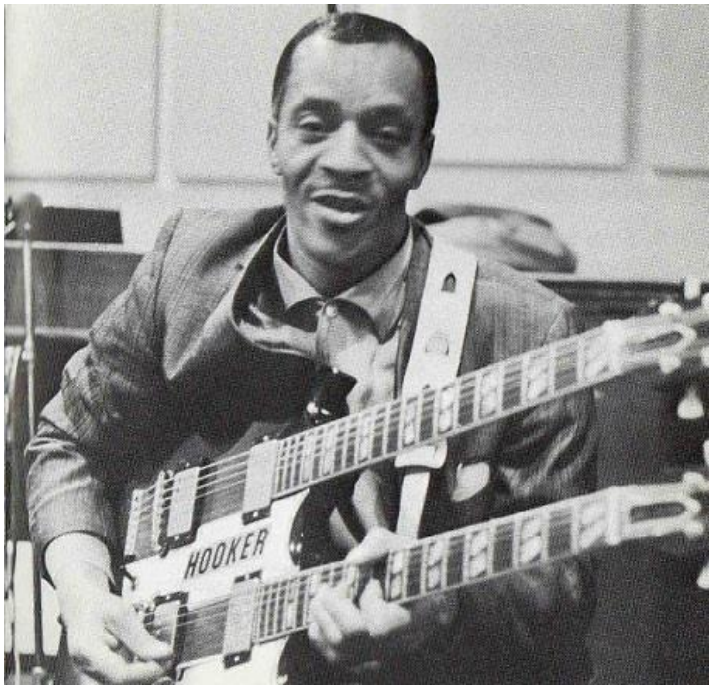
20 grandes slides del blues eléctrico. Segunda Parte

Luis Eduardo Alcántara
cannedluis@yahoo.com

Seguimos con nuestra aventura de comentar el resto de las 20 grabaciones fundamentales, dentro del blues eléctrico con slide. Empiezo:

11.- *Rolling and Tumbling*. R.L. Burnside

La compañía Fat Possum tuvo un gran acierto al dar por hecho que a lo largo de las carreteras de Mississippi, aún existían músicos toscos que fungían como entretenedores los fines de semana en Juke Joints. Así dieron con R.L. Burnside, un guitarrista muy respetado que ya tenía experiencia en grabar temas, con un estilo basado entre Fred McDowell y John Lee Hooker. Rolling and Tumbling, un clásico del Delta, fue una pieza recurrente en el repertorio de este hombre, desde los años sesenta hasta poco antes de morir en 2005. Su versión eléctrica, con Kenny Brown en la segunda guitarra, es famosa por su rudeza y los altos decibeles alcanzados, rasgos característicos en la personalidad de Mr. Wizard.



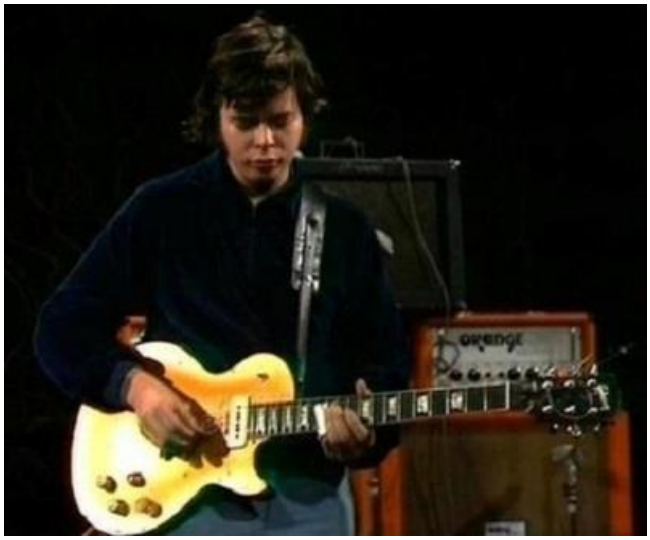
R.L. Burnside – Earl Hooker

12.- *Anna Lee*. Earl Hooker

Un verdadero clásico dentro del repertorio slide. La creación original se la debemos a Tampa Red, quien sentó los elementos necesarios que después desarrollarían Robert Nighthawk y Elmore James. Sin embargo, la versión más fina es la de Earl Hooker, una verdadera joya dentro de las grabaciones de los años sesenta. En ella, Hooker refrenda su categoría como uno de los artistas más completos en la historia del blues, sereno y mesurado, mientras que su guitarra se convierte en un lamento profundo y punzante.

13.- *Turpentine Moan*. Alan Wilson y Canned Heat

La idea primaria de este tema la planteó Casey Bill Weldon en los años treinta. Mucho tiempo después Alan Wilson le agregaría nuevos giros y toda su maestría con el tubo metálico. De hecho, todas las intervenciones así de Alan son magníficas (recuérdese la versión en directo de Dust my Broom). El tema que recomendamos tiene un agregado: la participación de Sunnyland Slim en el piano, un colaborador fugaz para el sello Liberty. Con él, Canned Heat se escucha muy integrado, con un slide delirante que sirve de marco para la rasposa voz de Bob Hite y las escaladas de Slim.



Alan Wilson – Johnny Shines

14.- *Dynaflow Blues*. Johnny Shines

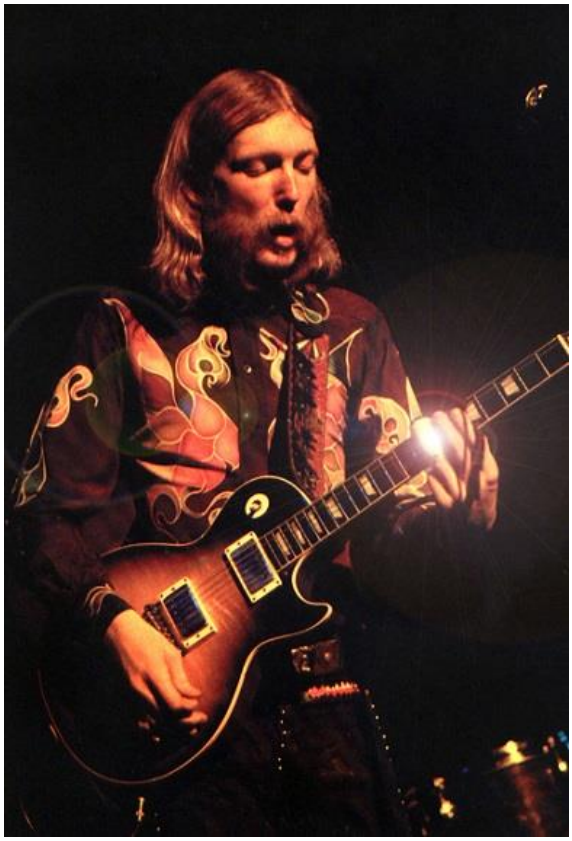
Es una insólita versión en tiempo rápido del Terraplane Blues de Robert Johnson, con un grupo selecto: Johnny Shines guitarra y voz, Floyd Jones bajo y Frank Kirkland en los tambores. A menudo Shines es considerado un especialista acústico, no obstante, sus primeros éxitos en la década de los cincuenta, fueron en la modalidad eléctrica: Joliet y Rambling. Después se uniría al grupo de Willie Dixon, alcanzando notoriedad. Dynaflow Blues es una impresionante recreación en donde destaca la voz en falsetto de Shines, lo mismo que un slide juguetón e imaginativo.

15. *Statesboro Blues*. Duanne Allman

La veneración que muchos sienten hacia Duanne Allman es comprensible, debido a su fuerte personalidad, su exquisitez guitarrística y a un atractivo repertorio. Gracias a él, el blues y el rock se enlazan en un hilo tan delgado, que aún hoy, asombra y causa adicción. Statesboro Blues es un homenaje a su creador, Blind Willie McTell, en el cual Duanne Allman ejecuta un arreglo espectacular para las seis cuerdas, pero lo mismo ocurre para todo el grupo, que entonces eran los verdaderos Allman Brothers. Existe una versión parecida, ciertamente menor, de Ry Cooder y Taj Mahal.

16.- *Give me back my wig*. Hound Dog Taylor

La plena madurez musical le tocó a Hound Dog Taylor en su etapa como estrella de la compañía Alligator. De hecho, él fue el primer artista en grabar ahí. Su legado musical es muy emotivo, debido al gran ritmo que siempre le caracterizó, a su manera de cantar y a su slide violento, surgido de una mano con seis dedos. Él demostró que un simple trío es suficiente para armar un buen show, razones no le faltaban pues contaba con el apoyo de Brewer Philips, un guitarrista de similares condiciones, que más tarde se volvería solista y mantendría vivo su legado.



Duanne Allman – Hound Dog Taylor

17.- *All in my dreams*. Boyd Gilmore

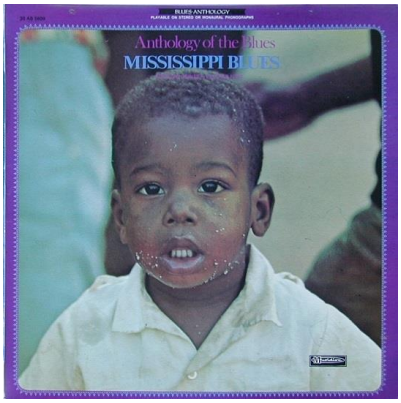
Conozco solamente cinco canciones de este hombre, de quien se dice fue pariente de Elmore James. Con excepción del apoyo que le brindó Ike Turner, nada más se sabe de su vida, como tantos otros bluesman sumidos en la más completa oscuridad después de grabar varios temas. Su manera de tocar es sucia pero emotiva, nerviosa, mientras que su voz se oye grave y atormentada. En otra de sus piezas, Rambling on my mind, se escucha prácticamente la misma influencia de James (pero ojo, no es un cover de Robert Johnson, más bien se parece al Cold of China Blues, grabado en los años treinta por el Mississippi Moaner).

18.- *Madison Blues*. Jeremy Spencer y Fleetwood Mac.

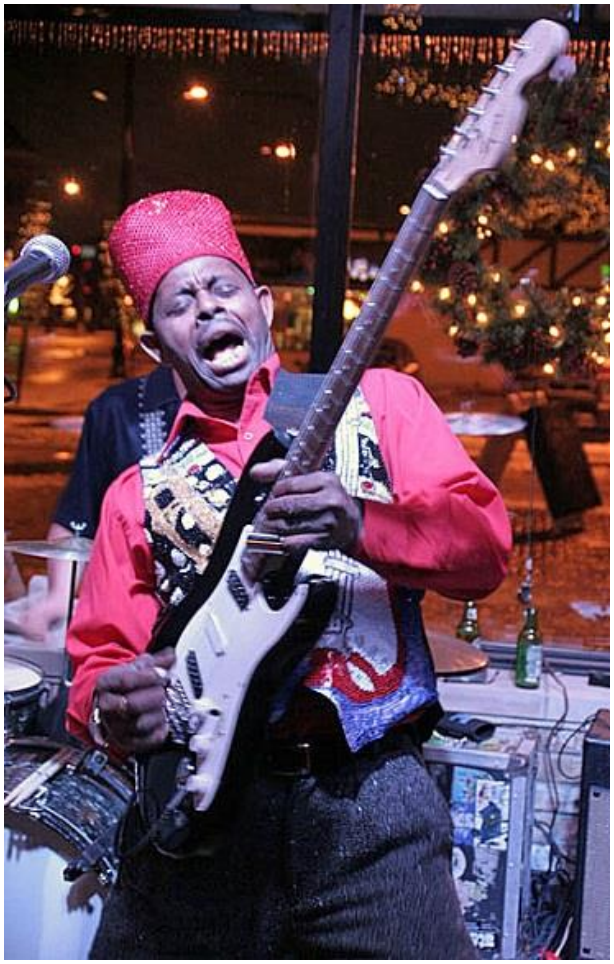
El sueño se cumplió, Jeremy Spencer pudo grabar junto al saxofonista original de Elmore James: J.T. Brown, durante las sesiones del magnífico álbum Fleetwood Mac in Chicago. Spencer idolatraba al autor de Madison Blues, le copiaba la voz, el slide y el ritmo. Muchas canciones grabó bajo este formato, la mayoría de ellas, brillantes. De hecho, el álbum en cuestión es admirable por el entendimiento que lograron los músicos ingleses y sus maestros negros, entre ellos Otis Spann, Willie Dixon, Walter Horton, Buddy Guy y otros más. En opinión de algunos, la placa Whose Muddy Shoes, fue la verdadera inspiración para este proyecto de Mike Vernon y Peter Green.

19.- *She´s Fine*. Bonnie Raith y A.C. Reed

Con altas y bajas, Bonie Raith continúa la herencia de las viejas guitarristas de blues, como Memphis Minnie y Sister OM Terrel, forjando un nombre propio, tanto en el mundo del rock como del blues. Su sociedad con Fred McDowell y Steve Ray Vaugh, le abrió las puertas para que un mayor público conociera su calidad instrumentista y su versatilidad en el mundo del espectáculo. She's fine es la mejor canción del saxofonista A.C. Reed, adornada en esta ocasión con sutiles pasajes en el tubo metálico, producto de la calidad de Raith cuando se lo propone.



Disco donde aparece Boyd Gilmore – Jeremy Spencer – Bonnie Raith



Lil' Ed Williams

20.- *It's Alright*. Lil' Ed Williams

El slide eléctrico goza de cabal salud gracias a la aparición de nuevas generaciones, con gente como Chicago Slim, Dave Hole pero sobre todo, Lil' Ed Williams, sobrino de J.B. Hutto y un show man de altura. Adoctrinado por su famoso tío, Williams se estrenó con su grupo, The Blues Imperials, en el año de 1986 con el álbum Roughhousin, y desde entonces no ha cambiado a su estilo: sonido distorsionado, voz grave, síncopa agresiva y un amplio repertorio popular. Precisamente la canción It's Alright, es un tributo a su creador, Hound Dog Taylor, una bomba que estalla en múltiples sonoridades explosivas.

Fe de erratas: En la primera parte de esta entrega, publicada en el número anterior, existe un error en la canción número nueve: Cry Cry Darling, de Louis Meyers y Moose Walker, dice que apareció en 1978 en el álbum Chicago Blues Today, pero en realidad apareció en el disco Living Chicago Blues", volumen dos, del mismo año. ¡Gracias!

Blues a la Carta

José Luis García Fernández
jlgf2@hotmail.com

José Cruz y Real de Catorce: Discografía y Canciones
Parte I

Colaboración especial: José Cruz Camargo Zurita

"Y en 1985, tomando de base al grupo que acompañaba a Betsy Pecanins;
se integraron definitivamente como Real de Catorce con
José Cruz como cantante, armónica y guitarra;
José Iglesias en el requinto; Severo Viñas en el bajo
y Fernando Abrego como baterista."

"Desde entonces la agrupación se ha convertido en la más sólida
y representativa del blues chilango,
a tal grado que sus canciones y sus discos
han sido convertidos en objetos de culto
por su audiencia clase mediera."

Rock Mexicano. Ahí la llevamos cantinfleando…
de Merced B3L3N Valdés Cruz. México 2002

Introducción

Fue en el año 2005, cuando tuve la oportunidad de verlos en un par de ocasiones en la explanada de la Delegación Tlalpan, principalmente recuerdo el concierto que dieron un día de muertos. Una tocada completa, memorable, con un José Cruz pleno, al menos así se le veía, ningún rastro de la penosa enfermedad que actualmente padece y que según fue la culpable de los conflictos que llevaron a la disolución de la banda.

Yo nunca imaginé que unos días después de ese concierto, estaría de lleno de regreso en la música con La Rambla, tocando precisamente blues, y mucho menos que compartiría después el escenario con esa legendaria agrupación, un 25 de marzo de 2006, fue que coincidimos en el Jardín Juárez de la Delegación Azcapotzalco en un cartel que incluía a La Tregua, La Rambla, Omniblues y a Real de Catorce.

En mayo de 2006, los vi en lo que tal vez fue una de sus últimas actuaciones, esto en el Teatro Metropólitan abriendo el concierto del legendario guitarrista de blues: Buddy Guy. Un poco después en ese mismo año coincidimos de nuevo en el escenario durante el evento que marcó el cierre para remodelación del Museo Universitario del Chopo. En esa oportunidad tuve la fortuna de tomar algunas fotos a la banda durante el convivio que se nos ofreció a la comunidad chopera, donde todavía se les veía integrados, jugueteando entre ellos, sin ninguna señal de molestia; y también otras durante su actuación, que incluyó un par de rolas acústicas.

Una banda con la mayor trascendencia por sus innumerables actuaciones, por su reconocimiento internacional, por su música diferente, sus letras de contenido, sus discos bien manufacturados, por haber generado un público, y por mucho más… un ejemplo a seguir.

Real de Catorce en el Museo Universitario del Chopo, 29 de junio de 2006

Fotos: José Luis García Fernández

Breve historia de la banda

"De un brote de inspiración,
Roberto (González) propuso que el grupo se llamara Real de Catorce,
como la comunidad huichola de San Luis Potosí,
de culto entre los jóvenes afines a la contracultura
por la inclusión del peyote en sus rituales religiosos"
Voy a morir. Juan Pablo Proal. 2013

Real de Catorce dio su primer concierto en el mítico Rockotitlán de la Ciudad de México, un 12 de diciembre de 1985. En este espacio del rock en México surgieron, como fue el caso de Real de Catorce, una cantidad importante de bandas... *En México había un lugar llamado Rockotitlán, que favoreció la esencia de muchas de las bandas ahora más reconocidas, así como de las nuevas propuestas, logrando un espacio para que sigiera viviendo y evolucionando el rock mexicano. El símbolo de Rockotitlán era una serpiente emplumada, que para la cultura prehispánica significa "el espíritu sobre la materia", por lo que se mezcla así parte ancestral de la historia de México con el rock. Además de que la palabra compuesta Rockotitlán, se desprende "titlán", que hace referencia a la herencia milenaria que sugiere la entrada a un mundo mágico, místico, cultural y de compromiso con las enseñanzas de nuestros antepasados y en náhuatl significa "el lugar de o la tierra de".*

De inmediato **Real de Catorce** comienza a sobresalir de entre el resto de los grupos de la época al apostar por el blues, un género musical que, si bien tiene una buena cantidad de seguidores en México, no tenía ningún representante sobresaliente, lo que los convirtió en el principal exponente del género en el país.

Dentro de las estructuras propias de ese blues, han ejecutado y realizan una marcada **fusión con géneros como el rock, jazz y swing, entre otros**. Las composiciones líricas y musicales de José Cruz siempre han tenido un soporte musical por músicos virtuosos en sus respectivos instrumentos. A ello sumado el talento poético de **José**, ha hecho de Real de Catorce un grupo respetado y popular, considerado junto a La Barranca y Santa Sabina, como grupos de culto.

Integrantes

Anteriores:

- Fernando Abrego: batería (1982-2006)
- Dwight Carroll: (1982-1985)
- José Iglesias: guitarra (1985-1997)
- Severo Viñas Montes: bajo (1983-1990)
- Rafael Herrera: bajo (1990-1992)
- Juan Cristóbal Pérez Grobet: bajo (1992-1999)
- Julio Zea: guitarra (1998-2006)
- Jorge Velasco: bajo (1999-2002)
- Carlos Torres: violín, teclados (1998-2002)
- Salvador Arceo: bajo (2003-2004)
- Bernardo Fernández Yah (El pollo): bajo, sax y percusiones (2004-2005)
- Neftalí López: bajo (2005-2006)
- Iván Villanueva: teclados (2006-2013)
- Christian Villanueva: batería (2008-2013)

Actuales:

- José Cruz Camargo Zurita: voz, armónica, guitarra, dobro, composiciones.
- María José Camargo: voz y coros.
- Rodrigo Pratt: bajo.
- Arturo Waldo: guitarra.
- Miguel Korsa: guitarra.
- Francisco Velasco: teclados.
- Alan Díaz: batería.
- Octavio Bejarano: saxofón.

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Real_de_Catorce_(banda)

Discografía de José Cruz y Real de Catorce

Real de Catorce 1987, Tiempos obscuros 1988, Mis amigos muertos 1989, Voces interiores 1992, Contraley 1994, Azul (En vivo) 1997, Al rojo (En vivo) 1997, Cicatrices 1998, Nueve 2000, Voy a morir 2002, Lección de vida 2009 y Una razón para vivir 2012.

1. Real de catorce – 1987 (CDDP-1109)

1. Azul
2. Me miraba a los ojos
3. Flores en la ventana
4. Soledad y sol
5. El halcón
6. Paria´s blues
7. Mujer sucia
8. El lobo

Créditos:

Todos los temas escritos por José Cruz y toda la música escrita, dirigida y arreglada por Real de Catorce: Fernando Abrego, batería; José Cruz, voz, armónica y guitarra; José Iglesias, guitarra y flauta; Severo Viñas, bajo. Invitados: Carlos Nunez C., guitarra en 1, 3, 6 y 7, teclados en todo el disco; Alberto Delgado, sax en 1 y 7.

Texto en el disco:

"Nos gusta beber y torear autos llenar de blueses la noche. Amar a mujeres desconocidas reirnos de la vida con una luz de bengala en cada mano. Atrapar las palomas de la muerte y clavetearlas en el manto rojo del crepúsculo. Solemos besar a nuestras novias antiguas y después compartirlas con calor tememos que este asunto termine de pronto y nos pesque desnudos una tarde sin Dios. Nos gusta chuparnos el pulgar mojado de ginebra cotorrearnos y mentarnos la madre muy en serio. Somos hijos descarriados. Somos hijos buenos y tristes. Moldeados de una resaca de sesentayochos, Beatles y terremotos sin posibilidad de lazar estrellas o dejarnos mojar por chisguetes de luz invernal. Nos gusta torear autos, llenar de blueses la noche."

"En 1987 Real sacó a la venta su primer disco homónimo: Real de Catorce. Producto de la venta del cassette que vendíamos en los conciertos, decidí con Carlos Nunez, tecladista y amigo, grabar en el estudio de Los Joao, otras 4 canciones: Azul, El Lobo, Me miraba a los ojos y El Paria's blues, que completarían el primer LP. La portada del soldador con casco de minero, es de David Maawad, fotógrafo del archivo Casasola; y en el interior, las viñetas del cerro del quemado, rodeado por un burro con un amplificador de guitarra a cuestas, dibujadas por Manuel Ahumada.

El esfuerzo de la primera representante, Julia Camargo, quien metió a Real a un pequeño estudio a grabar las cuatro primeras canciones: Soledad y sol, Mujer sucia, El halcón y Flores en la ventana, resultó un éxito de ventas.

En el '86, a fin de año, viajaríamos a la extinta Union Soviética donde tendríamos una gran y prometedora respuesta del público. En el '87, recién llegados del trascendental viaje, presentamos nuestro primer disco en el Teatro de la Ciudadela, con un lleno total y muchas expectativas del público; recuerdo que salí al escenario con un gorro de nutria y canté en ruso: Ojos negros. Esa noche, Real de Catorce iniciaría su encumbramiento como grupo de rock y blues en español."

Blues y luz.
José Cruz. Copyright.

Azul, simplemente exquisita, la canción que inicia la reseña de la discografía completa de José Cruz y Real de Catorce. Un blues que desde el principio definió a la banda en el género musical, y por supuesto en el estilo y rumbo de las letras de sus canciones originales y en español. En esas épocas de su realización y del surgimiento de la banda, apenas por algún lugar en el mundo, se fraguaba la etiqueta de rock alternativo, seguramente si hubiese estado ya más consolidado el subgénero, Real de Catorce hubiera entrado en él. Pero bueno, estamos ante una canción que ha trascendido en el tiempo y que en su ejecución en vivo Real, la fue haciendo cada más espectacular, aún hoy en día, es grato escuchar las versiones que hacen de ella, la propia banda; así como también, los diversos grupos de rock y blues en el país.

Me miraba a los ojos, una canción conformada por tres partes, una primera que suena a balada-rock y por momentos a un bolero, la segunda despunta en un rock-pop ochentero, y para terminar en una rock latino que contiene un solo de armónica interesante. Los arreglos para unir las partes, es lo que hacía e hizo a la banda diferente a otras propuestas.

Flores en la ventana, más o menos a la parte de estilo rock-pop, del tema anterior, se presenta esta canción que tiene como sección interesante y diferente el arreglo de flauta, sobre unos fondos de cuerdas con los teclados.

Soledad y sol, una de las primeras piezas de José, en donde incia con poesía en la letra, y un acompañamiento musical que pasa a segundo plano, para la segunda parte, se dirige a un ritmo reggae, para culminar de nuevo con el rock-pop que caracterizó a este álbum, se destaca un corto pero vigoroso solo de guitarra para el final.

El halcón, un tema en dos o tres partes, primero suena un rocanrolito con algo de blues, para pasar al pop con los teclados sintetizados y terminar con otro estilo de rocanrolito sesentero, todo eso en menos de tres minutos, interesantes fusiones.

Paria´s blues, un blues lento, que si bien no tuvo la suerte del gran *Azul*, no debió haber quedado tan olvidado, gran rola, estupenda parte en el sólo de armónica. El piano en segundo plano, pero como en casi todo el disco, le dio un toque muy compacto al sonido de Real en estas sus primeras grabaciones.

Mujer sucia, con un ritmo machacante en la primera parte, que hace recordar al Peter Gun del compositor estadunidense de jazz y ritmos latinos: Henri Mancini. Para desembocar al pop-rock y constantes cambios de ritmo, incluso con tintes de jazz con un sax que se pasea en algunas partes de la canción.

El lobo, un pop-rock totalmente ochentero, con todos los ingredientes, el ritmo, los rasgueos y sonidos de las guitarras, el sintetizador, el órgano, en fin con muchos teclados, y que se soporta en una buena letra con un final inesperado.

Azul

Azul... azul.
Y en sus ojos refleja un hilillo de luz,
su vestido perlado de noche,
el cigarro encendido en un beso carnal,
una copa de vino, una lágrima rota que rueda al final.
Oh uoh oh uoh uoh oh oh

Azul... azul.
Una música lenta y azul,
recargada en la tibia quimera,
despidiendo un anhelo que va en autobús,
un rasguño en la media, navegando la espera la viuda del blues. Oh uoh oh uoh uoh oh oh

Azul... azul.
Y una voz que entristece al cantar,
reteniendo en su lecho las sombras,
esas sombras que besan y luego se van,
una fotografía, una línea en la mano que quiere borrar.
Oh uoh oh uoh uoh oh oh

Azul... azul.
Y una voz que entristece al cantar,
reteniendo en su lecho las sombras,
esas sombras que besan y luego se van,
una fotografía, una línea en la mano que quiere borrar.
Oh uoh oh uoh uoh oh oh

Me Miraba a los Ojos

Necesito amor... ámame

Me miraba a los ojos, con las medias desechas,
venía de un rincón nocturno, quería dejar el mundo,
hincada a su puerta.

Bajo luces quebradas, por humos bohemios,
entramos a una cantina, nadamos esa neblina,
trazando una estela.

Empapada de miedo, sin fondo en el alma,
le vi el rostro a sus palabras.
Brilló una estrella, renovada, en su boca muerta.

Me besaba los labios, apurada de hombre,
el frío la mordió en un muslo, quería dejar el mundo,
hincada a su puerta.

Flores en la ventana

He aspirado el humo persa, navegando en un vapor
y en la noche más lunar, deslizando una canción.
He llegado en el momento, en que el alba abraza al sol
abriendo el día.

No me importa si un beso nuclear, en la frente del mundo,
nos deshace en la mano, la línea horizontal.
Haz tu guerra a un lado, si acabaste de vivir
yo todavía no.

Esta noche oriental etérea, toserán nuestros tuberculosos pulmones sobre la inmaculada faz de la tierra.
Entraremos en los cuartos de las púberes doncellas,
y les cantaremos al oído poemas sucios e insensatas odas.
Pervertiremos el olor de azahar de sus alientos,
con vinos y perfumes agrios, liaremos cigarrillos morados traídos de la vieja Persia, y fumaremos la nube espesa de sus ojos. Rondaremos el patio trasero de sus muslos, haremos reventar la noche en llanto, agua tibia, río terso, para que el día amanezca iluminado de sonrisas, y floridas las ventanas.

Un payaso blanco, un rey, un ácido en ración, dos princesas rojas, y una trágica ilusión.
¡Hey tú, amigo! No finjas calidez, si entrando enfrías la habitación. Wooo…. Wooo…

Soledad y Sol

El cuerpo envuelto, en periódico envuelto,
alcohol y lluvia, soledad y sol. Soledad y sol.
Calles, patios sucios, antenas, perros,
bruma de las siete, en un día gris. Es un día gris.

Hay que caminar, cuatro horas más
bajo esta espada de metal.
Los niños fuman, el viento aural,
Julia rompe un vaso, cambia el canal,
abre sus venas, le brota el mar.

¡Eh!, ¡eh!, Eh!, ¡eh!,¡oh!

Un auto hierve, en su reflejo,
los ojos flacos, de mí, de yo, de mí, de yo de mí.
Los edificios, andan despacio,
en el 500, vive Dios con su mujer.

Baldía nación, se te derriten,
todos tus muchachos, todos tus borrachos;
todos tus muchachos, en un rincón.

El Halcón

Mi corazón, lleno de amor, vaga la noche como un halcón,
viejo de andar, esta ciudad, bebe y olvida, la soledad.

En el sopor, de una canción, manan los sueños, como visión,
se puede ser, un criminal, volverse oscuro, irracional.

La muerte nos eleva en un potro azul, es bella, tierna y dulce.
Nos coge como niños dentro de un baúl, para después ahogarnos.

Llueve en carreteras que van al Edén, la lluvia es suave y triste.
Seguramente vas a amar a una mujer, con la guadaña en alto.

Dos tragos más, en cualquier bar, no ver la Aurora, al despertar, y en la arrabal, noche otra vez, busca la gloria, en el placer.

Paria's Blues

En una de las calles, más lejanas del sueño,
la más confusa y apagada, donde las sombras se erizan,
y los miedos se palpan, hay un rincón de café.

Sorbiendo a tragos el olvido, trazando penas de papel,
borrando nombres y apellidos, está un cadáver de mujer.

Bailando con fantasmas, vestidos de negro,
vendiendo el sexo a placer, fumando la absurda,
tonada de un necio, rompiendo bocas de un revés.

Tejiendo muerta telarañas, guardando lutos por hacer,
odiando el llanto de una virgen, está un cadáver de mujer.

Tejiendo muerta telarañas, guardando lutos por hacer,
odiando el llanto de una virgen, está un cadáver de mujer…
con más de un siglo después.

Mujer Sucia

Pasan las horas no puedo olvidarla,
besé sus manos, toqué su carne blanda,
sus uñas rojas rasgaron mi vientre,
su aliento a alcohol me embriagó de amor.

Mujer sucia de cabaret, fina ladrona: ¡escúchame!
Esta noche, no verás a otro hombre.
Esta noche, sudaré contigo.
Esta noche, dejaré que Dios, atisbe por la cerradura.

Apago el sueño como una vela,
ruedo en la cama afuera hay luna llena,
no entiendo el mundo por mí que se haga polvo,
suda el reloj, me punza tu amor.

Mujer sucia de cabaret, fina ladrona: ¡escúchame!
Esta noche, no verás a otro hombre.
Esta noche, sudaré contigo.
Esta noche, dejaré que Dios, atisbe por la cerradura.

Soy el número ochenta, de una larga fila de amantes,
un muchacho solitario, mal vecino del mundo,
el enamorado, de un négligée, de seda negra.

Pasan las horas no puedo olvidarla,
besé sus manos, toqué su carne blanda,
sus uñas rojas rasgaron mi vientre,
su aliento a alcohol me embriagó de amor.

Mujer sucia de cabaret, fina ladrona: ¡escúchame!
Esta noche, no verás a otro hombre.
Esta noche, sudaré contigo.
Esta noche, dejaré que Dios, atisbe por la cerradura.

El Lobo

Va por la calle, puñados de noche en las alas.
Prende un cigarro, y piensa en Eugenia tal vez.
Su cuerpo desnudo, los labios rendidos, su piel.
La tarde que juntos se amaron, que juntos soñaron en un hotel.

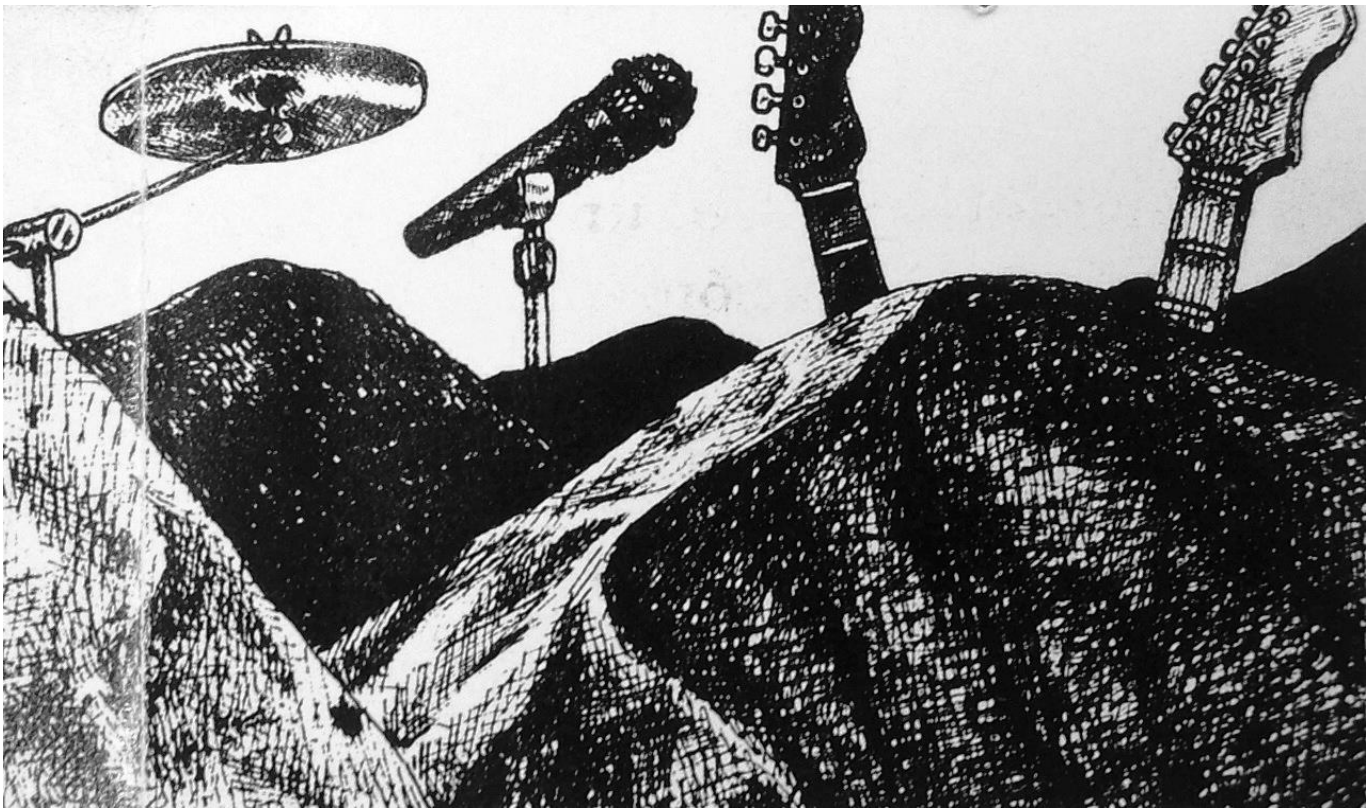
Camina despacio, la luna reposa en las nubes.
Mira a la gente, son caras extrañas para él.
Arroja ceniza, su mente recorre París.
Las calles que juntos rondaron, la lluvia, el rayo que vio caer.

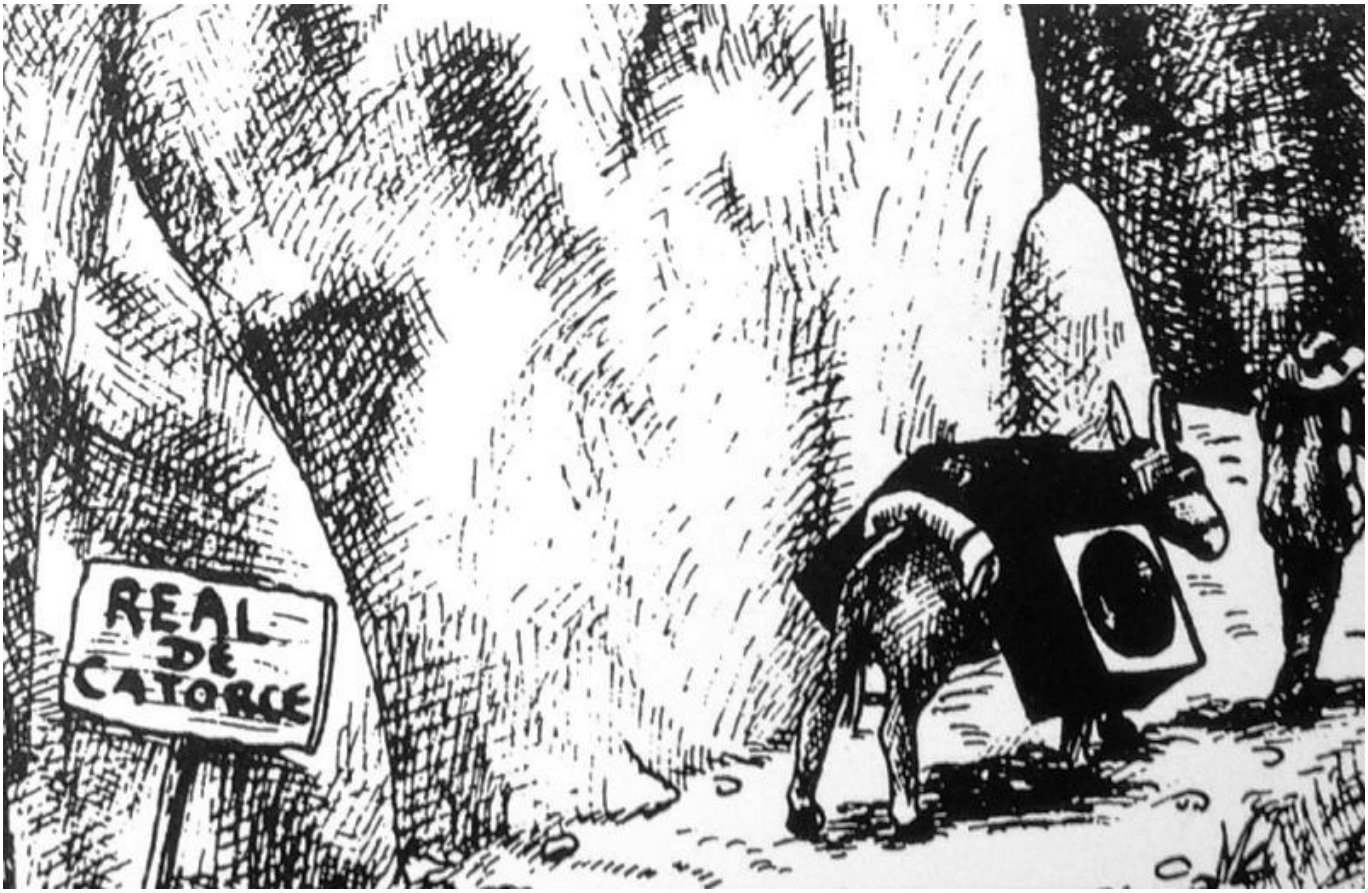
Él es como un lobo, que abriga la noche,
los bares su cueva segura, cuál debe ser.
Es un solitario, se vive en esquinas,
cazando a su presa futura, cuál debe ser.

Llega al infierno, paga su entrada.
Se sienta en la barra, comienza a beber.
Un hombre se acerca, le ofrece una copa
La música suena muy triste, él dice que acepta que quiere un cóctel.

Las horas se esconden, debajo de un ebrio.
Y nadie las busca, las dejan hacer.
Él baila con uno, y luego con otro.
Alguien lo invita y lo incita, de una botella lo invita a beber.

Detrás de una sombra, se ampara la muerte,
La muerte esa noche es, el premio mayor.





Continuará en la siguiente edición con: *Tiempos obscuros* 1988 y *Mis amigos muertos* 1989

¡Hasta la próxima!

Clapton está de vuelta, capítulo 12. El final

DISRAELI GEARS 1967

1. Strange Brew (Eric Clapton, Felix Pappalardi, Gail Collins Pappalardi)
2. Sunshine of Your Love (Clapton, Jack Bruce, Pete Brown)
3. World of Pain (Pappalardi, Gail Collins)
4. Dance the Night Away (Bruce, Brown)
5. Blue Condition (Ginger Baker)
6. Tales of Brave Ulysses (Clapton, Martin Sharp)
7. Swlabr (Bruce, Brown)
8. We're Going Wrong (Bruce)
9. Outside Woman Blues (Blind Joe Reynolds, Clapton)
10. Take It Back (Bruce, Brown)
11. Mother's Lament (Tradicional, arreglos: Clapton, Bruce, Baker)

"Cream aprovechó una breve visita a Estados Unidos en marzo y abril de 1967 para grabar su segundo álbum, en los legendarios Atlantic Studios en Nueva York bajo la producción y el talento en la ingeniería de Felix Pappalardi y Tom Dowd, respectivamente."

"Este álbum y su secuela, Wheels Of Fire, concebidos al mismo tiempo, representó la contribución más importante de Cream a los movimientos conocidos como Summer of Love (Verano del Amor) y Flower Power (Poder de las Flores). Eric, Jack y Ginger asumieron la sicodelia con mucho entusiasmo, se rizaron el cabello, vistieron ropa colorida y consumieron las casi obligatorias drogas que expandían la mente. El disco fue un esfuerzo que rompió con lo establecido y es uno de los álbumes de referencia que los músicos jóvenes a veces toman de inspiración. Para las sesiones, Eric decidió usar una Gibson SG, grabó primero todas las partes de guitarra rítmica y luego dobló sus solos con el uso de varios efectos por primera vez, incluso pedales de wah-wah, tono fuzz y reverb. El resultado fue una clara mezcla de un blues pesado y una brillante guitarra sicodélica."

Strange Brew, fue escrita por Eric, con la producción de Felix y su esposa Gail. Es la canción inicial del álbum, donde Eric toca sus mejores notas tipo Albert King, apoyadas por el trabajo rítmico al estilo del guitarrista Steve Cropper Stax (Booker T. & the M.G.'s, The Blues Brothers).
Sunshine of Your Love, la canción más conocida de Cream. Las diez notas del bajo maestro de Jack Bruce, abren un verdadero clásico del rock. Eric toca un solo afilado y canta algunas partes. La improvisación principal también se encuentra inscrita de manera permanente en la historia de la música rock.
World of Pain, escrita por el productor Pappalardi y su esposa Gail, la letra cuenta la historia de un árbol triste y un mundo de dolor, apoyada por el trabajo de wah-wah de Eric y los sonoros patrones de batería de Ginger. Eric grabó varios solos doblados, lo cual da a la canción un sonido completo muy rico.
Dance the Night Away, abre con un acorde de doce cuerdas de una Rickenbacker que suena como si Roger McGuinn (The Byrds), tocara como segundo guitarrista, esta canción también escrita por el productor y su esposa, sobresale del resto por el estilo y el sonido únicos de la guitarra de Eric, estilo que no volvió jamás a tocar.
Blue Condition, es un número excéntrico de Ginger que presenta su estilo único de cantar, como si platicara, con un apoyo sencillo de guitarra de Eric.

Tales of Brave Ulysses, una pieza prendida de wah-wah, aspecto notable del álbum; sobre las maravillas de las islas griegas, escrita por Eric con su compañero de departamento, el artista Martin Sharp, quien también diseñó los efectos.
Swlabr, una composición rápida de Bruce/Brown con un título y una letra como de costumbre sin sentido. El título de la canción en realidad significa: She Walks Like A Bearded Rainbow, y presenta la guitarra sobre fuertes patrones rítmicos.
We're Going Wrong, otro número clásico de Bruce con un tono sombrío y una letra un tanto profética. Una voz principal aguda, sobre los patrones de tom-tom de Ginger.
Outside Woman Blues, es un número típico de blues arreglado por Eric con subtonos sicodélicos por toda la pieza y con un solo al estilo de Blues Breakers.
Take It Back, un blues inusualmente mundano escrito por Jack Bruce y Pete Brown. Se desarrolla de manera alegre y agradable, Eric solo lleva la guitarra rítmica y Jack toca un solo de armónica.
Mother's Lament, una divertida cancioncita pegajosa, aunque sólo está de relleno.

Calificación: 8.5

FRESH CREAM 1966

1. I Feel Free (Jack Bruce, Pete Brown)
2. N.S.U. (Bruce)
3. Sleepy Time Time (Bruce, Janet Godfrey)
4. Dreaming (Bruce)
5. Sweet Wine (Ginger Baker, Godfrey)
6. Spoonful (Willie Dixon)
7. Cat's Squirrel (Tradicional, arreglos: Cream / S. Splurge)
8. Four Until Late (Robert Johnson, arreglos: Eric Clapton)
9. Rollin' and Tumblin' (Muddy Waters)
10. I'm So Glad (Skip James)
11. Toad (Baker)

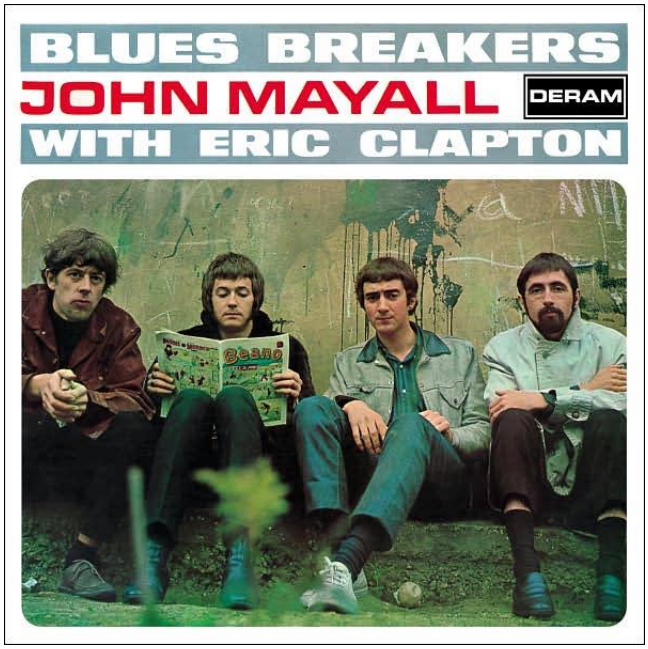
"Eric se cansó de copiar a sus héroes del blues en la banda de John Mayall y sintió que ya era tiempo de desarrollar la parte creativa de su genio artístico. También encontró el espíritu noble de Jack Bruce. El estilo de bajo de Jack se inclinaba más hacia la improvisación de jazz que al blues y eso abrió los ojos de Eric, quien tocaba copias por nota de solos de Freddie King o de otis Rush.
Después de pasar de la Graham Bond Organization a The Blues Breakers, Bruce optó por irse durante un tiempo a Manfred Mann, principalmente por la cuestión económica, pero pronto se cansó del mundo del pop. Él y Eric unieron sus talentos y reclutaron al compañero anterior de Jack en la batería, Ginger Baker, otro alumno de la Graham Bond Organization, con quien no había tenido contacto personal."

I Feel Free, por suerte, los fans no tuvieron que esperar mucho para volver a escuchar a Eric. Este fue su segundo sencillo, lanzado en diciembre de 1966, y en conjunto es un mejor esfuerzo. Otra vez, escrita por Jack y su socio principal para escribir canciones, el poeta Pete Brown.
N.S.U., escrito por Bruce, este número fue un maravilloso en los espectáculos en club y luego se extendió a una épica de 15 minutos durante sus presentaciones en Estados Unidos.

Sleepy Time Time, escrita por el Sr. y la Sra. Bruce, esta canción basada en un blues lento presenta un solo distintivo y sinuoso de Eric. Otra de las favoritas en presentaciones en vivo.
Dreaming, la canción más corta del álbum, termina en tan solo 1.59 minutos. Sencilla y carismática.
Sweet Wine, escrita por Ginger y la esposa de Bruce, es una rola notable. Eric toca solos de guitarra doblados en toda la canción, lo cual produce sonidos sinfónicos que no se habían escuchado hasta ese momento.
Spoonful, la pieza más larga del álbum y también una favorita constante en las presentaciones en vivo, estuvo asociada siempre con Cream. Escrita por Willie Dixon.
Cat's Squirrel, un número basado en armónica y guitarra con un solo breve, aunque fantástico de Eric.
Four Until Late, escrita por una de las principales influencias de Eric, Robert Johnson. Sin embargo, la version no tiene el estilo de Robert y se ejecuta más como una canción de estilo pop.
Rollin' and Tumblin', Jack tomó esta canción de Muddy Waters y la hizo suya. Es un número alocado de guitarra y armónica, constante en sus tocadas.
I'm So Glad, otro clásico de blues escrito por Skip James. Eric se aseguró que el autor recibiera sus regalías, lo cual le dio cierto alivio a su vejez. La version de Cream es una lectura más jovial y acelerada, con un solo excelso de Eric.
Toad, era el número fuerte de Ginger, le daba una buena oportunidad para mostrar su habilidad como baterista en un largo solo que se extendía en sus conciertos. Era un espectáculo sensacional ver como sus brazos volaban por todos lados junto con sus rizos rojos y fieros, y debió ser en quien se inspiraron para crear al baterista loco, "Animal", de Los Muppets.

Calificación: 8.5

JOHN MAYALL'S BLUES BREAKERS WITH ERIC CLAPTON 1966



1. All Your Love (Willie Dixon/Otis Rush)
2. Hide Away (Freddie King/Sonny Thompson)
3. Little Girl (Mayall)
4. Another Man (Mayall)
5. Double Crossing Time (Clapton/Mayall)
6. What'd I Say (Ray Charles)
7. Key to Love (Mayall)
8. Parchman Farm (Mose Allison)
9. Have You Heard (Mayall)
10. Ramblin' on My Mind (Robert Johnson/Tradicional)
11. Steppin' Out (James Bracken)
12. It Ain't Right (Little Walter)

"John Mayall localizó a Eric después de que leyó sobre su partida de The Yardbirds en la revista Melody Maker. Mayall Escuchó la guitarra de Eric en 'Got to Hurry', el lado B de 'For Your Love' y ansiaba que tomara el lugar de Roger Dean, quien salía de The Blues Breakers.

Inmediatamente después de la audición, pidieron a Eric que se integrara a la banda y desde ese momento, él se sintió como en su casa, en un ambiente no comercial con raíz de blues. En ese momento –verano de 1965- The Blues Breakers estaba formado por Mayall en la guitarra, teclados y voz; Eric en la guitarra y la voz; John McVie en el bajo; y Hughie Flint en la batería, pero durante la estancia de Eric en la banda, Jack Bruce pasó por la banda y dejó una huella profunda en el joven guitarrista.

Ninguna alineación duró mucho en esta banda, quizá fue Mayall el primer músico británico que gustara a los fans del rock, en abandonar el concepto de grupo estable por el simple hecho de cambiar continuamente de integrantes. Se rodeaba de músicos que él mismo elegía, los contrataba y los dirigía a su gusto, en buena parte como los músicos de jazz hicieron durante años, en particular aquellos que dirigían pequeños grupos. Eric permaneció en el grupo sólo un álbum; grabó mucho en los estudios Decca y renunció porque el ritmo de trabajo que imponía Mayall le dejaba poco tiempo para divertirse."

All Your Love, toca a Eric ocupar el lugar de Otis Rush en esta copia fiel del tema original. Rush era una de sus grandes influencias en ese tiempo y esta canción estaba entre los muchos discos de la vasta colección de blues de Mayall. Una pieza sensacional.
Hide Away, otra influencia importante de los inicios de Eric fue el estilo de Freddie King, que aún hoy en día, permanece en su forma de tocar. La Gibson Les Paul de Eric, guí todo el número junto con el sonido de Mayall de un órgano Hammond. Otra pieza excepcional y de mis favoritas, tanto como la anterior.
Little Girl, una composición de Mayall muy característica de la época, Eric hace el trabajo principal, que se escucha en el canal izquierdo de la versión en estéreo.
Another Man, un número para armónica en el cual no se escucha alguna guitarra. Quizá Eric contribuye con los aplausos.
Double Crossing Time, coescrita por Eric, este clásico blues eléctrico es una locura de Clapton. Este sonido logrado por su Gibson Les Paul tocada a través de un amplificador Marshall de 50 watts y una bocina de 4x12 pulgadas, revolucionó el sonido del blues británico. La canción es un recuento discreto de cómo Jack Bruce dejó la banda de Mayall, para irse con Manfred Mann, sólo unas semanas antes de grabar este álbum. Excepcional piano de John.
What'd I Say, una copia fiel de un clásico popular de Ray Charles que en esa época tocaban todas las bandas de R&B. La versión de Mayall & The Blues Breakers, es bastante buena con una aceptable, aunque innecesario solo de batería. En medio del riff tocado por Eric, se escuchan unas notas del 'Day Tripper' de los Beatles.
Key to Love, un número standard de R&B conducido por el ritmo de Eric y de los metales. Su solo es breve pero intenso.
Parchman Farm, hay cierta referencia a los jovenes ingleses de clase media que se tiran a los lamentos y lágrimas como los negros internos en una de las prisiones mas connotadas del racista estado sureño estadounidense de Tennessee. La versión de The Blues Breakers es con mucha armónica, sin gran participación de Eric.
Have You Heard, empieza lento y triste con algo de sonidos suaves de metales y guitarra apoyados por el sonido inmortal del órgano Hammond. Eric toca el solo de manera devastadora, de lo mejor del álbum.
Ramblin' on My Mind, otro favorito en las presentaciones en vivo con eric. Fue la primera vez que Clapton grababa como primera voz.
Steppin' Out, un tema instrumental conducido por la Les Paul de Eric, apoyada por una sección completa de metales.
It Ain't Right, un número boogie standard en el cual Eric toca la guitarra rítmica y no hay un solo.

Calificación: 9.5

FIVE LIVE YARDBIRDS 1965

1. Too Much Monkey Business (Chuck Berry)
2. Got Love If You Want It (Slim Harpo)
3. Smokestack Lightning (Howlin' Wolf)
4. Good Morning Little Schoolgirl (H. G. Demarais)
5. Respectable (O'Kelly Isley, Ronald Isley, Rudolph Isley)
6. Five Long Years (Eddie Boyd)
7. Pretty Girl (Bo Diddley)
8. Louise (John Lee Hooker)
9. I'm a Man (Bo Diddley)
10. Here 'Tis (Bo Diddley)

"Después de grabar varios demos, Gomelsky, el representante firmo el contrato de The Yardbirds con EMI, en febrero de 1964. Eric, guitarra; Keith Relf, voz; Chris Dreja, guitarra, Paul Samwell-Smith, bajo; y Jim McCarty, batería; grabaron su primer álbum en vivo durante una de sus estancias en el Marquee de Londres, en marzo de 1964. En ese tiempo sus presentaciones ya estaban bien establecidas y un público asiduo los seguía dondequiera que tocaran."

Too Much Monkey Business, después de una vigorosa presentación de la banda, la canción inicial corresponde a un tema de Chuck Bery con un clímax típico del grupo.
Got Love If You Want It, R&B clásico, con una buena armónica, pero sin solos de guitarra.
Smokestack Lightning, un clásico de Howlin´ Wolf y un favorito en vivo que dio a Eric una buena oportunidad de mostrar su habilidad.
Good Morning Little Schoolgirl, Eric canta a dueto con Keith en esta versión de mucha energía.
Respectable, con frecuencia la banda concluían la primera parte de su presentación con este clásico de Isley Brothers.
Five Long Years, Eric demuestra su talento precoz como músico de blues en un número clásico de Eddie Boyd.
Pretty Girl, mientras Eric saca sus maracas en este número típico para animar al público, Eric sus clásicos acordes de guitarra cargados de adrenalina, los cuales se esparcen durante todo este número.
Louise, como grandes admiradores de John Lee Hooker, tocan esta versión aceptable y Eric toca a la altura.
I'm a Man, una versión un tanto tranquila en comparación a la original de Bo Diddley, y con el estilo de R&B al máximo de los recién surgidos The Who.
Here 'Tis, otra canción de Bo Diddley muy tocada por las bandas de R&B de Londres y en las manos de The Yardbirds es solo un llamado final para entusiasmar al público, y se van dejando atrás un maravilloso álbum en vivo para atesorar como un verdadero recuerdo de una época que por desgracia nunca volverá.

Calificación: 8.0

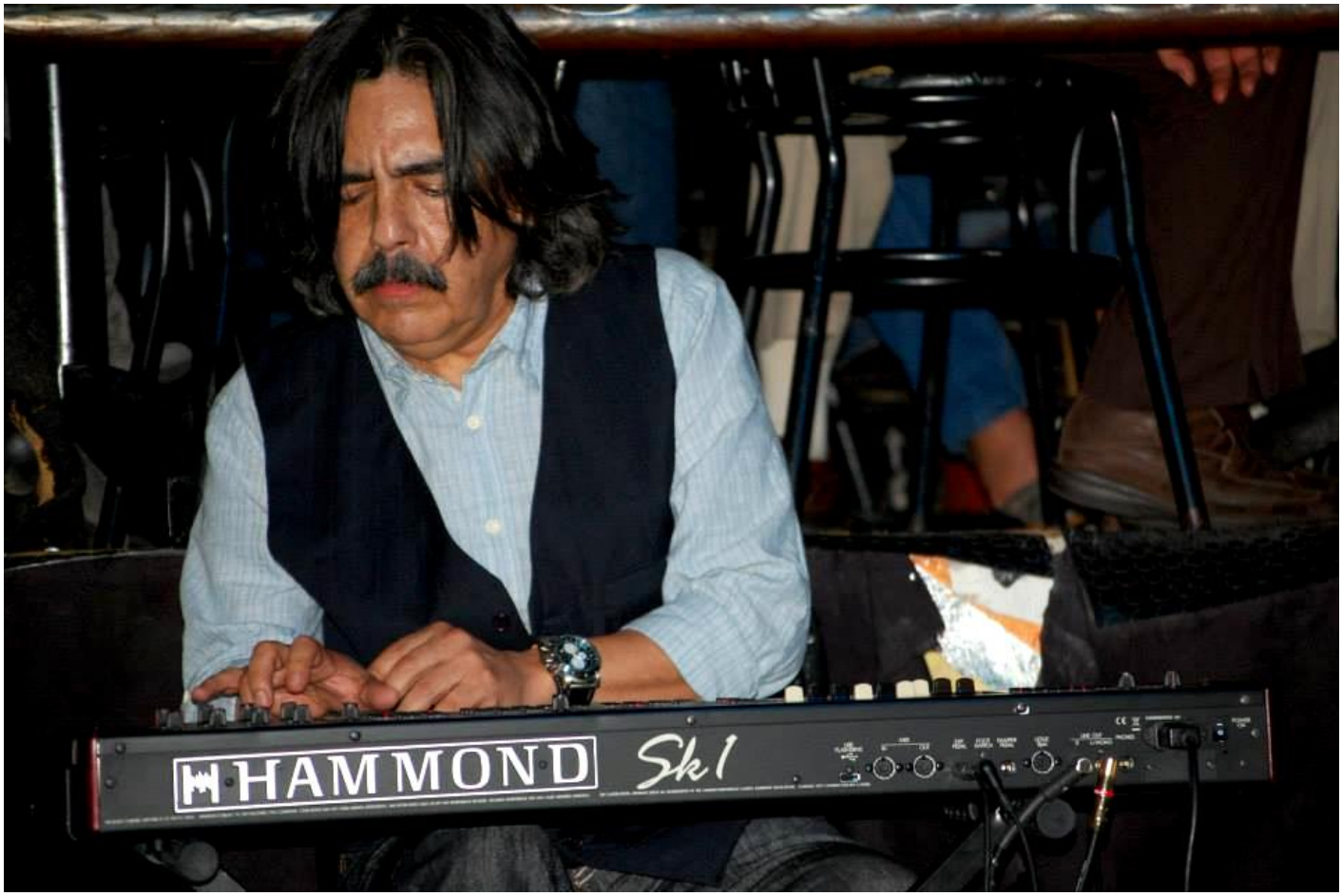
Fuente: Guía Musical de Eric Clapton. Marc Roberty 2002 – Eric Clapton Biografía Ilustrada. Chris Welch 2012

Huella Azul

Una consulta con el Dr. Javier Vila, tecladista mexicano de blues

María Luisa Méndez Flores
mlmendez2001@hotmail.com

Fernando Monroy Estrada
fdo.roy@gmail.com



Javier Vila en Ruta 61 2013 - **Foto: Octavio Espinosa Cabrera**

CB: Podría platicarnos cómo fueron sus inicios en la música.

JV: Empecé con la armónica a fines del 69 y después continué con el órgano en 70, flauta transversal en 72 para seguir con los sintetizadores en los 80s, y el hammond desde los 90s. Nunca he sido pianista ya que considero al piano como un instrumento importante en muchos aspectos pero que no te permite modificar el sonido en tiempo real como un hammond o un sintetizador análogo que es lo que a mí me gusta.

Mi educación musical nunca fue formal, siempre he sido lírico con bases teóricas. Comencé tocando blues de manera autodidacta con la armónica emulando los LPs de John Mayall en particular el de Turning Point, a la fecha ocasionalmente toco la armónica en algún jam.

La flauta la estudié en la Escuela Superior de Música durante un año y la toqué durante casi todos los 70s, sin embargo, en 1984, la vendí para comprar mi primer sintetizador y no he vuelto a tocarla.

Con el órgano tomé clases particulares durante un año después de la secundaria. Los 80s fueron para mí el descubrimiento de los sintetizadores, su sonido y su programación lo que aprendí de forma autodidacta. De ahí llegue a los clones del órgano hammond B3 que en realidad es más similar a un sintetizador que a un piano, tanto en la construcción de sonido en tiempo real como en su técnica de ejecución. A la fecha toco el órgano hammond o similar como instrumento principal, sigo aprendiendo y buscando nuevos estilos y sonidos.

CB: ¿Cuáles son sus influencias musicales?

JV: A fines de los 60 escuchaba a los Doors y Santana, Greg Rollie siempre me ha parecido un organista maravilloso, los solos de órgano en Oye como va y Sacrificio del alma son magistrales. Pero también Al Kooper, Jon Lord, Brian Auger, Chester Thompson de Tower of Power y Greg Allman de Allman Brothers han influido mucho en mi apreciación y ejecución del hammond. Ello me llevo a descubrir en los 80 y 90s a los grandes organistas del jazz Jimmy Smith, Joey de Francesco y Tony Monaco, los que actualmente admiro.

CB: ¿Qué fue lo que le atrajo del Blues?

JV: Inicialmente comencé escuchando rock y dentro de él comencé a escuchar el blues sin saberlo como casi toda mi generación. Hasta 1970 me enteré más o menos que era el blues (aún sigo sin poder entender que es completamente), pero inicialmente escuché blues blanco, (John Mayall, Cream, Clapton, Allman Brothers, Mike Bloomfield, Savoy Brown, Winter, etc).

Fue años después cuando descubrí el blues negro, su influencia y raíz (Waters, Wolf, Dixon, Hooker, etc.). Siempre me ha gustado su discurso musical en los solos y sentimiento en la interpretación. Por esta razón lo he considerado como algo difícil de hacer pues hay que tener un discurso musical y sentimiento además de saber tocar. Gracias al blues comencé a escuchar jazz y funk.

CB: ¿En qué otros proyectos, aparte de La Dalia Negra, ha colaborado?

JV: Dentro de mis mejores recuerdos: con los grupos *Alma encadenada* y *Parada suprimida* en los 70s. Los 80s con el grupo *Abril*, *Cecilia Toussaint*, *Ritmo Peligroso*, el grupo *Qual, Rafael Catana*. Los 90s con *Jaime López*, *Oscar Sarquíz* en un grupo llamado *Ronnie and the Rockets*, *Hot Jam* y actualmente con *Rico Blues*.

CB: Cuéntenos cómo se da su entrada al grupo y qué significado tiene para usted pertenecer a esta banda.

JV: Comencé con la Dalia asistiendo los miércoles a los jams del Ruta 61 en la Condesa, ahí conocí a Daniel Reséndiz y a los demás elementos de la Dalia. Son un grupo de gente que admiro y quiero, de quienes además aprendo mucho. Cuando tocas con músicos con un buen nivel tu manera de tocar mejora y empiezas a buscar como sonar mejor y preocuparte por tu ejecución y sonido.

CB: La Dalia Negra ha tenido la oportunidad de tocar con personajes muy reconocidos del Blues internacional, ¿podría contarnos algunas anécdotas que recuerde haber vivido al lado de estas figuras?

JV: Más que una anécdota en particular me gustaría comentar sobre el gran talento y sencillez personal de casi todos ellos (Peaches, Katherin, etc). Son personas que tienen el blues en sí mismas y lo hacen de forma natural. Lo que me lleva a veces a pensar en lo complicado que somos en algunas ocasiones los músicos de blues en México. Quizá porque no nacimos con el blues sino que lo adoptamos en el camino y nos quede aún mucho que aprender.

CB: Con La Dalia ha participado en diversos foros y festivales a través de la República, ¿cómo percibe el desarrollo del blues en México?

JV: Hay muchos músicos y grupos de blues muy buenos, sin embargo el blues no acaba de despegar como lo ha hecho el jazz. Hay un solo bar en la Ciudad de México dedicado al blues, no hay una estación radiofónica dedicada al blues, y el blues casi no existe en foros mediáticos como el Vive Latino o foros de TV, (afortunadamente). El blues sigue siendo marginal y con pocos espacios para tocar o escuchar. Desgraciadamente creo que esta carencia de espacios, genera en ocasiones divisiones absurdas entre los músicos que no alcanzo a comprender, ya que considero que van más allá del sentido común.

CB: Cuéntenos sobre los proyectos musicales en los que se encuentra trabajando.

JV: *La Dalia Negra de base somos un quinteto formado por sax, guitarra, bajo batería y hammond, que toca blues, funk y jazz. Y actualmente es uno de los dos grupos de base del Ruta 61 que se encarga además de acompañar a los blusistas de Chicago invitados. Adicionalmente, el grupo cuenta con el apoyo de dos excelentes metales trompeta y trombón y es apoyada por músicos de apoyo como armónica, dos bajistas y un pianista. El segundo proyecto es Rico Blues, que es un cuarteto dirigido por Max Roland, en el que tocamos rhythm and blues con un sonido más vintage.*

CB: En cuanto a su profesión de psicólogo, ¿nos podría compartir alguna experiencia donde haya encontrado la pasión, entrega y realización en la investigación en algún proyecto de la UNAM?

JV: Como miembro del SNI (Sistema Nacional de investigadores del CONACYT), actualmente trabajo en proyectos de memoria humana y el papel del aprendizaje en las adicciones. Mi trabajo es apasionante y me permite poder tocar blues sin tener que vivir de eso, (aunque ocasionalmente los tiempos de ambos se cruzan). Si bien la disciplina y sistematicidad científicas me han ayudado a ser un mejor músico, considero que la adrenalina está en el tocar blues. No tengo ninguna actividad científica que me produzca tal subida de adrenalina, quizá los 15 minutos anteriores a dar una conferencia suelen hacerlo, pero no es igual. Para mí es muy interesante y satisfactorio tener la sensación dual de ser jefe de un proyecto científico con estudiantes de doctorado bajo mi cargo, y en otras ocasiones ser un músico subordinado a la acertada dirección musical de la Dalia, ambas posiciones me complementan y enriquecen como persona.

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

JV: Sí, que sigan escuchando y/o tocando blues. Y que vayan al jam de los miércoles al Ruta 61, el blues se nutre de jams.

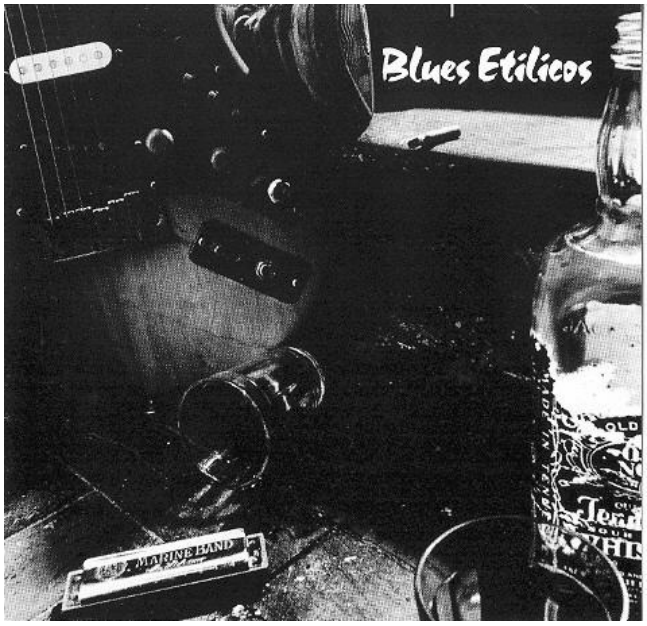
Foto: perfil del Facebook Javier Vila

Línea A-Dorada

Safra 63

(Claudio Bedram)
Blues Etílicos (Ed. GHR 1988)

Alfredo "Freddy" Reyes
areyes_p@hotmail.com



Nasci num país pobre no ano de 63
Nasci num país duro onde o pobre não tem vez
Já comecei endividado, sem pedir nasci freguês

No cabe duda de que somos una raza patriota y futbolera y estos términos bien podrían ser aplicados a muchos países del mundo, me explico: con la fiebre futbolera que nos endilgan a todas horas desde casi todos los puntos cardinales y por casi todos los medios de difusión masiva conocidos y por conocer, me asalta una pregunta un tanto ociosa: ¿Qué tanto nos parecemos los mexicanos a los brasileños? ¿Qué tanto tenemos en común?

Aparte de nuestro admirado y sempiterno Roberto Carlos, tenemos muchas cosas en común a saber, veamos: tenemos negocios muy similares, como la piratería afuera de los estadios con playeras, banderines, gorras y chunches que replican los escudos y colores de casi cualquier equipo del mundo y que representan un porcentaje importante en la economía informal de ambos países; tenemos las "favelas" allá y nuestras "colonias populares" de acá, rincones olvidados por el oficialismo gobernante en donde crecen cada día las filas de jóvenes sicarios o narco-menudistas, que sin otra oportunidad en la vida se van por el camino fácil del dinero rápido.

No meu primeiro 1niversario teve festa com presente
Mas no primeiro 1niversario não escolhi o meu presente
Reforma militar, general para presidente

Tenemos también protestas y marchas allá, y acá casi por la misma soberana estupidez: subir el precio del transporte público con un oportunismo vil que sólo agrede a quienes menos tienen, curioso pero allá como acá se ha anunciado un "fideicomiso" para devolverle a los usuarios algo de lo que pagan, con supuestas mejoras en el servicio (cosa a la que debería estar obligado el Estado dados los exorbitantes presupuestos que se le asignan anualmente)

Mas era ano do gato no horóscopo chinês
Mas foi ano do gato do horóscopo chinês
Nasci num país duro onde o pobre não tem vez

Nasci num país pobre no ano de 63
Nasci num país duro onde o pobre não tem vez
Nasci num país pobre, safra de 63
Nasci num país pobre, safra de 63

Tanto allá, como aquí se preparan leyes que criminalicen el derecho a la manifestación, bajo el falso argumento del "vandalismo" se busca reprimir a ma(ra)canazo limpio el ánimo rijoso de todo aquél que se atreva a protestar por el atraco a su bolsillo

Cosecha 63
Yo nací en un país pobre en el año 63
Yo vengo de un país duro donde los pobres no tienen oportunidad
He nacido endeudado, sin pedir nací fregado

En mi primera fiesta de cumpleaños tuve fiesta con regalos
Pero en mi primer aniversario decidieron mi presente:
La reforma militar, un general para presidente

Compartimos también el grave atraso educativo de la población, merced a que se ha dado prioridad al "relumbrón", allá, (como acá en 1968, 1970 y 1986), se ha dado prioridad a la construcción de estadios de fútbol y no a la construcción de escuelas, ni a la inversión en proyectos de investigación y desarrollo de la ciencia.

Pero era el año del gato en el horóscopo chino
Pero fue el año del gato en el horóscopo chino
Nací en un país duro donde los pobres no tienen oportunidad

Tenemos tanto en común, que ya los brasileiros tienen que dedicarle un porcentaje de sus raquíticos ingresos al Sr. Slim, que a través de Telmex se ha apoderado de una tajada importante del gran negocio que representa la telefonía fija en ambos países.

Yo nací en un país pobre en el año 63
Yo vengo de un país duro donde los pobres no tienen oportunidad
Yo nací en un país pobre, cosecha 63
Yo nací en un país pobre, cosecha 63

Bajo en la estación Tezonco, a lo lejos, detrás del mercado se alcanzan a levantar las tolvaneras que provocan los zapatos destrozados de nuestros "Ronaldinhos" región cuatro, tratando de meterle un gol al rival, tratando de lucir ante sus hijos de mejillas quemadas por el sol, de sus mujeres anémicas por el embarazo que cargan la bolsa con viandas para compartir con los compadres, tratando de meterle un gol a la vida, un gol que los haga sentir que el domingo valió la pena, no importa si en el intento se rompieron el tobillo o el codo, son "trofeos de guerra" dirán, una guerra que no iniciaron ellos, una guerra que les fue sembrada en los genes quien sabe cuántas generaciones atrás, ni modo, hasta en eso -maldita sea la cosa- nos parecemos a los cariocas.

Y todo por un Blues…

Bibliografía y Links

http://www.youtube.com/watch?v=PdcAiw0GWHw

http://mx.globedia.com/flavio-guimaraes-blues-etilicos-first-brasil-1987

http://www.goal.com/es-mx/news/4851/especiales/2013/06/15/4050432/el-d%C3%ADa-que-m%C3%A9xico-derrot%C3%B3-a-brasil-en-el-maracan%C3%A1

http://www.taringa.net/comunidades/bluestown/5383773/Blues-Etilicos-Discografia.html

http://www.ciudadccs.org.ve/?p=533872

http://www.wventv.com/2013/10/15/marcha-de-profesores-en-huelga-vuelve-a-terminar-en-enfrentamiento-en-rio/

http://pulsoslp.com.mx/2012/12/01/siguen-enfrentamientos-en-la-ciudad-de-mexico/protestas-mexico-7-3/

http://www.animalpolitico.com/2012/10/es-oficial-el-martes-inauguran-la-linea-12-del-metro/#axzz2tVjPBXfO

Cultura Blues en…

José Luis García Fernández

Jardín Centenario – Zócalo de la Delegación Coyoacán

Presentación del disco "Suena la Sombra" de Guillermo Briseño

Y la sombra de Briseño sonó… y resonó muy bien acompañado de su banda "El Glorioso Magisterio", esa fresca tarde del sabadito 8 de febrero. Ante un público variado que celebró cada una de las interpretaciones del disco "Suena la sombra", como *Me les muevo, Sépalo usted doctor, Dignidad, Solista de mi sombra, El mar,* entre otros; y alguno que otro de sus temas pasados, bien recordados, como: *Apaga la luz.*

¿La música?, un fuerte rock bien condimentado con fusiones de blues, por supuesto, jazz, y a ratos con ciertos ingredientes como el hip hop, el góspel y el boogie. ¿Las canciones?, al estilo de Briseño, con una fuerte dosis de sarcasmo, de verdad, de denuncia, poesía y de letras peculiares, pero eso sí, siempre muy bien elaboradas. ¿La banda?, ni que decir, compuesta por excelentes músicos que han acompañado al maestro Briseño a lo largo de sus andanzas, tanto en el escenario, como en la enseñanza diaria a los jóvenes músicos rockeros. ¿Los músicos invitados?, chavos que muestran talento y tablas, que no se sienten intimidados al lado de los maestros, sino que derrochan toda su energía en sus aportaciones musicales, como debe de ser. ¿El sonido?, quedó a deber para la audiencia, pero estoy seguro que para los ingenieros en sus propios audífonos, no. Deben haberlo disfrutado. ¿El público?, en su mayoría saboreando el momento, y dándose la oportunidad de escuchar rock original nacional. ¿Yo?, encantado de estar presente en el evento, conociendo la nueva música por donde transita un maestro como Briseño, que por algo dirige desde el 2006 la Escuela de Música, Del Rock a la Palabra de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal, y se le ha otorgado la medalla al mérito ciudadano en la categoría de ejecución, por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Los músicos participantes: Guillermo Briseño, voz y teclados; Felipe Souza, guitarra; Felipe Antonio Souza, guitarra; Christian Rodríguez, bajo; Juan Carlos Novelo, batería; Federico Luna, armónica; Victorian Tyler, Verónica Ruiz y Nay Stanfield, coros.

Coyoacán
Recupera su identidad

ALESIS

COYOACÁN

Coyoacán
pera su Identid
oacan.d

Valiant Pub – Humboldt 34 Centro

Tercer Aniversario del programa de radio por internet: "Por las Negras Entrañas de la Música"

En el marco del Tercer Aniversario del programa de radio por internet "**Por las Negras Entrañas de la Música**" que se transmite todos los martes a partir de las 7:00 pm en esta dirección: **http://lundestrec.listen2myradio.com**; se presentó un encuentro de blues con la participación de tres bandas: **Blues Electric**, **Estación Monrovia** y el debut de **Black Perro**. Una noche que pintaba para ser una jornada interesante y deliciosa, con un numeroso público que esperaba expectante el inicio del concierto, pero que se transformó de un momento a otro, y terminó siendo accidentada debido a problemas técnicos que nunca acabaron por ser resueltos. La responsabilidad, quién sabe de quién sería, lo cierto es que finalizó intempestivamente, quedando a deber, en la parte del tiempo dedicado a lo musical. Lo bueno, lo poco que se escuchó de las bandas. Primero, subió Blues Electric, banda que sin despeinarse, se reventó temas clásicos e infaltables en una jornada de este tipo, buena forma de tocar los covers, pero hasta ahí. La banda comienza a darle carácter a su estilo, que mejora en mucho con la participación de la armónica de Arturo Silva. A continuación, Estación Monrovia comenzó a tornar la noche más azul, es decir, más bluesera pero casi al comenzar las fallas en el sonido, se desconcentraron y optaron por dejar para otra ocasión su presentación. Una banda con apenas una decena de actuaciones, pero que ya muestra una forma bien definida de presentar sus versiones a clásicos del rock-blues. Ojalá que pronto obtengan tablas en el escenario y calma ante eventualidades, que nunca faltan en las presentaciones de todo tipo y en cualquier lugar. Para finalizar la corta noche, se presentó el debut del nuevo grupo en la escena: Black Perro, que con un blues.rock duro y revitalizante, dejo con buen sabor de boca y a la espera de ver un show más completo de ellos. Estaremos a la expectativa de su próxima presentación, esperando confirme lo que se vislumbra y promete.

¡Felicidades a Por las Negras Entrañas de la Música! - ¡Felicidades a las bandas participantes!
¡Felicidades al excelente público de la noche!

Blues Electric – Estación Monrovia

Black Perro – Foto: Mario Martínez Valdez

Cortando Rábanos

Las riquezas del mendigo

Frino
frinoblues@gmail.com

José Emilio Pacheco **Foto: el-nacional.com**

Ha muerto el poeta José Emilio Pacheco. En 2009, recibió el Premio Cervantes de Literatura (el premio más importante de literatura después del Nobel) de las manos de los reyes de España en una ceremonia efectuada en la Universidad de Alcalá de Henares.

En su discurso, el maestro recordó como una mañana de hace muchos años, asistió junto con toda su escuela, al Palacio de Bellas Artes a presenciar una puesta en escena basada en El Quijote de Cervantes. Ante sus ojos desfilaron algunos de los pasajes más entrañables de la primera novela moderna: no solamente el de los molinos, con seguridad los niños presenciarían también la escena de los leones, la de la cueva de Montesinos y se divertirían con los destrozos que Alonso Quijano provocaría en la función de títeres de la compañía de maese Pedro. Dos horas después, hacia el final de la obra, —recordó Pacheco en su discurso ante los reyes de España— descendió por los aires "Clavileño", el pegaso que habría de remontar al caballero y a su escudero por los aires. Antes del despegue, Don Quijote se despide: "no he muerto ni moriré nunca… mi brazo fuerte está y estará siempre dispuesto a defender a los débiles y a socorrer a los necesitados".

"La principal revelación de aquella mañana, —diría Pacheco en su discurso—, fue que existía una otra realidad llamada ficción. Mi habla de todos los días, la lengua en que nací, constituye mi única riqueza, puede ser, para quien sepa emplearla, algo semejante a la música del espectáculo, los colores de la ropa y de las casa que iluminan el escenario.

La historia de Don Quijote tiene el don de volar como aquel Clavileño. He entrado sin saberlo en lo que Carlos Fuentes define como "El territorio de La Mancha". Ya nunca voy a abandonarlo. Leo más tarde versiones infantiles del gran libro y encuentro que los demás leen otra historia. Para mí, El Quijote no es cosa de risa. Me parece muy triste cuanto le sucede. Nadie puede sacarme de esta visión doliente. "

Más adelante en el discurso, Pacheco volverá sobre la figura de Cervantes: "para volver al plano de la irrealidad real o de la realidad irreal en que los personajes del Quijote pueden ser al mismo tiempo lectores del Quijote, me gustaría que el Premio Cervantes hubiera sido para Cervantes. Cómo hubiera aliviado sus últimos años el recibirlo. Se sabe que el inmenso éxito de su libro en poco o nada remedió su penuria […] La situación sólo ha cambiado de nombres. Casi todos los escritores somos, a querer o no, miembros de una orden mendicante. No es culpa de nuestra vileza esencial sino de un acontecimiento milenario que tiende a agudizarse en la era electrónica"

Para terminar su mensaje de agradecimiento, aquella mañana Pacheco hizo una apología del personaje cervantino, la justa reivindicación de una figura que todos citamos a pesar de no haber leído nunca: "Nada de lo que ocurre en este cruel 2010 –de los terremotos a la nube de ceniza, de la miseria creciente a la inusitada violencia que devasta países como México, era previsible al comenzar el año. Todo cambia día a día, todo se corrompe, todo se destruye. Sin embargo en medio de la catástrofe al centro del horror que nos cerca por todas partes, siguen en pie, y hoy como nunca son capaces de darnos respuestas, el misterio y la gloria del Quijote".

Ojalá que estos modestos versos sirvan como una despedida para el poeta José Emilio Pacheco:

Un anciano delirante
cabalga al atardecer
la justicia es menester
en algún reino distante.
Aquel caballero andante
con los siglos ha crecido
con su armadura vestido
es, de mi lengua, la flor
y sus sueños dan color
a un mundo descolorido.

SISSY MAN BLUES

An Experience By Héctor Martínez

Una Experiencia

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

SISSY MAN BLUES 1ª parte

Cuando en enero de 1934 Kokomo Arnold grabó en Chicago la canción Sissy Man Blues, creó, sin ser consciente de ello, uno de los referentes musicales de la comunidad gay afroamericana del periodo de entreguerras.

Sissy Man Blues, de Kokomo Arnold (1934)

I believe, I believe I'll go back home
Lord acknowledge to my good gal mama
Lord that I have done you wrong
Now I'm going to ring up China yeah man
See can if I find my good gal over there
Says the Good Book tells me
That I got a good gal in this world some where
Oh and the church bells is toning yeah man
On one Sunday morning
Hollering some old dirty deacon
I mean rung that bell stole my gal and gone
Lord I woke up this morning
With my my pork-grindin" business in my hand
Lord if you can't send me no woman
Please send me some sissy man
I'm going to sing these blues mama yeah man
And I'm going to lay them upon your shelf
Lord you going to hear these blues again mama
Well you sure got to sing them yourself

En esta canción **Kokomo** se lamentaba de no encontrar una buena mujer, tal y como la Biblia y los predicadores prometen a cada hombre. Hasta aquí todo normal, pero el párrafo que se muestra a continuación, esconde la clave de la mencionada referencia a la homosexualidad:

Lord I woke up this morning with my my pork-grindin business in my hand
Lord if you can't send me no woman please send me some sissy man

[“Señor, esta mañana me he levantado con mi pene en la mano
Señor, si no puedes mandarme una mujer, por favor, mándame algún marica”]

***Pork-grindin*: picador de carne. Eufemismo utilizado para referirse al pene.**

Esta canción es realmente una *rara avis*, no sólo por la referencia más o menos velada a la relación entre hombres, algo poco habitual en las canciones de aquella época, sino también por haberse llevado a cabo fuera del lugar que aquellos años era el crisol de la libertad sexual del mundo afroamericano: Harlem.

Es necesario aclarar que esta libertad era muy limitada y que, a pesar de que la población negra mostraba algo más de tolerancia con las tendencias sexuales no convencionales, la vida de un habitante gay o lesbiana de Harlem era, como poco tan mala como la de cualquier negro: a la ola de racismo que viajó desde el Sur con la Gran Migración Negra entre los años 1910 y 1930 había que sumar las dificultades económicas y el desempleo derivadas de la Gran Depresión de 1929. Todo ello generaba en el gueto de Harlem un ambiente cada vez más revuelto.

La población gay negra, al igual que la blanca sufría el acoso policial y judicial comandado por la timorata clase gobernante. Como ejemplo, se puede señalar el arresto de la bailarina lesbiana **Mabel Hampton** en 1920, cuando apenas contaba con diecisiete años, acusada de prostitución y condenada a pasar dos años en el correccional *Bedford Hills Reformatory Facility for Women*.

Mabel Hampton

A pesar de la segregación, de la pobreza y de la homofobia institucional, los gays y lesbianas negros pudieron llevar una vida más o menos digna, siempre, eso sí, dentro de la comunidad afroamericana del Harlem. Durante muchos años, incluso en Harlem, el único lugar donde blancos y negros podían socializar era en los prostíbulos o en la fiestas que se organizaban en los tugurios y casas del vecindario.

Fue pues, en Nueva York, donde la canción de **Kokomo Arnold** fue popularizada gracias a las grabaciones de músicos habituales de la escena de Harlem, como **Joshua White**, que grabó la canción en 1935 junto a **Walter Roland** bajo el pseudónimo de **Pinewood Tom**, o como **Connie McLean’s Rhythm Boys**, que hicieron una interesante y muy diferente versión:

***Sissy Man Blues*, de Connie McLean's Rhythm Boys (1936)**

I'm going up to Daisy Chain, to see if I can find my good gal over there I'm going up to Daisy Chain, to see if I can find my good gal over there Because the good book told me I got a good gal somewhere
I heard the church bells ringing at eight this morning I heard the church bells ringing at eight this morning I bet some old dirty deacon stole my good gal and gone
I woke up this morning with my troubles in my hand I woke up this morning with my business in my hand If you can't bring me a woman, bring me a sissy man.

Esta canción introduce una frase que no aparecía en las anteriores versiones, *I'm going up to Daisy Chain, to see if I can find my good gal over there*, ("Voy a ir al Daisy Chain, a ver si encuentro mi buena mujer por allí"). *The Daisy Chain* era una suerte de prostíbulo, bar, restaurante, fumadero de marihuana, supermercado de cocaína y morfina… es decir, un *buffet flat* que organizaba una mujer llamada **Hazel Valentine.**

***Buffet flat*: fiesta clandestina que se organizaba en una vivienda particular. El nombre de *buffet* le viene de que, al igual que en este tipo de restaurantes, en los *buffet flats* se podía saciar cualquier deseo: sexo, bebida, comida, drogas, etc.**

The Daisy Chain ofrecía toda clase de espectáculos sexuales, como los cuadros vivientes que representaban escenas heterosexuales y homosexuales; la actuación de **Sewing-Machine Bertha** ("Máquina de Coser Bertha"), mujer experta en el sexo oral con otras mujeres, habilidad ésta de la que derivaba su mote; o la actuación de un travesti gigante llamado **Clarenz**.

El local, situado en la 140th Street era frecuentado por gran número de artistas llegando a ser tan famoso que no sólo **Connie McLean** le dedicó una canción: tanto **Count Bassie** (*Swingin" at the Daisy Chain* de 1937) como **Flat Waller** (*Valentine Stomp* de 1929) hicieron lo propio.

Los *buffet flats*, que en su origen eran habitaciones que se alquilaban a los negros que estaban de paso por la ciudad y eran rechazados en los hoteles para blancos, se hicieron con una reputación de liberación sexual absoluta: todo valía y ninguno de los asistentes parecía escandalizarse. A continuación vemos cómo recordaba la cantante **Ruby Smith** la visita a una de estas fiestas en Detroit con su tía política **Bessie Smith**:

They had a faggot there that was so great that people used to come there just to watch him make love to another man. He was that great. He'd give a tongue bath and everything. By the time he got to the front of that guy he was shaking like a leaf. People used to pay good just to go in there and see him do his act.... That same house had a woman that used to . . . take a cigarette, light it, and puff it with her pussy. A real educated pussy.

["Tenían un maricón allí tan grande que la gente iba tan sólo para ver cómo hacía el amor con otro hombre. Era fantástico. Le daba un baño con la lengua y todo. Al momento se puso en frente de aquel chico que estaba temblando como una hoja. La gente solía pagar mucho por ir allí y verle hacer este tipo de cosas… En la misma casa había una mujer que solía… cogía un cigarro, lo encendía y fumaba con su coño. Un coño realmente bien educado."]

La visita de **Ruby** y **Bessie Smith** a esta fiesta quedó plasmada en la canción de **Bessie** titulada *Soft Pedal Blues*, en referencia al pedal de sordina (*soft pedal*) que se obligaba a utilizar al pianista para evitar hacer mucho ruido y tener la visita de la policía:

***Soft Pedal Blues*, de Bessie Smith (1925)**

There's a lady in our neighbourhood who runs a buffet flat,
And when she gives a party, she knows just what she's at!
You give a dance, say Friday night, that was to last till one,
But when the time was almost up, the fun had just begun!
But she walks into the room, and yells to the crowd,
"Have all the fun, ladies and gentlemen, but don't make it too loud!"

Oh play it. Mr. Leader Man, play it all night long,
I like the words and music you give in a song;
How it moans away,
It's nearly break of day,
Early in the morn',
So put that soft pedal on!
I'm drunk and full of fun, ya-hoo!
Go and spread the news,
'Cause I've got them soft pedallin' blues.
Early in the morn',
So put that soft pedal on!
I'm drunk and full of fun, ya-hoo!
Go and spread the news,
'Cause I've got these soft pedallin' blues.
Early in the mornin', yahoo!
I got these soft pedallin' blues.

Bessie Smith, a pesar de contraer matrimonio con **Jack Gee**, era abiertamente bisexual y se jactaba públicamente de ello: decía dormir con una de las cantantes de su banda, así como tener una relación con **Porter Grainger**, un pianista y compositor gay, y haber tenido aventuras con multitud de hombres.

La bisexualidad de **Bessie Smith** no iba reñida con sus gustos: le gustaba que los hombres fuesen varoniles y las mujeres femeninas, tal y como dejó de manifiesto en la siguiente canción (*There's two things got me puzzled, there's two things I can't stand A mannish actin' woman and a skippin' twistin' woman actin' man*: "Hay dos cosas que me confunden y no entiendo: una mujer marimacho y un hombre que se contornea y salta como una mujer"):

***Foolish Man Blues*, de Bessie Smith (1927)**

Men sure is deceitful and they's gettin' worser ev'ry day Men sure is deceitful and they's gettin' worser ev'ry day Act like a bunch of women, they's just-a gab, gab, gabbin' away
There's two things got me puzzled, there's two things I can't stand There's two things got me puzzled, there's two things I can't stand A mannish actin' woman and a skippin' twistin' woman actin' man
I used to love a man, he always made my poor heart ache I used to love a man, he always made my poor heart ache He was crooked as a corkscrew and evil as a copperhead snake
I know a certain man who spent a year runnin' a poor gal down I know a certain man who spent a year runnin' a poor gal down And when she let him kiss her, the fool blabbed it all over town

Bessie Smith

Continuará…

Colaboración Especial I

Tres festivales de blues en el centro del país. Parte IV

Martín Javier Pérez Páiz
marjapp2013@gmail.com

2. La Organización

Esta última parte pretende exponer aspectos concernientes a la organización de un festival y servir de retroalimentación a experiencias similares. Organizar un festival de blues en una Ciudad, donde este género no tiene mucho arraigo ni tradición, con pocas agrupaciones que se dediquen a cultivarlo de forma genuina, no es empresa fácil. De ahí el enorme mérito que tuvo David Pedraza, director artístico de la banda Serpiente Elástica, al impulsar la idea de tener un festival que fuera representativo, y que fuera creando el gusto por esta gran manifestación musical en un público que en su mayoría no lo conoce o no lo comprende, y que en contraste gusta de escuchar a grupos que toquen covers de rock de los sesentas, setentas, ochentas y más…

Así, de forma modesta, y sin atreverse todavía a llamarlo festival, surgió hace tres años el primer encuentro de blues en Puebla, contando únicamente con la participación de bandas locales, por no existir presupuesto para traer grupos de otros lados. Cabe mencionar que ninguna banda de las que participaron, cobró un centavo. En esto contó mucho el poder de convocatoria de David, quien logró aglutinar a las pocas bandas que tocan blues en Puebla y a otras que incluyen blues en su repertorio. Otro acierto del buen Pedraza, fue el de buscar a la Universidad poblana para gestionar el espacio y la difusión del evento.

Una primera repercusión de esta iniciativa fue que, una vez integrado el cartel, varias bandas que usualmente tocaban rock se rasgaron las vestiduras quejándose por no haber sido incluidas.

¡De pronto resultó que Puebla tenía muchos grupos de blues!

Con la gran ayuda del Maestro Daniel Alcántara, jefe del Departamento de Difusión Cultural de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), se logró contar con un muy buen espacio, el Teatro del Complejo Cultural Universitario, y con la difusión del evento por parte de Radio BUAP. Esa primera emisión fue todo un éxito, con un teatro abarrotado en el que por momentos se quedaba gente afuera, esperando para poder ingresar al espacio que cuenta con una capacidad aproximada de 1,200 personas. También hay que destacar el contacto que hizo el líder de Serpiente con la empresa Glabro, la cual desde el primer festival se encargó de grabar y de fotografiar las actuaciones de las bandas.

Por lo tanto, se esperaba que para la siguiente emisión, la BUAP brindara un apoyo igual o mayor para repetir la experiencia. Sin embargo, grande fue la decepción cuando esta vez, las autoridades culturales de la Universidad se negaron a proporcionar de nuevo el teatro del Complejo Cultural Universitario, a no ser que se pagara una muy cuantiosa cantidad por la renta del espacio, como la que acostumbran cobrar por espectáculos comerciales, que son su especialidad. Quizá ante la elevada asistencia que tuvo la primera tentativa, vieron la posibilidad de hacer negocio con este proyecto cultural independiente, pensando que la Serpiente Elástica cobraría por la entrada.

¡Valiente apoyo!

El buen amigo, Daniel Alcántara, que mientras estuvo al frente de su departamento de difusión cultural brindo todo el apoyo que podía, consiguió un espacio más modesto, el auditorio Julio Glockner para el segundo intento. A la par, David Pedraza pudo conseguir un teatro al aire libre en el Parque Ecológico, perteneciente a una dependencia del Gobierno Estatal. Del aspecto musical ya hablamos en el pasado artículo. Sólo diremos que la estrategia de dividir el festival en dos sedes, no resultó como se esperaba y la asistencia de público fue menor que el año anterior.

Por lo tanto, para el tercer festival se necesitaba echar toda la carne al asador, tratar de afianzar el proyecto en el gusto del público poblano, crear tradición y despertar el interés en otras instancias gubernamentales y de empresarios que tuvieran la visión de apostar por esta propuesta cultural, que tal como ha comentado nuestro amigo Gerardo Palacios "Gato Gordo", puede ser redituable. Y tal parecía que podía ser así, pues en primera instancia, gracias otra vez a Daniel Alcántara y al guitarrista Roberto Prieto, se pudo apartar una fecha en el Teatro de la Ciudad, espacio de respeto ubicado en pleno zócalo poblano. Sin embargo, no fue así. Hubo muchos aspectos que influyeron en el resultado final. Uno de ellos fue que con la salida del Maestro Alcántara del Depto. de Difusión Cultural, se perdió el único apoyo serio aunque limitado que se tenía dentro de la BUAP. El depender casi exclusivamente de una sola instancia en vez de diversificarse fue un grave error.

Es una pena ver que mientras la Universidad de Tlaxcala, en la organización de su primer festival de blues, destinó fondos suficientes para la realización del mismo, incluyendo viáticos y honorarios para las bandas participantes, la BUAP nunca aportara recursos para los gastos de las bandas que tocaron en Puebla. Así, faltando ya poco tiempo para su realización, este festival navegó en medio de un gran vacío. El poco interés de la persona que sustituyó al maestro Daniel, propició que la rueda de prensa previa fuera deficiente; se canceló la elaboración de los reconocimientos para los participantes e incluso a última hora se le informó a David Pedraza por parte del Encargado del Teatro de la Ciudad, que había que pagar cierta cantidad por concepto de apertura y limpieza de los baños durante el evento, y para el transporte del ingeniero de sonido y sus asistentes. Ni eso pudo costear la Universidad, ni el Ayuntamiento poblano responsable del inmueble.

De igual manera, quien había fungido como maestro de ceremonias en las emisiones anteriores, Oscar el "Gallo" López, conocido locutor de Radio BUAP, fue enviado al festival Cervantino sin previo aviso, cuando ya el festival estaba encima y no había ya la posibilidad de buscar a otra persona, que los sustituyera.

La muestra fehaciente del desinterés y desprecio de las instituciones culturales que estaban involucradas en el festival, quedó de manifiesto al no presentarse ningún funcionario el día del evento. De igual manera, ya no se hicieron carteles, ni volantes que pudieran ser exhibidos o repartidos en puntos estratégicos de la Ciudad, lo cual sí se había hecho los años anteriores y había funcionado. Así, la difusión sólo se dio en el ámbito universitario a través de Radio BUAP. El resultado lo resume muy bien Israel Campos, quien ya comentó aspectos musicales del festival:

"En Puebla la difusión fue muy deficiente, ni una pequeña pancarta a la entrada del teatro, que anunciara el evento gratuito a la cantidad enorme de gente que transitaba por el portal y en el zócalo, una lástima, una asistencia muy pobre, desconocía a los grupos, sólo conocía a Serpiente Elástica… "

Sería absurdo achacarle sólo a la Universidad o a los supuestos patrocinadores que se hicieron ojo de hormiga, el fracaso de esta emisión del festival. Se requiere de un ejercicio de autocrítica que permita aceptar qué cosas salieron mal por parte de la Serpiente. En este punto, creo que faltó más visión, más esfuerzo y trabajo en equipo que por cuestiones internas no se pudo desarrollar debidamente. Quizá sí hubo un exceso de confianza que costó caro cuando los apoyos fueron diluyéndose.

Creo igualmente que no se buscaron a otras instituciones que pudieran haber salido al quite y David Pedraza, principalmente terminó poniendo de su bolsillo, lo cual nadie puede aguantar por mucho tiempo. El hecho es que no se les pudo pagar a las bandas invitadas y hasta la fecha ignoro los resultados de las gestiones para pagarles, pues ya no pertenezco a la banda. Lo que sí es cierto es que con esto se pierde credibilidad entre los músicos que en buena lid, aceptaron venir al festival.

En conclusión, la suerte de este evento es incierta; quizá ya no pueda realizarse por lo menos en este año y sería una lástima por el esfuerzo, por las perspectivas que tenía, por las buenas bandas que participaron, porque se cerraría un espacio de difusión para el blues en la Ciudad de Puebla.

Sería una lástima…

Colaboración Especial II

Acerca de Joe Bonamassa

Carlos “Charlie” Rosete

Joe Bonamassa, genio de la guitarra con el sueño de la infancia de tocar música similar a leyendas como Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton y Jimi Hendrix, tenía 22 años cuando firmó con la compañía disquera Epic.

Comenzó tocando la guitarra a la edad de cuatro años y con siete, ya tocaba blues como un veterano.

Según Bonamassa *"Mi padre fue, además de guitarrista, comerciante de guitarras, así que las guitarras estaban siempre alrededor de la casa como parte de mi vida. Estaban por ahí como sillas o mesas, así que cada día las sentía como algo cotidiano en mi vida".*

Bonamassa tiene un primo llamado Martín Colombo que también le gustaba mucho el blues, de niños solían tocar blues todas las tardes (Joe en la guitarra y Martín en la batería). Joe decía que su familia es todo para él, sin ella no podría vivir.

A los diez años, comenzó a dar conciertos a nivel local y a los doce, se convirtió en el telonero de B.B. King. La leyenda del blues declaró después, de escuchar a Joe tocar; *"El potencial de este chico es increíble".* Después de esto Joe comenzó a ser conocido en el mundo del blues, llegando a tocar con gente de la talla de Buddy Guy, Danny Gatton, Robert Cray o Stephen Stills.

Todavía en su etapa de adolescente, Joe conoció a los hijos de otros músicos: Waylon Krieger (hijo de Robby Krieger), Erin Davis (hijo de Miles Davis) y Berry Oakley, Jr. (hijo del bajista de los Allman Brothers), juntos formaron una banda que se llamó Bloodline. Grabaron para EMI Records su homónimo álbum debut que contó con dos canciones propicias para las listas de éxitos "*Stone Cold Hearted*" y "*Dixie Peach*", temas que mezclaban blues, boogie, funk y rock. Tras este inicial éxito, Bloodline desapareció. Joe sentía la necesidad de hacer algo más que tocar la guitarra, así que comenzó a mejorar sus dotes como cantante.

En el año 2000, Joe acabó de trabajar en su álbum debut como artista en solitario, "A New Day Yesterday", donde despliega todo su potencial vocal y cuyas aptitudes no pasan desapercibidas para artistas como Gregg Allman, Rick Derringer o Leslie West.

El productor del álbum fue el legendario Tom Dowd, el cual, durante más de los 25 años de carrera que llevaba en ese momento dentro del mundo de la música, había formado parte de trabajos de artistas tan importantes como Aretha Franklin, Ray Charles, Eric Clapton, Rod Stewart, John Coltrane y Ornette Coleman entre otros. Dowd rápidamente se convirtió en fan y amigo de Joe.

Las memorables melodías y potente trabajo de guitarra de "A New Day Yesterday", trajo a la mente el blues clásico basado en bandas como Cream, Lynyrd Skynyrd, The Jeff Beck Group o The Allman Brothers Band. El CD incluye temas tan originales como "*Miss You, Hate You*", "*Cradle Rock*" (cover de Rory Gallagher, pero con un fabuloso empleo del slide) y una poderosa versión del tema "*A New Day Yesterday*", hecho famoso en 1969 por el mismísimo Jethro Tull.

Una vez que regresó de la carretera en el 2002, Bonamassa unió fuerzas con Cliff Magness (Avril Lavigne) para grabar el musculoso y radical disco de estudio "It´s Like That" con un hit que copó en varias ocasiones el número #1 en los Billboard Blues Charts, gracias a la inspiración de blues y mezcla de pop, en cuanto a la producción del disco. Esto ayudó enormemente a Bonamassa a la hora de contar con una impresionante legión de fans.

Para celebrar el 2003 "Año del Blues" Bonamassa publicó "Blues Deluxe" que contenía nueve versiones de blues clásico junto a tres originales. Esto se debió a que durante años, los fans le pidieron a Joe un álbum de blues clásico, así que cuando acabó la gira, este se metió en estudio junto a Gary Tole (David Bowie, Jimmy Vaughan, Bon Jovi) y grabó varias de sus canciones favoritas de todos los tiempos. El resultado fue que su discográfica decidió acabar el disco y lanzarlo como "Blues Deluxe".

A estas alturas, Joe comenzó a involucrarse en un programa denominado "Blues en las Escuelas", un proyecto orientado a perpetuar el magnífico legado de este estilo musical y poder hacérselo llegar a las nuevas generaciones de fans. Mediante la lectura, los jóvenes estudiantes se veían envueltos en un viaje que muestra la evolución de la música blues, desde el cumpleaños entre los trabajadores del Delta durante los últimos 1800, hasta el día actual. Las lecturas iban acompañadas de una actuación del propio Bonamassa.

El siguiente CD de Bonamassa "Had To Cry Today" continúa donde quedó "Blues Deluxe". Mezclando blues original y clásico, el cd incorporaba influencias de Chicago, Delta y blues británico, creando un estilo único. Desde la música de los 40 o 50 de B.B. King, Muddy Waters y Buddy Guy, hasta la invasión británica de los Yardbirds, Clapton o Cream, "Had To Cry Today", muestra todas las caras de la música de antes, con grandes influencias modernas.

En el verano del 2005, Bonamassa fue personalmente requerido por B.B. King para abrir el tour de celebración de su 80 cumpleaños. Unos meses después (enero de 2006), Bonamassa en reconocimiento a sus esfuerzos por la promoción de la música blues en Norteamérica y Europa, así como sus esfuerzos por llevar el blues a las escuelas, fue nominado como el miembro más joven de The Blues Foundation.

Uno de sus cd´s, el vigoroso "You and Me", puesto a la venta el 27 de Marzo del 2006, muestra la colaboración de este artista con el productor Kevin Shirley (Led Zeppelin, The Black Crowes, Aerosmith, Joe Satriani).

El productor sudafricano Shirley comentaba; *"Cuando comencé a trabajar con Joe, enseguida me di cuenta de que tenía un increíble talento, pero también sabía que debía hacer algo diferente para que lo que estábamos creando, no fuera un simple álbum de blues. Hay infinidad de grandísimos artistas de blues que en el fondo solo son copias de los clásicos de siempre. Yo quise dotar al blues de Joe, un poco de rock y busqué en su interior para sacar toda su versatilidad a la guitarra y sus habilidades vocales".*

Al final, el resultado fue una poderosa fusión de rock y swampy blues, además de apreciarse las influencias de maestros como Peter Green, Jeff Beck, Eric Clapton y John Lee Hooker. Bonamassa entrega todo el excitante poder y electrizantes apariciones en directo mezclado con la esencia de su música y manejándose desde la suavidad, hasta la dureza, desde la electricidad, hasta la suavidad más clarividente, convirtiéndose en un artista increíble a la fecha, mientras continúa ampliado su colección de guitarras vintage que tiene en su casa de Los Ángeles.

Para el 2007, aparece un álbum teñido de sonido acústico: “Slow Gin”; para el 2008 publica un álbum doble en vivo, “Live From Nowhere in Particular”; y a continuación en 2009 aparece con el cd “The Ballad of John Henry” y con el DVD “Live from the Royal Albert Hall”.

En 2010 publica “Black Rock” teniendo como artista invitado a B.B. King. Le siguió en ese mismo año el álbum debut de Black Country Communion, un supergrupo de blues-rock que lo puso en compañía del bajista y vocalista Glenn Hughes, del baterista Jason Bonham y del tecladista Derek Sherinian.

En 2011 lanza su “Dust Bowl”, “Black Country Communion 2” y su primer álbum con Ben Hart “Don't Explain”. Ya en el 2012 publica “Driving Towards the Daylight” y el tercero de la banda, Black Country Communion, llamado “Afterglow”.

El 2013 trae para Joe, un cd/dvd llamado “Acoustic Evenning at the Vienna opera House” y su segunda colaboración con Ben Hart llamado “Seesaw”, que le valió una nominación a los premios Grammy 2014.

Discografía esencial

1994 - Bloodline
2002 - So, It's Like That
2002 - A New Day Yesterday, Live
2003 - Blues Deluxe
2004 - Had to Cry Today
2006 - You & Me
2007 - Sloe Gin
2008 - Live From Nowhere in Particular
2009 - The Ballad of John Henry
2010 - Black Rock
2011 - Dust Bowl
2011 - Don't Explain
2012 - Driving Towards the Daylight
2012 - Re-Machined: A Tribute to Deep Purple's Machine Head
2013 - Acoustic Evenning at the Vienna Opera House
2013 - Seesaw

Fuente: Wikipedia y Allmusic.com

Ojo al Blues

Capítulo X: Segarra Inn Blues

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

Todos lo sabemos sobradamente: el blues tuvo un hijo y lo llamaron Rock and Roll. Sí, es verdad, aunque tuvo una descendencia mucho más prolífica y muchos de sus hijos les salieron rana; pero unas ranas con unas ancas tan geniales como deliciosas. Si no, ¿cómo tildar al retoño rebelde que se debatía entre las drogas terrenales y el misticismo universal para saltar sobre las tradiciones paternas al grito de ¡*Soy el rey Lagarto*! ¿Cómo no amar a ese niño, si le rindió el más hermoso homenaje a su papá con su *Roadhouse Blues*?

Y si en el L.A. de mitad de los sesenta el blues y la psicodelia se dieron de la mano con *The Doors*, en España a principio de los ochenta el blues tuvo un vástago llamado rockabilly. Uno de sus exponentes más auténticos fue el grupo *Los Rebeldes*, con Carlos Segarra a la cabeza. Y resulta que más de treinta años después, Segarra con su reciente formación, *Segarra Inn* Blues, homenajea a su abuelo, el blues, a través de su padre, *The Doors*. Y si no, escuchad la potencia de su *El club del motor*.

Roadhouse blues (The Doors)

Versión: Carlos Segarra (guitarra, voz), Moisés Beltrá (batería) y Álvaro Martialán (bajo)

Yo conozco un lugar
que se halla en la carretera.
La carretera, se llega directo hasta el bar.

Si no estás atento,
te puedes quedar atrás;
Tu caravana ya no podrás aparcar.

Síguenos, síguenos (x4)
Hasta el club , el club del motor.
Trae botellas.

Por la mañana
me tomo una cerveza fría.
Las vidas son cortas,
no sabes lo que va a durar.

Crédito de las fotos:
1 - 5. XVIII Festival *Bluescazorla*, celebrado en Cazorla, Jaen (España) en 2012

De Colección

Por nostalgia

José Luis García Fernández
jlgf2@hotmail.com

Para este número, un regalo por nostalgia al rock, Creedence Clearwater Revival 6-disc Box Set 2013, en el marco de su próxima presentación el 19 de marzo en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, de la banda tributo: *Creedence Clearwater Revisited*, que traerá a dos integrantes originales, Stu Cook (bajo) y Doug Clifford (batería).

- ***Creedence Clearwater Revival 6-disc Box Set*. 2013**

Creedence Clearwater Revival: Box Set; es una caja de colección de esta legendaria banda estadounidense, publicada originalmente por Fantasy Records en 2001, reeditada en noviembre de 2013.

El álbum incluye todos los siete álbumes de estudio grabados por el grupo, así como dos en vivo y material grabado por los Creedence, bajo sus anteriores nombres, The Golliwogs y The Blue Velvets.

Aquí se tienen 121 pistas en total, incluyendo el material en vivo y las rarezas, además de un acertado booklet con mucha información, fotografías y carteles publicitarios.

Disco uno (1961-1967)
Temas 1 a 4: Tommy Fogerty & The Blue Velvets
Temas 5 a 24: The Golliwogs, Tema 25: rareza
1. Come on Baby
2. Oh My Love
3. Have You Ever Been Lonely
4. Bonita"
5. Don't Tell Me No Lies
6. Little Girl (Does Your Mama Know)
7. Where You Been
8. You Came Walking
9. You Can't Be True [Primera Versión]
10. You Got Nothin' on Me
11. I Only Met You Just an Hour Ago
12. Brown-Eyed Girl
13. You Better Be Careful
14. Fight Fire
15. Fragile Child
16. She Was Mine
17. Gonna Hang Around
18. Try Try Try
19. Instrumental #1
20. Little Tina
21. Walking on the Water
22. You Better Get It Before It Gets You
23. Tell Me
24. You Can't Be True [Segunda Versión]
25. Action USA promotional spot

Disco dos (1967-1969)
Tema 1: Cara B del primer sencillo, grabado bajo el nombre de The Golliwogs
Tema 2 a 9: álbum Creedence Clearwater Revival
Tema 10 a 16: álbum Bayou Country

1. Call It Pretending
2. I Put a Spell on You
3. The Working Man
4. Susie Q
5. Ninety-Nine and a Half
6. Get Down Woman
7. Porterville
8. Gloomy
9. Walk on the Water
10. Born on the Bayou
11. Bootleg
12. Graveyard Train
13. Good Golly Miss Molly
14. Penthouse Pauper
15. Proud Mary
16. Keep on Chooglin'

Disco tres (1969)
Temas 1 a 9: álbum Green River
Temas 10 a 19: álbum Willy and the Poor Boys

1. Green River
2. Commotion
3. Tombstone Shadow
4. Wrote a Song for Everyone
5. Bad Moon Rising
6. Lodi
7. Cross-Tie Walker
8. Sinister Purpose
9. The Night Time Is the Right Time
10. Down on the Corner
11. It Came Out of the Sky
12. Cotton Fields
13. Poorboy Shuffle
14. Feelin' Blue
15. Fortunate Son
16. Don't Look Now (It Ain't You or Me)
17. The Midnight Special
18. Side of the Road
19. Effigy

Disco cuatro (1970)
Temas 1 a 11: álbum Cosmo's Factory
Temas 12 a 19: álbum Pendulum

1. Ramble Tamble
2. Before You Accuse Me
3. Travelin' Band
4. Ooby Dooby
5. Lookin' Out My Back Door
6. Run Through the Jungle
7. Up Around the Bend
8. My Baby Left Me
9. Who'll Stop the Rain
10. I Heard It Through the Grapevine
11. Long As I Can See the Light
12. Pagan Baby
13. Sailor's Lament
14. Chameleon
15. Have You Ever Seen the Rain?
16. (Wish I Could) Hideaway
17. Born to Move
18. Hey Tonight
19. It's Just a Thought

Disco cinco (1970, 1972)
Temas 1 y 2: complemento álbum Pendulum
Temas 3 y 4: rarezas
Temas 5 a 14: álbum Mardi Gras
Temas 15 a 24: álbum The Concert (en vivo)

1. Molina
2. Rude Awakening #2
3. 45 Revolutions Per Minute (Parte 1)
4. 45 Revolutions Per Minute (Parte 2)
5. Lookin' for a Reason
6. Take It Like a Friend
7. Need Someone to Hold
8. Tearin' Up the Country
9. Someday Never Comes
10. What Are You Gonna Do
11. Sail Away
12. Hello Mary Lou
13. Door to Door
14. Sweet Hitch-Hiker
15. Born on the Bayou
16. Green River
17. Tombstone Shadow
18. Don't Look Now (It Ain't You or Me)
19. Travelin' Band
20. Who'll Stop the Rain
21. Bad Moon Rising
22. Proud Mary
23. Fortunate Son
24. Commotion

Disco seis (1970-1971)
Temas 1 a 4: complemento álbum The Concert (en vivo)
Temas 5 a 18: álbum Live in Europe (en vivo)

1. The Midnight Special
2. The Night Time Is the Right Time
3. Down on the Corner
4. Keep on Chooglin'
5. Born on the Bayou
6. Green River/Susie Q
7. It Came Out of the Sky
8. Door to Door
9. Travelin' Band
10. Fortunate Son
11. Commotion
12. Lodi
13. Bad Moon Rising
14. Proud Mary
15. Up Around the Bend
16. Hey Tonight
17. Sweet Hitch-Hiker
18. Keep on Chooglin'

Fuente:
http://es.wikipedia.org/wiki/Creedence_Clearwater_Revival:_Box_Set
http://blogcritics.org/music-review-creedence-clearwater-revival-boxed-set/

Calificación: 9.5

Personajes del Blues XII

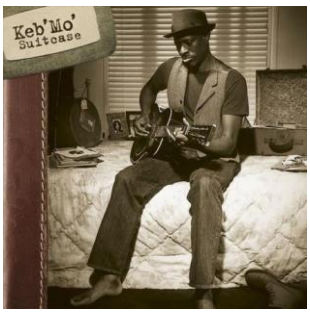
José Luis García Fernández

Después de un vistazo a los nominados a los premios de la Blues Foundation 2014 en el número anterior, regresamos al recuento de más personajes del blues…

Da click en la primera imagen de cada artista para ver un video

84. CANDYE KANE Voz (1965) 	Nacida el 13 de noviembre de 1965 en Ventura, California, su estilo va desde el jazz pasando por country y llegando al blues, después mezclamos los ingredientes y tenemos a Candye Kane. Criada en un suburbio de Los Ángeles, su infancia fue bastante difícil, apareció en algunos programas de televisión dedicados a jóvenes promesas de la canción a la vez que cantaba en el coro de la iglesia. En 1976 aceptó participar en un programa educativo realizado por el conservatorio de USC para jóvenes cantantes de ópera. A la edad de 17 años fue madre primeriza, abandonó los estudios del conservatorio y se pasó al punk. Para poder mantener a su familia trabajó de stripper, modelo de revistas para adultos y actriz porno. Con raíces country, su estilo en estos inicios se podría definir "country punk", actuó con grupos como Fear, Social Distorsion, James Harman, Los Lobos, Lone Justice, etc. En 1985 la discográfica CBS se fijó en ella, y gracias a esto pudo grabar su primera maqueta, la intención de la compañía era lanzarla como cantante country. Pero el fantasma de su pasado apareció y los directivos de la compañía le sugirieron que debía romper de manera definitiva con su pasado no apto para grandes públicos. Por la misma época había ganado peso, y claro la compañía también le pidió que su imagen mejorara para apostar por ella. En 1986 se mudó a una tranquila localidad costera cercana a San Diego, se casó con el bajista del grupo de rockabilly "The Paladins", Thomas Yearsley. Tuvo un nuevo hijo y se matriculó en una escuela de mujeres para terminar sus estudios. En esta nueva época no abandonó la composición y fue cuando descubrió a grandes cantantes de blues como Ruth Brown, Big Mamma Thorton, Etta James, Bessie Smith, etc. Se sintió identificada con las penalidades que estas grandes damas relataban en sus canciones, la represión que habían sufrido y sus ganas de libertad. Decidió que era el momento de pasarse al blues. En 1991 editó su primer trabajo (financiado por ella misma) "Burlesque Swing", al año siguiente firmó por la compañía Antones Records. Su primer CD se tituló "Home Cookin´" (1994) producido por un miembro del grupo "Los Lobos" y otros dos miembros de "The Paladins". Al año siguiente grabó "KnockOut" (1995), cambió de compañia y editó "Diva La Grande" (1997), a partir de aquí ha seguido grabando hasta nuestros días. En mayo de 2007 editó "Guitar´d and Feathered", en el encontramos colaboraciones de Ana Popovic, Sue Foley, Junior Watson, Popa Chubby, etc; producido por Bob Margolin. **Discografía esencial:** *Superhero (2009), Sister Vagabond (2011), Coming Out Swingin' (2013).*
85. JACK KELLY Voz y guitarra (1900-1960) 	El cantante y guitarrista Jack Kelly era el líder de la banda de South Memphis Jug, cuya música tenía una pequeña liga con el blues, interpretaban canciones minstrel, números de vodevil, etc. Poco se sabe de los orígenes de la voz ronca de Kelly que lideraba al grupo junto con el violinista Will Batts, ellos hicieron sus primeras grabaciones en 1933, seguida por una segunda y última sesión en 1939. Aunque la banda cambiaba con frecuencia de integrantes, Kelly seguía siendo una constante, liderando al grupo en varias encarnaciones hasta mediados de los 50; murió en Memphis en 1960. **Discografía:** Complete Recorded Works (1933-1939).

86. KEB' MO'
Guitarra, voz, banjo, bajo, mandolina y armónica (1951)



Compositor, cantante y guitarrista e incluso toca el slide con gran categoría. Transita entre las bases del blues clásico pero definitivamente con tintes modernos, una mezcla interesante de blues, soul, folk, soft rock, tanto acústico como eléctrico. La música de Keb' Mo' se basa en el antiguo estilo de country blues de Robert Johnson, manteniendo su sonido contemporáneo con toques de soul y folk. Escribe mucho de su propio material y ha contribuido tocando su guitarra acústica, eléctrica y slide, con diversas bandas de jazz y rock. Kevin Moore nació en 1951 en Los Ángeles, sus padres son de ascendencia sureña, tal vez un motivo por el que fue expuesto a la música góspel a muy temprana edad. A los 21 años, se unió a un banda de R&B que más tarde fue contratada para una gira con Papa John Creach; como resultado, Moore tocó en tres de los álbumes de Creach. El ser abridor de conciertos de artistas de jazz y rock como la Mahavishnu Orchestra, Jefferson Starship y Loggins & Messina, le ayudaron a ampliar sus horizontes y por ende sus habilidades musicales. Fue hasta 1980 cuando pudo finalmente grabar en solitario el álbum «Rainmaker», que sin embargo no tuvo mucho éxito. Mo´ continuó su trabajo como músico de sesión y esperó catorce años (1994) para publicar su segundo trabajo: KEB´ MO´, que tuvo mejor acogida, debido a que gustó su mezcla de blues y soul al estilo Taj Mahal. Su segundo álbum de 1996 fue: «Just Like You», donde se muestra con un gran crecimiento musical, ahora con una banda completa y haciendo frente a varias canciones con tintes de rock. La apuesta dio sus frutos, ganando su primer Grammy. Para 1998 se presenta con el álbum «Slow down», y gana su segundo Grammy. Esta grabación es un brillante ejemplo de lo que Keb' Mo' puede hacer. El cd contiene composiciones en su mayoría con un apego especial al blues clásico. Suena genial tocando la guitarra y la armónica como si fuera alguno de los grandes maestros. Su canto es fresco, pero nunca suena fuera de lugar. Demostró que el blues tenía futuro, que puede regresar a sus raíces, pero siendo fresco y vital. Definitivamente un álbum recomendable. Dos años después, es decir para el 2000, entra por la puerta del éxito al nuevo milenio con su álbum «The door», que ganó nuevamente el honor de ser nominado al Grammy. Presenta excelentes arreglos de slide en sus canciones, magistralmente apoyadas por Jim Keltner en la batería y Reggie MacBride entre otros músicos de gran calidad. En 2001 se volvió hacia el pop con «Big Wide Grin». De nuevo fue nominado al Grammy. Cada foto del folleto muestra a un Kevin sonriente, y el material de su quinto álbum es al igual abrumadoramente muy alegre, es un disco que en sus letras trata de temas de la familia, un álbum de verano para los todavía jóvenes que disfrutan la estación del año, vacacionando. «Martin Scorsese Presents The Blues: Keb' Mo'», es el título de una excelente compilación, 16 tracks de buen blues, nada que agregar, entre temas originales y grandes covers. Álbum que formó parte de ese gran trabajo del afamado director titulado: "The Blues", discos, libro y dvd´s. Un cd que no debe faltar en una colección básica de blues. De nuevo ganador del Grammy con su álbum de principios del 2004: «Keep it simple». Trazas de góspel, folk y bluegrass incluso, salpican estas melodías orientadas nuevamente al pop, pero permitiendo que su luz brille. Para la segunda parte del año 2004 publica otro álbum, el llamado: «Peace back by popular demand». Esta grabación de canciones de paz de la década de los 60 y 70 está muy bien realizada, sin embargo, no es la música habitual de Keb. Esto no es una grabación de blues. Se trata de folk orientado a la paz, con canciones de rock y pop del pasado. «Suitcase» del 2006, lo regresa al mundo de las nominaciones al Grammy. Doce temas que hablan de romance, triunfos y fracasos, interpretados de manera suave y con arreglos excepcionales. ¿Cuántas historias van en esa maleta llena de buenas canciones? Ya en el 2010 publica un álbum grabado en vivo, donde se muestra tal como es… el título: «Live & Mo´», los temas: 10, la calificación: 11!!! «The Reflection» 2011, es el primer álbum nuevo desde el 2006. Las doce canciones son producto de un periodo importante de crecimiento personal y profesional para el artista. En este momento, ha comenzado una nueva familia; se mudó de Los Ángeles a Nashville; construyó un estudio y fundó su propio sello, Yolabelle International, distribuido por Ryko y Warner Music Group.

Lo Supe Por Ahí

Crecen autodefensas, crece suspicacia

Luis Eduardo Alcántara
cannedluis@yahoo.com

Pese a que la violencia en Michoacán ha disminuido, las expectativas de los mexicanos sobre una mejoría en la seguridad pública —no sólo en la entidad sino en el resto del país— distan de lo óptimo. Datos de la encuesta de seguridad del INEGI (ENSU) muestran que para el 60.8 % de la población la situación de delincuencia en su ciudad seguiría igual de mal (36.8 %) o empeoraría (24 %)[13].Pero en el centro de las comunidades en disputa, los matices entre la población son reales.

Hagamos un poco de historia. Las policías o guardias comunitarias son instituciones indígenas que se han mantenido, con distintos grados de visibilidad, paralelas a las instituciones nacionales. Para los purépechas, su nombre es: ronda comunitaria, y forma parte de los sistemas normativos y jurídicos reconocidos por la Constitución mexicana como: usos y costumbres. Los consejos ciudadanos de autodefensa se integran por mestizos o indígenas, pero formalmente carecen de derechos colectivos debido a que no forman parte de un pueblo indígena, por lo tanto, no pueden ejercer estructuras propias sin autorización del gobierno nacional.

La presencia y la visibilidad mediática de los grupos de autodefensa en algunos estados del país, principalmente en Michoacán, han llamado la atención de mexicanos y extranjeros, no sólo por la existencia de grupos civiles armados sino por la percepción de inseguridad que predomina en la población y que se manifiesta en estas organizaciones que combaten con sus propios medios al crimen organizado de la región (Zetas, Caballeros Templarios, Cártel de Jalisco Nueva Generación).

En el caso de Cherán, las demandas a los tres niveles de gobierno eran: seguridad, justicia y reconstitución del bosque; pero al no obtener respuesta y confirmar que algunas autoridades – entre ellas la policía municipal – trabajaba con los delincuentes, decidieron actuar. No lo hicieron de manera improvisada, sino que recurrieron a las instituciones y autoridades internas, entre ellas, la Asamblea General.

Para atender la necesidad imperiosa de seguridad, la comunidad reconstituyó una institución propia conocida como la ronda comunitaria. Históricamente, los indígenas poseen las rondas, guardias o policías comunitarias como parte de su gobierno. Consisten en una rotación voluntaria de comuneros para patrullar la comunidad y su función básica es la autodefensa, por lo tanto, tienen armamento y después entró el gobierno federal.

Civiles y Armados

Tras el anuncio de la estrategia para combatir la violencia, recuperar la tranquilidad y reconstruir el tejido social del gobierno federal y la administración de Michoacán, se registraron enfrentamientos en Tierra Caliente entre elementos del Ejército, Policía Federal y autodefensas que se oponían al desarme. Dichos acontecimientos fueron ampliamente conocidos por los mexicanos, de acuerdo con la última encuesta nacional en vivienda de Parametría, nueve de cada diez (87 %) personas mencionaron saber de los hechos violentos que ocurrieron después de iniciado el operativo de seguridad en la entidad.

La presencia de grupos de autodefensa en Michoacán ha generado diversos cuestionamientos entorno a si ciudadanos armados deben entenderse como una respuesta efectiva a la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad frente al crimen organizado, o si son un síntoma de la ingobernabilidad e incremento de la inseguridad entre la población.

Las opiniones están divididas al respecto, sin embargo para la mitad de los encuestados, los grupos civiles armados de Michoacán defienden mejor las comunidades que el gobierno, solo el 26 % de los entrevistados piensa lo contrario y el 21 % no sabe si las autodefensas o las autoridades realizan mejor la función de salvaguardar la integridad y derechos de las personas. La percepción de seguridad que tienen los mexicanos es crítica y para algunos estudiosos en la materia bastante cuestionable, ya que la manera en que la población percibe la inseguridad y la efectividad de la policía en su ciudad, no depende de si se ha sido víctima o no de algún delito, pero sí tiene un impacto negativo en la confianza de las instituciones y en la calidad de vida de las personas.

De acuerdo con una encuesta publicada por el Gabinete de Comunicación Estratégica en Michoacán, el 54 por ciento de los habitantes consideran que los grupos de autodefensa protegen a los ciudadanos del crimen y contribuyen, de alguna manera, con los trabajos de la policía. En el noticiero "Ciro Gómez Leyva por la mañana" se dieron a conocer los datos de esta encuesta, en la que también destaca el que sólo el 3 por ciento de los michoacanos creen que los grupos de autodefensa se establecieron para defender a los criminales.

Guerra de cifras

No obstante, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el INEGI: “Cuando se percibe a la policía como una autoridad efectiva, la percepción de seguridad aumenta y el temor al delito disminuye”, no obstante, para la mayoría de los mexicanos la situación se ha invertido, el temor al delito parece haberse acrecentado y la percepción de seguridad disminuido: 68 % de la población mayor de 18 años se siente insegura; por ello, no sorprende el apoyo ciudadano a la formación de grupos de autodefensa y la permanencia de estos como garantía de seguridad.

Cifras del más reciente estudio de Parametría, revelan que la mitad de los mexicanos, 51 % aprueba que algunos michoacanos hayan tomado las armas para defender y recuperar a sus pueblos de los grupos criminales, solo el 29 % desaprueba las organizaciones civiles de la entidad pese a las intenciones de las autodefensas.

El nivel de acuerdo con la formación de autodefensas es posible atribuirlo a la percepción de ingobernabilidad que la población tiene del Estado de Michoacán: 55 por ciento de los entrevistados asegura que las organizaciones criminales dominan la entidad; 11 por ciento asevera que las autodefensas tienen el control de la entidad; 9 por ciento opina que el gobierno federal está a cargo; 7 por ciento afirma que nadie está al mando y; apenas el 4 por ciento considera que el gobierno sigue estando en manos de las autoridades locales.

Los gobiernos de la república y de la entidad, así como los grupos de ciudadanos organizados han firmado un Acuerdo para el Apoyo Federal a la Seguridad de Michoacán con el propósito de institucionalizar las autodefensas en cuerpos temporales de defensa rural, esto permitirá a los grupos civiles movilizarse solo en sus comunidades y coadyuvar con el Ejército y la Policía Federal a combatir a la organizaciones criminales de la región.

Uno de cada tres encuestados (33 %) aprueba el acuerdo firmado y coincide en que se debe permitir a las autodefensas seguir protegiendo a sus pueblos hasta que Michoacán quede limpia de organizaciones criminales y después se les debe pedir que se desarmen; el 29 % considera que la Policía Federal y el Ejército son los que deben encargarse de la seguridad y las organizaciones civiles deben ser desarmadas inmediatamente; en menor proporción, 19 % de los entrevistados concuerda con la permanencia de éstas en las comunidades michoacanas de manera indefinida; y otro 19 % no toma postura al respecto o prefiere no externar su opinión.

Como ya dijimos, pese a que la violencia en Michoacán ha disminuido, las expectativas de los mexicanos sobre una mejoría en la seguridad pública —no solo en la entidad sino en el resto del país— distan de lo óptimo. Datos de la encuesta de seguridad del INEGI (ENSU) muestran que para el 60.8 % de la población la situación de delincuencia en su ciudad seguiría igual de mal (36.8 %) o empeoraría (24 %)[13].

Las bajas expectativas sociales que se tiene de la seguridad que brindan las policías locales, sugieren en la ciudadanía una especie de “contagio” o propagación de la conducta civil de las autodefensas. El ejercicio de Parametría revela que la mitad de los mexicanos (48 %) cree que en sus comunidades surgirán grupos de autodefensa —tarde o temprano—. Si bien, es considerable la proporción de mexicanos que supone la proliferación de autodefensas en todo el país, también cabe mencionar que una parte importante de la población en general duda que tal cosa suceda (40 %).

Contrario a lo que pueda suponer una parte de los entrevistados, en distintas comunidades del país han surgido grupos civiles armados, similares a las de Michoacán, para responder a las crisis locales de inseguridad o para proteger los intereses de grupos específicos; registros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) identifican 11 entidades con presencia de autodefensas.

Expertos en el tema suponen algunos riesgos para la gobernabilidad y beneficios en el tema de seguridad, no obstante, mientras la percepción de inseguridad en la población aumente se legitimará el surgimiento y existencia de grupos civiles armados que si bien procuran la seguridad de sus comunidades, también pueden desvirtuarse si no hay marco jurídico adecuado que las controle.

Aproximar conclusiones o emitir juicios sobre experiencias ajenas, es totalmente inútil. Lo que se puede hacer es aprender y tener en cuenta que cada colectividad es diferente. El componente étnico forma parte de esas particularidades y su trascendencia es que define las rutas, objetivos, métodos y herramientas organizativas.

Fuentes:
PARAMETRÍA. Encuesta Nacional en vivienda. Representatividad: Nacional. Número de entrevistas: 800 encuestas realizadas del 25 al 29 de enero de 2014.
Proceso. Violencia en Michoacán persigue a Peña Nieto en Davos, 23 de enero de 2014. [Última consulta: 03 de febrero de 2014]
Encuesta BGC Excélsior, febrero 2014.

CARTELERA

14 DE MARZO DE 2014

REAL DE CATORCE

LUNARIO DEL AUDITORIO NACIONAL **21:00 hrs**

Músicos invitados:

XAVIER MATÍAS,
JAVIER GURRUCHAGA Y
JOSÉ MANUEL AGUILERA

Mayores de 18 años

ticketmaster®

CONACULTA

AuditorioNacional
CENTRO DE ARTE Y CULTURA

CIUDAD DE MÉXICO

BOING! CON FRUTA

Fundación Cultural
Trabajadores de Pascual y del Agro, A.C.

SOCIEDAD COOPERATIVA TRABAJADORES DE Pascual

www.Rock101online.mx

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CONACULTA
FONCA

COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO

QUINTA CONVOCATORIA

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, convoca a los actores, actrices y realizadores escénicos del país a participar en la **Quinta Convocatoria** para integrar el Elenco Estable y el Equipo de Coordinadores de Talleres Escénicos de la Compañía Nacional de Teatro (CNT).

CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN ELENCO ESTABLE

Categoría Actores y actrices de número: actores y actrices de número con trayectoria artística ininterrumpida superior a 30 años.

Categoría A: actores y actrices con trayectoria artística ininterrumpida superior a 30 años.

Categoría B: actores y actrices con trayectoria artística ininterrumpida superior a 20 años.

Categoría C: actores y actrices con trayectoria artística ininterrumpida superior a 10 años.

Categoría D: actores y actrices jóvenes con experiencia (de 18 a 35 años de edad).

CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN EQUIPO DE COORDINADORES DE TALLERES ESCÉNICOS

Coordinador de taller de **diseño e ingeniería escénica.**

Coordinador de taller de **iluminación, audio y multimedia.**

Coordinador de taller de **escenografía.**

Coordinador de taller de **utilería, pintura y atrezo.**

Coordinador de taller de **vestuario, peluquería y maquillaje.**

Traspunte.

REQUISITOS

Ser mexicano(a) o extranjero(a) con documento FM2 y un mínimo de 15 años demostrables de residencia en México.

Presentar un documento en el que el (la interesado(a) fundamente su postulación en máximo 3 cuartillas.

Registrar su solicitud en línea, llenar el formato de solicitud y cargar en el sitio del FONCA los archivos con la documentación y los anexos requeridos.

Estar de acuerdo con las Bases Generales de Participación de la Quinta Convocatoria de la CNT.

Los actores y actrices de número deberán ser postulados(as) por personalidades destacadas, organismos colegiados o asociaciones de carácter cultural, ser o haber sido parte del Elenco Estable de la CNT, tener 60 años o más, haber contribuido a la consolidación del teatro nacional, y contar con una trayectoria ininterrumpida superior a 30 años.

FECHAS IMPORTANTES

Procedimiento	Fecha
Publicación de la Convocatoria	11 de febrero de 2014
Cierre de carga de postulaciones	10 de abril de 2014
Publicación de resultados de preselección	19 de junio de 2014
Publicación de resultados de selección	17 de julio de 2014

* El plazo para cargar los archivos es definitivo y vence a las 15 h de la fecha de cierre (horario de la Ciudad de México).

Consulte las Bases Generales de Participación en el sitio: http://foncaenlinea.conaculta.gob.mx.
Informes: cizquierdo@conaculta.gob.mx.
Teléfono: (0155) 4155 0730 ext. 7056 y 7015.
Horario de atención: 9:30 a 14:30 y de 15:30 a 17 h en días hábiles.

FONCA @FONCAENLINEA

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.