Nº 54 Noviembre 2015

Cultura Blues.

La Revista Electrónica

La Blues Band

Y MUCHO MÁS DE LA CULTURA BLUES...

Contenido

Directorio

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

www.culturablues.com

Número 54 – noviembre de 2015
Derechos Reservados 04 – 2013 – 042911362800 – 203
Registro ante INDAUTOR

Director general y editor:
José Luis García Fernández

Subdirector general:
José Luis García Vázquez

Programación y diseño:
Aida Castillo Arroyo

Consejo Editorial:
María Luisa Méndez Flores
Mario Martínez Valdez

Colaboradores en este número:

1. José Luis García Vázquez
2. Rafael Arriaga Zazueta
3. José Luis García Fernández
4. María Luisa Méndez Flores
5. Fernando Monroy Estrada
6. Raúl Aznar
7. Philip Daniels Storr
8. Yonathan Amador Gómez
9. Luis Eduardo Alcántara
10. Frino
11. Norma Yim
12. Héctor Martínez González

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

PORTADA La Blues Band 2015 (1 y 2) **1**

CONTENIDO - DIRECTORIO **2**

EDITORIAL La historia se construye día a día … (3) **3**

HUELLA AZUL Entrevista a La Blues Band (4 y 5) **4**

CULTURA BLUES DE VISITA Teatro-Bar "El Vicio" Coyoacán con La Blues Band (2 y 3) **11**

DE COLECCIÓN La Blues Band – Keith Richards (3) **16**

CULTURA BLUES DE VISITA Centro Cultural de España en México con Guadalupe Plata (3) **22**

DE LOS ARCHIVOS DE KOSMOBLUE El efecto Jimi Hendrix… en el jazz y Session players (6) **25**

BLUES EN EL REINO UNIDO
Capítulo X: Long John Baldry (7) **33**

BLUES A LA CARTA El maestro de la telecaster: Albert Collins (3) **35**

SESIONES DESDE LA CABINA
Síncopa Blues. Seis años de jazz y blues nacional (8) **39**

ESPECIAL DE MEDIANOCHE
Algunos de nuestros mejores covers (9) **41**

CORTANDO RÁBANOS Carcacha y se te retacha (10) **46**

LOS VERSOS DE NORMA ¡Porque me da la gana! (11) **48**

UNA EXPERIENCIA Berzas con lacón (12) **50**

COLLAGE Ofrenda 2015 ..... **55**

AGENDA **56**

Editorial

La historia se construye día a día

José Luis García Fernández

La información reunida en la edición de noviembre de 2015, es parte de esa historia que se va entretejiendo alrededor del blues en México y que va quedando como fiel testimonio. Tenemos a la banda capitalina *La Blues Band* en la ***Portada***, en la entrevista de ***Huella Azul***, en una sesión fotográfica de la presentación de su disco y en ***Cultura Blues de Visita***. En ***De Colección*** va la reseña de este cd de *La Blues Band* y del nuevo de *Keith Richards* junto a un documental al respecto. ***Especial de Medianoche*** va con: Algunos de nuestros mejores covers; ***Cortando Rábanos*** nos deleita con: Carcacha y se te retacha; ***Los Versos de Norma*** con el título: ¡Porque me da la gana!; ***De los archivos de Kosmoblue:*** El efecto Jimi Hendrix… en el jazz y Session Players; el plato fuerte en ***Una Experiencia*** es: Berzas con lacón; otra de ***Cultura Blues de visita*** en el Centro Cultural de España en México con Guadalupe Plata; ***Blues a la Carta*** entrega El maestro de la telecaster: Albert Collins; ***Sesiones Desde la Cabina*** presenta: 6º aniversario de Síncopa Blues; ***Blues en el Reino Unido***, tiene a: Long John Baldry; y para abrochar está un póster y la ***Agenda***.

La historia se construye día a día, y en el caso de nuestro blues no es la excepción. Es con base en momentos y hechos contundentes, no solamente producto de un evento aislado, de pararte o "sentarte" un día, en un "gran escenario" a tocar "algo", posar para la foto y magnificarlo eternamente, denegando todo lo demás que pasa. ¡No! Simplemente en el pasado mes de octubre, los ejemplos –entre muchos otros–, sobran.

Video: San Luis Blues Fest 2015 (Infiltrado Cultural)

Con un gran trabajo del maestro *Francisco Javier García* se realizó el 2º San Luis Blues Fest 2015 (*Los Blueserables, Chris Sánchez Blues Band, Jr. Willy, Fonzeca-Caja de Pandora Project, Beto´s Blues Band, Radio Blues, Monroy Blues*); se dio la presentación de *Raquel "Sirena" Esquivel* en el 8º Festival de Blues Pergamino en Buenos Aires Argentina; se celebró el 9º Aniversario de *AMBLUES*, se presentaron los discos: *La Blues Band*, *Live @ Aula Magna U.A.N.L. de Fonzeca-Caja de Pandora Project y Los Corsarios del Blues;* se realizó parte de la gira universitaria de *Radio Blues;* las habituales tocadas en los lugares de costumbre en el DF: Ruta 61 (*La Dalia Negra, Las Señoritas de Aviñón, Radio Blues, Sammy Boy and his Bluesmakers, Viri Roots & The Rootskers, Dream, Vieja Estación*); New Orleans (*Blues Electric, Blues Heart, Lalo Méndez*); o bien en otros no tan frecuentes: Foro Alicia (*La Mula de Sietes, Betsy Pecanins*); La Casa de Cantera (*I Freak Blue*); Las Musas de Papá Sibarita (*Rhino Bluesband*); Bajo Circuito (*Javier Bátiz*); Parker & Lenox (*La Blues Band*); FIL del Zócalo Capitalino (*Lucy Blues*, *Ensamble Ardiente, Castalia Blues, La Mula de Sietes, Blues Demons*); Casa de Cultura Iztaccíhuatl (*North Side Train, Chevaliers de Rossette, Rhinoceros Bluesband*). Esto es un poco del testimonio de lo mucho que acontece.

¡Felicidades a todos los que construyen la historia del blues en México día a día, a lo largo y ancho del país!

Huella Azul

Entrevista a La Blues Band

María Luisa Méndez Flores - Fernando Monroy Estrada – Fotos: Rafael Arriaga Z.

La Blues Band

CB: ¿Quiénes conforman la banda?

Nacho: Adrián en guitarra, Geo en voz, Mike en batería, Javi en bajo y yo en piano, guitarra y voz.

CB: ¿Cuál es la historia del grupo, de dónde surge La Blues Band?

Nacho: Surge de juntarnos una vez al año para tocar en mis fiestas de cumpleaños. Nos fuimos dando cuenta que compartíamos Adrián y yo un gusto especial por el blues. Apareció la oportunidad de tocar blues en un bar y ahí fue donde definitivamente se formó.

CB. ¿Qué es para ti el blues, cómo llegaste a él?

Geo: En mi casa sonaba blues y yo lo escuchaba desde niña sin saber lo que era. Cuando realmente lo identifiqué fue en la Escuela del Rock, donde nos han inculcado un respeto y un amor muy grande por él, porque es de donde emana toda la demás música afroamericana. Para mí el blues es una forma de contar historias que de otra manera se habrían perdido. Cantamos de experiencias nuestras y de otros que jamás conocimos.

Revivimos a través de la música y de nuestro propio sentir, momentos específicos e historias que nacieron de la angustia, el dolor, la pasión, el amor de alguien. Cuando tocamos blues estamos tendiendo un puente hacia el público para que entremos juntos al universo de alguien más, a un mundo de ritmos africanos... divinos, a un pasado de esclavitud y maltrato, a una tradición que es registro de la reacción que hubo hacia la represión, son historias que hasta el día de hoy sobreviven y que reinventaron la música.

Nacho Quirarte

CB: Háblanos de tu encuentro con el blues, ¿cómo fue?

Adrián: Cuando comencé a tocar la guitarra, descubrí que mi padre tenía discos de B.B. King, Eric Clapton y Buddy Guy, por mencionar algunos. Desde el primer segundo me cautivó.

CB: ¿Qué te emociona del blues, qué te atrajo de este género?

Mike: Me atrajo la sencillez que parece tener en armonía rítmica y melodía, tiene una particularidad que descubro cada que lo escucho. Es un género que se canta desde la entraña para transmitir y conmover de distintas maneras.

CB: ¿Qué fue lo que te cautivó del blues?

Nacho: La sensación única que me producía escuchar un buen blues no la encontré nunca en otra música.

Javi Reyes

CB: ¿Cómo llega el blues a tu vida?

Javi: Fue en dos partes. Primero uno de mis tíos, de esos que todo adolescente necesita tener, me empezó a "molestar" diciendo que la música que escuchaba no estaba chida. Que si me decía músico tenía que conocer el blues. Y empezó a pasarme varios discos. La verdad mi tío no estaba tan equivocado, pero yo no le hacía tanto caso tampoco jajaja. En realidad empecé a adentrarme en el blues cuando entré a la Escuela del Rock, y cuando Nacho me pasaba canciones para que sacaramos.

CB: ¿Cuál consideras que es la propuesta musical de La Blues Band?

Javi: El que esa música con tanta tradición, permanezca vigente, con un toque fresco. Que cada presentación sea como un pequeño viaje por los estilos y formas que tiene este género, que fue el precursor y la semilla de tantos otros.

CB: ¿Quiénes son tus influencias dentro de la música en general?

Geo: Por mencionar unas cuantas: Mahalia Jackson y Mercedes Sosa fueron las primeras voces que me volaron la cabeza... la fuerza y expresividad de sus voces me impresionó. Después estuvieron Billy Holiday con toda la tristeza y peculiaridad de su voz, Ella Fitzgerald que canta jugando, Koko Taylor, B.B. King y Howlin´ Wolf con voces que rugen.

Pero hay muchas más. Fuera del blues también he encontrado inspiración y mucho aprendizaje: Radiohead, Pedro Aznar, Cerati, Charly García, Lisandro Aristimuño, Björk, música tradicional africana, celta, turca, El Cigala, Gershwin, Jack White, Jose James... y también de lo que no existe en grabaciones y se escucha en pequeños escenarios, en la calle. Todo eso se interioriza sin saber cómo ni cuando, y resulta en que cada artista tiene su visión y su voz particular.

CB: ¿Cómo crees que debe ser una o un buen cantante de blues?
Geo: Muy libre y muy conectado con sus emociones.

Geo Equihua

CB: ¿Cómo ha sido tu formación cómo músico?

Nacho: La guitarra estaba siempre por la casa y la aprendí a tocar con los "guitarra fácil" de los Beatles. El piano lo aprendí a tocar cuando estudiaba en la Escuela Nacional de Música.

CB: ¿Cuáles consideras que son las influencias de la banda?

Adrián: B.B. King, West Weston, Kid Ramos, Dr. John, Lynwood Slim entre muchos otros.

CB: ¿Cómo es la organización y cómo consideras en general el ambiente dentro de la banda?

Geo: Cuando te unes a otros para hacer cualquier cosa, los talentos, las ideas, todo se potencializa y entonces pasan cosas increíbles como en una banda... pero por lo mismo también hay momentos de tensión, es inevitable. Somos cinco personas, cada uno con su visión, su forma de trabajar, sus gustos, etc. Pero entre nosotros hay mucho amor y un montón de experiencias increíbles que hemos compartido, y también un gran amor por el proyecto, y ese ha sido nuestro pegamento a lo largo de tres años.

Adrián Bosques

CB: ¿Cómo ha sido la evolución de la banda, en estos años de trayectoria?

Nacho: Favorable en todos los sentidos. Con la mejor escuela que hay, que es tocar. No dejar de tocar. Y ensayar que es igual de importante.

CB: ¿Qué hay más allá de la música de La Blues Band, una gran amistad de los integrantes?

Mike: Son muchos momentos invaluables desde la felicidad a la tensión y el amor que nos tenemos, y lo plasmamos al tocar, hemos hecho nuestra pequeña familia.

CB: ¿Qué significado tiene para ti ser parte de una banda de blues, de La Blues Band?

Geo: Ser parte de La Blues Band, es mantener viva la tradición bluesera en México, interpretando temas de otros y componiendo los nuestros. Es crecer con y gracias a mis amigos, a mis compañeros de banda. Es poder contar historias, es regalarle al público música sincera que quiere conmoverlos. Es un privilegio decir que a lo que me dedico es a tocar con La Blues Band, música que me encanta y compartirla con otros. Estar en una banda de blues me ha transformado. El blues tiene una sencillez que te obliga a conectarte con tus emociones para que realmente pueda suceder, te manda a las profundidades. Personalmente y como cantante ha significado ejercitar esto cada vez que canto, ser cada vez más expresiva, muy sincera, arriesgarme, saber navegar entre la fortaleza y la fragilidad de la voz y de mí misma. Como músico, como compositora, entré a un mundo con reglas bastante definidas pero que al mismo tiempo guardan dentro un montón de posibilidades, y eso me ha hecho apreciar esa sencillez de la que hablaba antes, entender que puedes decir muchísimo con cinco notas y tres acordes... que a veces no hace falta más.

CB: Hasta el momento, ¿Cuál ha sido la tocada que más has disfrutado?

Mike: Pues realmente disfruto la gran mayoría, pero el participar en festivales como el Salvablues Jazz o el Encuentro Nacional en el José Martí, ha sido algo emotivo.

CB: ¿Cuáles son los proyectos y objetivos de la banda a corto y mediano plazo?

Mike: Desde mi perspectiva seguir tocando, porque amamos hacerlo y difundir el género que pocos exponentes hay para exhibirlo, al igual que foros que abran las puertas, seguir componiendo y dejando un sello en la escena.

CB: Sabemos que los integrantes de la banda tienen proyectos alternos, ¿cuáles son éstos?

Javi: Nacho es parte de "Cromo". Un grupo bastante interesante, con arreglos elaborados, una alineación envidiable y un sonido que no es muy común encontrar en México. Geo y Adrián tocan en "Ave Sol". Un poco más folk, con letras profundas y de esas melodías que quisieras robarte para tus canciones. Mike toca en "Just" y en "Rojo Marfil" un grupo más rock. Un sonido más crudo, con unos riffs impresionantes y una de las bases más solidas que he escuchado. Y yo toco con Andrés Torann, un proyecto electro pop. Y con "Soultik" una mezcla entre funk, soul, y un poco de jazz.

CB: Sabemos que impartes clases de guitarra, ¿Cómo es esto y dónde te contactamos?

Adrián: La educación musical es algo que me encanta y desde hace un par de años me nació la necesidad de compartir mi perspectiva y mi experiencia. Me pueden contactar mandando un correo a: boo_ja@hotmail.com o en www.facebook.com/adrianbosques

CB: ¿Cómo fue la elección de las canciones para su primer disco?

Javi: Fueron canciones compuestas específicamente para el disco. Creo que más que elegir las canciones, hubo que escoger que grabación utilizaríamos. Nos habíamos metido tiempo atrás al estudio y grabado 4 de las canciones que conforman el EP. Pero aunque al principio no estaba muy convencido, tuve que darle la razón a Nacho, porque la tenía. La Blues Band, no tocaba como antes, las mismas canciones habían cambiado y teníamos la oportunidad de hacer una sesión en Puebla y otra más en "La Conchita". Nuestro hogar bluesero, dónde Nacho y Adrián nos permiten ensayar. Así fue como terminamos grabando casi todo nuevamente y más contentos con el resultado.

CB: ¿Cómo fue el proceso de producción?, ¿Dónde lo podemos encontrar?

Adrián: El proceso de producción empezó hace un año cuando nos metimos por primera vez al estudio *2veces* ahí grabamos seis temas de los cuales sólo "Sometimes It's Hard" se incluyó en el disco. Después fuimos a Puebla a grabar" What's Yours is Yours". Durante el proceso de foto y diseño, nuestro sonido como banda e individual mejoró mucho por lo cual decidimos grabar de nuevo 4 temas en el departamento que comparto con Nacho, "Take It Easy", "Sweetheart Baby Blues", "Waste of Time", "It's Been a Blast", fueron los temas que grabamos aquel día. Lo pueden encontrar en todas las tiendas digitales o poniéndose en contacto con: labluesbandmexico@gmail.com

Mike Núñez

CB: ¿Dónde se pueden consultar las presentaciones y noticias de la banda?

Mike: Pueden seguirnos en redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube como La Blues Band México y en Twitter como @labluesband, ahí se enteran de fechas y acontecimientos como fue la presentación de nuestro primer material, el día domingo 4 de octubre en el teatro bar El Vicio en Coyoacán.

CB: ¿Cuál es tu opinión acerca de la realidad del blues en México?

Adrián: La escena del blues en nuestro país es muy pobre, hace falta mucha difusión al género, así como lugares para tocar en vivo.

CB: ¿Qué mensaje darías a los lectores y colaboradores de Cultura Blues. La Revista Electrónica?

Javi: Gracias a los que hacen posible este tipo de espacios. Tanto a los que recolectan el material, como a la gente que lo lee. Del mismo modo gracias por el interés en la banda. Nos vemos el 4 de octubre en la presentación del disco.

Cultura Blues de visita

José Luis García Fernández – Fotos: Rafael Arriaga Z.

Teatro-Bar "El Vicio" Coyoacán con La Blues Band

La Blues Band presentó su primer material discográfico homónimo, en el Teatro-Bar "El Vicio", ubicado en el corazón de Coyoacán la tarde del pasado domingo 4 de octubre. El disco previamente se había estrenado en los medios digitales como Itunes y Spotify, entre muchos otros.

Fue una noche memorable en donde los integrantes de la banda: Geo, Nacho, Adrián, Mike y Javi, se les vio sumamente entregados, emocionados y dispuestos a disfrutar junto con sus músicos invitados, la celebración de dicho acontecimiento: Javier Rodríguez (trompeta), Ram (Sax), Israel Morales (armónica), Guillermo Briseño, (piano), Jorge Ritter (piano) y las estupendas vocalistas (Nayeli Stanfield, Natalia Marroquín y Veronica Ruíz).

Después de un inicio con cierta tensión a la entrada, iniciaron con la rola *Take it easy,* el evento siguió su curso por más de dos horas en donde se escucharon los 6 temas del nuevo disco, más de una docena de piezas, entre canciones originales, hasta sus ya tradicionales covers que forman parte de su extenso repertorio. Uno de los muchos momentos culminantes, pero para mí… el mejor, fue en la interpretación de *How Blue Can You Get,* en un claro homenaje póstumo al Rey B.B. King. A continuación una muestra fotográfica del espectáculo:

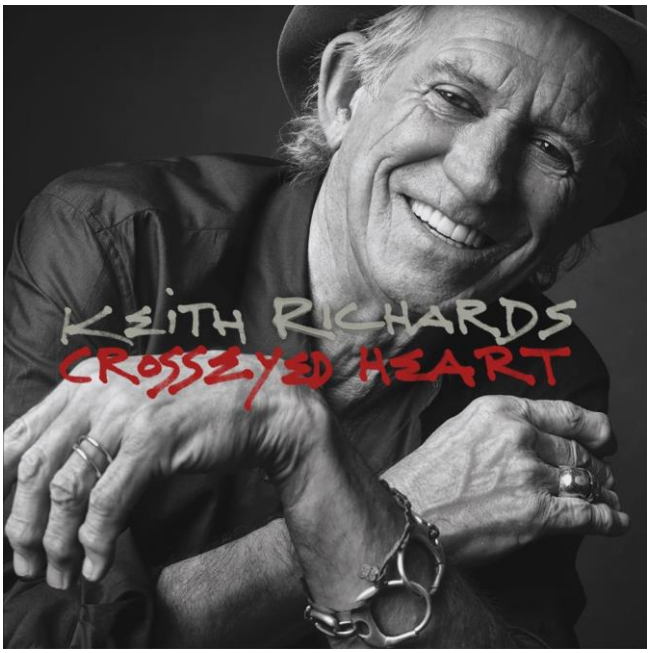
KORG
Rafael Arriaga Zazueta
rafaelarriaga@yahoo.com.mx

De Colección

La Blues Band – Keith Richards

José Luis García Fernández

La recomendación de noviembre 2105 es para el Ep homónimo de La Blues Band y para el nuevo Cd de Keith Richards *Crosseyed heart*, junto al documental publicado en Netflix, *Keith Richards: under the Influence.*



La Blues Band (2015)

Supe de ellos tal vez unos días después de su primera presentación, que refieren se llevó a cabo en septiembre de 2012, la entrada a los lugares de blues de la Ciudad se fue dando, los ví anunciados en varios lugares de la Roma, la Condesa, San Ángel y Coyoacán, después aparecieron en Por los Senderos del Blues con Raúl De la Rosa y en otros espacios radiofónicos. Su estilo de inmediato llamó mi atención, no parecía una banda iniciándose, no parecía un grupo de jóvenes inquietos queriendo interpretar blues-jazz. No. De inmediato se notó su compromiso por hacer bien las cosas, después su talento como músicos y al final la notable diferencia de caminar lo más pronto posible hacia lo profesional. Los festivales importantes empezaron a formar parte de su curriculum.

Geo (Voz), Nacho (Teclados, guitarra y voz), Adrián (Guitarra), Javi (Bajo) y Mike (Batería), han participado con nuestro proyecto *Cultura Blues* en tres ocasiones: durante el concierto del segundo aniversario de noches de blues en Los Alebrijes –Xochimilco-, alternando con Lalo Méndez y Jorge García Montemayor; cediendo un track –Waste of time- para el Cd "Nacidos Bajo Un Buen Signo 2"; y en el concierto de presentación de dicho disco efectuado en la ex-Capilla de Guadalupe de la Delegación Miguel Hidalgo, compartiendo el escenario con Estación Monrovia, La Mula de Sietes y Rhinoceros Bluesband. Después de una interesante e impecable trayectoria a lo largo de más de tres años, el pasado 4 de octubre presenciamos un concierto notable de la banda, justo en la presentación oficial de su primer disco, *La Blues Band*.

El disco contiene 6 temas originales…

1. Take it easy (Nacho Quirarte)
2. What´s yours is yours (Nacho Quirarte)
3. Sweetheart baby blues (Nacho Quirarte)
4. Sometimes it´s hard (Nacho Quirarte)
5. Waste of time (Nacho Quirarte y Georgina Equihua)
6. It´s been a blast (Nacho Quirarte)

Take it easy. El EP inicia con un tema alegre, de inmediato se muestra el sonido característico de la banda, en un blues estilo Chicago con inclinación hacia el jazz, el piano de Nacho arranca marcando el rumbo, la voz de Geo se hace presente, y así se desarrolla la pieza con coritos y todo, también se destaca la base rítmica de Mike y Javi, con la guitarra discreta y precisa de Adrián. Una joyita de rola.

What´s yours is yours. Un bonito riff al piano da pauta a la voz de Nacho para cantar algunos versos que se mantiene alternando con Geo, en este bluesesito estilo Nueva Orleans. Semi-lento y con su grado de sensualidad incluído. Sorprende por su "sencillez", pero con un resultado genial.

Sweetheart baby blues. Dulce y candente tema basado en el estilo Chicago blues, con guitarras protagonistas, la Gibson (Nacho) y la Fender (Adrián) en todo su apogeo, coqueteando con el ritmo, el piano y la voz rogona de Nacho.

Sometimes it´s hard. El sonido del Delta blues se hace presente en este tema, logradísimo. Las guitarras acústicas sollozan y se mezclan en el ritmo perfecto y en el canto lastimero y esperanzador de Nacho y Geo. A veces es difícil –dicen–, pero aquí resulta muy fácil gozar de la música de raíz, y además –en este caso– de la originalidad de la banda.

Waste of time. Pieza originalmente publicada en nuestro acoplado: *Nacidos Bajo Un Buen Signo 2*. Sin embargo, se trata de una nueva toma con diferente mezcla, pero con el mismo brillante resultado. Estupendo tema que entremezcla las voces, el piano, los ritmos y la guitarra para expresar la esperanza de que en esta nueva relación de amor, no resulte una "pérdida de tiempo".

It´s been a blast. Una canción explosivamente bluesera para el final. Complementa un trabajo exquisito, que deja con buen sabor de boca. Incluso con ganas de escuchar más y más.

Esperemos pronto muchas grabaciones más de esta banda. Al menos el consuelo que nos queda, es que tiene una gran actividad en diferentes escenarios de la Ciudad de México, donde se les puede ver muy a menudo.

Aquí les dejamos su Facebook en donde se pueden consultar sus fechas de presentación:
https://www.facebook.com/labluesbandmexico/info/?tab=page_info

Foto: Jesús Cornejo

Escucha el disco en Spotify aquí… https://open.spotify.com/album/60q45OTjk4iVoqAZbNaWSf

Crosseyed heart (2015)

El pasado 18 de septiembre Keith Richards publicó su nuevo disco *Crosseyed Heart* (Virgin EMI). Resulta ser el tercer trabajo en solitario del legendario Stone. Antes fueron *Talk Is Cheap* (1988) y *Main Offender* (1992). *Crosseyed Heart* es una clase magistral compuesta por quince lecciones que repasan los aspectos que han convertido a Keith Richards en uno de los gigantes del siglo XX a lo largo de un viaje musical de cinco estrellas con aires de reggae, rock, country y esencialmente blues. Keith ha escrito o coescrito la mayoría de los temas, muchos de ellos de la mano de Steve Jordan.

Crosseyed Heart

1. Crosseyed Heart (Richards)
2. Heartstopper (Richards – Jordan)
3. Amnesia (Richards – Jordan)
4. Robbed Blind (Richards)
5. Trouble (Richards – Jordan)
6. Love Overdue (Gregory Isaacs)
7. Nothing On Me (Richards – Jordan)
8. Suspicious (Richards)
9. Blues In the Morning (Richards – Jordan)
10. Something For Nothing (Richards – Jordan)
11. Illusion (Richards, Jordan, Norah Jones)
12. Just a Gift (Richards – Jordan)
13. Goodnight Irene (Huddie Ledbetter - Alan Lomax)
14. Substantial Damage (Richards – Jordan)
15. Lover's Plea (Richards, Jordan, David Porter)

Además de Steve Jordan (batería y voz), Richards se rodea de grandes artistas en temas individuales. El compositor de Stax y tecladista, Spooner Oldham en *Lover's Plea*, Larry Campbell toca la pedal steel guitar en *Robbed Blind*, Aaron Neville hace coros en *Nothing On Me*, y su gran amigo Bobby Keys (18 de diciembre de 1943 – 2 de diciembre de 2014), toca el sax en *Amnesia* y *Blues In The Morning;* también colabora con Norah Jones, con quien canta a dúo una preciosa balada titulada *Illusion*, coescrita por la artista. Keith Richards toca la guitarra eléctrica y acústica, el bajo, el piano y canta en el disco donde le acompañan, la guitarra de Waddy Wachtel, los teclados de Ivan Neville y los coros de Sarah Dash, miembro de los X-Pensive Winos, el grupo que acompañó a Richards en sus anteriores discos en solitario.

En la obra se escucha a un Keith Richards en un buen momento como compositor y multiinstrumentista a sus ya 71 años de edad. En conclusión, es un disco elegante, elaborado y muy apreciable; para escuchar con tranquilidad, en el que combina estilos desde el blues acústico al eléctrico, el rock & roll, el reggae, baladas con sabor soul y country. Además de que a final de cuentas, resultó ser el último trabajo del gran saxofonista de los Stones y muchos otros: Bobby Keys.

Escúchalo aquí… https://open.spotify.com/album/0tCyUNFFrg52TysW0GQ6M7

Fuente: www.amazon.es/Crosseyed-Heart-Keith-Richards/dp/B010QDP8CA

Keith Richards: under the influence (2015)

El documental "*Keith Richards: under the influence*", tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto el jueves 17 de septiembre de 2015, antes de su lanzamiento que fue el viernes 18 de septiembre en Netflix. Justo un par de días después, tuve la oportunidad de disfrutarlo enteramente. Por lo que resultó la idea de la recomendación para esta columna de inmediato.

La nueva película sobre Keith Richards intentaría la inesperada evolución de la historia de cómo realizó su más reciente álbum en solitario: Crosseyed Heart, bajo la gran influencia musical del blues, el country e incluso el reggae. La dirección es de Morgan Neville, quien ganó a un Oscar por el film "20 Feet from Stardom "; sin embargo, el objetivo cambió al tema de cuál era el origen de las canciones del disco.

"No hubo ningún plan sobre el tema. Al menos a la mitad, me di cuenta de lo que estaba sucediendo", dijo Richards antes de la Premier. Keith quién actualmente cuenta con 71 años de edad, dijo que hacer la película y el álbum, en el que se incluyen canciones rock, reggae y country, le dio la oportunidad de apreciar mejor sus influencias, incluyendo las menos obvias, tales como el importante papel que jugó su madre quien amaba la música. Richards creció en la Gran Bretaña de post-guerra, y señala que en su hogar ya se escuchaba música de Billie Holiday, Louis Armstrong, Duke Ellington y Ella Fitzgerald.

Luego pasó a la admiración de músicos como Muddy Waters, motivo que conformó la amistad con Mick Jagger. El documental explora también como fue que alguna vez los Rolling Stones ayudaron a devolver el interés por el blues. Richards dijo que cuando la banda llegó a América, se asombraron de saber que el blues no era tan reconocido en su propia tierra.

El lanzamiento de la película y del álbum en solitario de Richards, llegó la misma semana en que se reveló el plan de los Rolling Stones para retomar el estudio de grabación para el año próximo (2016). Richards dijo que la banda había sido revitalizada por su gira más reciente, donde se centró deliberadamente en ciudades más pequeñas, como en las que tocaron en las décadas de 1960 y 70. *"Para mí y yo creo que para los demás Stones, la última gira fue musicalmente hablando, la mejor hasta ahora. Así que siempre hay esa sensación de que algo más y mejor está por llegar. La energía está allí"*. Una película sumamente interesante que deja entrever cosas inesperadas del rebelde Stone, lleno de mitos y leyendas que se desnudan ante la cámara.

Keith Richards: Under The Influence Trailer:
https://www.youtube.com/watch?v=jH2N63AgB2k

Cultura Blues de visita

José Luis García Fernández

Centro Cultural de España en México con Guadalupe Plata

La agrupación española, **Guadalupe Plata**, (trío de blues-rock que debe su nombre a la virgen de su localidad jienense de Úbeda, se basa en la fuerza y sencillez de sus guitarras, la ausencia de electrónica, y en el surrealismo y oscuridad de su lírica. La banda, además es fiel a sus instrumentos, como guitarras caseras, o un curioso bajo construido con una tinaja de zinc); regresó a nuestro país para estrenar en vivo su tercer disco y más reciente material homónimo editado este 2015 por Terrícolas Imbéciles. Es este álbum, con el que los andaluces se están presentando en una larga gira por todo el territorio de España, y cuyos shows han sido solicitados por incontables salas y festivales nacionales e internacionales.

Para sorpresa, México estuvo contemplado, el trío conformó sorpresivamente el cartel de *Sonidos Desde España*, y se presentó cerrando dicho evento la noche del jueves 8 de octubre en el **Centro Cultural de España en México.** Un concierto lleno de sonidos salvajes, trepidantes y estridentes, de rolas que forman parte de su nuevo álbum como *Calle 24, Huele a Rata, Tormenta, Hueso de Gato Negro y Tengo el Diablo en el Cuerpo*, entre otras.

Foto: Mario Martínez Valdez

Su gira por tierras mexicanas continuó el siguiente día, conformando el cartel de **Noches de Música en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos** en Puebla, para ofrecer el viernes 9 de octubre uno de los actos en vivo más premiados de la escena actual de España.

Asimismo, hizo de las suyas en la Ciudad de México, el sábado 10 de octubre en el **Nuevo Foro Hilvana**, al encabezar la Fiesta Gabba Gabba y mostrar un estilo único que nace de la combustión entre el blues, sucio y crudo, letras que suenan a aullido de lobo y una puesta en escena que bien podría convertirse en una tormenta eléctrica que enloqueció a los asistentes.

Escúchalos aquí…

Guadalupe Plata 2013: https://open.spotify.com/album/3M34k4gjvuszEypjaid3Bg

Guadalupe Plata 2015: https://open.spotify.com/album/2n0ASWtYEocsX78yZWgHiP

Su disco anterior, en los que la tradición convive con una renovada versión ibérica del género, les ha valido el respeto internacional, y fue el gatillo para dos años de éxitos: Premio Ojo Crítico, indiscutibles triunfadores de la última edición de los Premios UFI, (Premio Música Independiente) con cinco laureles, y considerado el mejor álbum europeo por los sellos independientes de Impala (UFI europeos).

Aquí el video de *Calle 24*: https://www.youtube.com/watch?v=7FA-U4Y9LOA

En lo que respecta a su nuevo álbum, el trío integrado por **Pedro de Dios (guitarra y voz), Carlos Jimena (bajo) y Paco Luis Martos (batería),** volvió a la carga, al ser grabado en los estudios londinenses Toe Rag de la mano de Liam Watson, donde los White Stripes concibieron Elephant, el disco que los llevó a la fama.

Fuente:
Nota de prensa por Juan Carlos Meléndez, Terrícolas Imbéciles
http://guadalupeplata.com/

De los Archivos de Kosmoblue

El efecto Jimi Hendrix… en el jazz

Raúl Aznar

La efervescente evolución del blues-rock en la década de los 60´s, tuvo una amalgama impresionante de talentosos exponentes, que llevaron el blues a niveles insospechados, creando una nueva estética que sirvió de base para el surgimiento del hard rock y el heavy metal. Uno de sus más relevantes protagonistas fue James Marshall Hendrix, nacido un 27 de Noviembre de 1942 en Seattle, Washington, quién posteriormente adoptó el nombre escénico de Jimi Hendrix.

Su vida, su trabajo, y su prematura muerte han sido bien documentados a través de los años, e incluso se podría decir, sobre-explotadas de manera exagerada. Sin embargo, hay otra perspectiva muy interesante sobre la trayectoria de este gran artista, que desde sus comienzos en el "Chitlin´ Circuit", (nombre con el que se identifica a una serie de lugares que conformaban el circuito itinerante en el que los artistas afro-americanos podían tocar durante la era de la segregación racial en los Estados Unidos), y su trabajo con los Isley Brothers y Little Richard, hasta su meteórico ascenso en el mundo del rock con una prolífica carrera como solista.

Efectivamente, es una perspectiva diferente y quizá desconocida para muchos, incluyendo al mismo Jimi Hendrix, ya que murió tan joven que no tuvo la oportunidad de darse cuenta del efecto tan profundo que causó en el ámbito del jazz.

Esto es muy interesante, ya que Jimi Hendrix nunca tuvo una conexión directa con el jazz, sin embargo, el rango emocional que explayaba en la guitarra, fue mucho más amplio que el de cualquier otro de sus contemporáneos, demostrando que la guitarra eléctrica era un aparato electrónico, más allá de ser tan solo un instrumento con amplificación, abriendo las puertas a una nueva y fantástica dimensión que presentaba un tremendo crisol de variantes técnicas que fusionaban la distorsión, el "feedback", el "sustain", y una serie de habilidades creativas, aplicadas a la forma de tocar la guitarra en cuanto a acordes, requintos y el uso de octavas, siempre denotando la presencia de sus raíces en el blues y el rhythm´and blues.

De la misma manera que Cecil Taylor redefinió el piano, y John Coltrane llevó el saxofón a una estratósfera espiritual, Hendrix reinventó la manera de tocar una guitarra eléctrica, convirtiéndose en un auténtico innovador del sonido, generando un profundo efecto en guitarristas de jazz de muchas generaciones, un hecho que fuera de los círculos de este género, ha pasado casi desapercibido.

Cuando escuchas a Jimi Hendrix, puedes percibir un amplio espectro de influencias: blues, jazz, r&b, soul y rock; pero el efecto que causó en la sensibilidad de los guitarristas de jazz, ha sido de gran trascendencia, aunque como suele suceder, su ímpetu innovador aunado a su gran talento, generó diversas emociones en otros artistas, ya sea envidia, admiración o simplemente celos profesionales. Tal es el caso de Miles Davis, que a pesar de su virtuosismo, desde la primera vez que vió a Hendrix tocar en vivo en el Fillmore East Auditorium de Nueva York, se sintió rebasado y con una inevitable sensación de frustación.

El impacto de Jimi Hendrix en el sonido de Miles Davis fue tal, que Gil Evans, (pianista y arreglista de Miles), propuso utilizar la composición de Hendrix "The wind cries Mary" como la base de la pieza "Filles de Kilimanjaro" en el álbum del mismo nombre, que lanzó Miles Davis en 1968.

Jimi Hendrix and Miles Davis Collaboration:

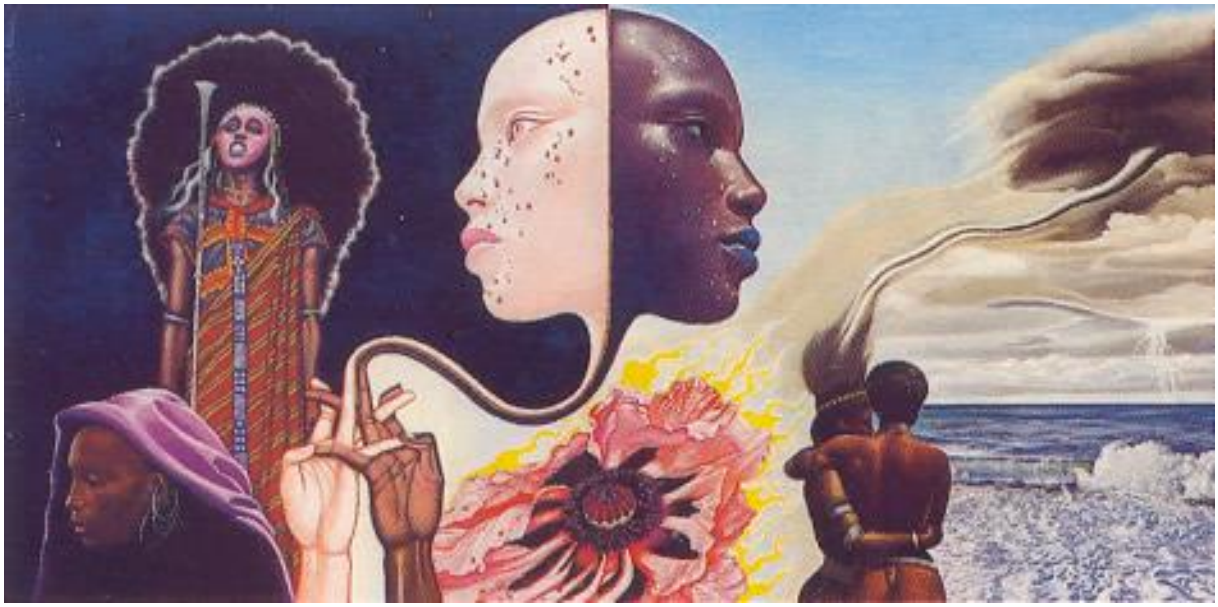
https://www.youtube.com/watch?v=tr4mjxgZN9I

Miles Davis, en cierta forma, se obsesionó con la visión de Hendrix y le tomó tiempo formar un entendimiento analítico de su música, lo cual lo llevó a "electrificar" su propio sonido y trasladarlo al jazz, mientras que al mismo tiempo exploraba los parajes sónicos en la estela cósmica que Hendrix iba dejando a su paso. Inclusive, después de la prematura muerte de Jimi, Miles continuó expandiendo las influencias de este gran guitarrista, con una serie de grabaciones, entre las que destacan "Agharta" y "Panagea" (Enero de 1975).

Este material, que fue grabado en vivo, generó una nueva propuesta en el dialecto del jazz, a través del guitarrista de Miles Davis, Peter Cosey y esto sirvió de influencia para que otros músicos continuaran con esa búsqueda que mezclaba la libertad de improvisación con la exploración de los efectos electrónicos. Los tintes avant-garde de composiciones como: "Are you experienced?", "Castles in the sand" y "Drifting", representan ese espíritu radical que permeó la escena del jazz-rock a finales de los 60´s y principios de los 70´s. La introducción de solos de guitarra pre-grabados y tocados al revés, combinados con su intensidad creativa en el uso de la distorsión, parecían ser técnicas de otro planeta.

La influencia de Hendrix en el jazz-rock se puede apreciar en colaboraciones con el guitarrista John McLaughlin y el tecladista Larry Young, en grabaciones como "Hell´s session" y "Nine to the universe", y lo más sorprendente, es que hay que considerar que en aquellos años y comparando con los equipos que hoy ofrece la tecnología moderna, la realidad es que Hendrix creaba un sonido sorprendente con efectos bastante primitivos, como el "delay", el"wah-wah", el "fuzz" y la "octavia", haciendo uso extensivo de escalas pentatónicas, una técnica que en ese entonces era utilizada solo por músicos de jazz.

Inspirado en Jimi Hendrix, el guitarrista noruego Terje Rypdal, utilizó los recursos tonales de la guitarra eléctrica para plasmar sonidos impresionistas en su álbum "After The Rain" grabado en 1976, mientras que James "Blood" Ulmer magnificó el sonido de Hendrix con su propio brebaje de punk blues en su emblemático álbum de 1974 "Captain Black" y para principios de los 80´s, Ulmer se convirtió en un post-Hendrix Funkster con grabaciones como: "Black Rock" y "Odyssey". Pero definitivamente, el álbum que captura la esencia exploratoria del sonido Hendrix, dentro de un contexto de jazz, es "Bitches Brew" de Miles Davis, grabado en el verano de 1969 en la ciudad de Nueva York.



Bitches Brew fue el primer disco de oro de Miles Davis, logrando vender más de medio millón de copias, resultó ganador de un premio Grammy en 1971 por el mejor ensamble de jazz, y sentando las bases de un sub-género que más tarde sería bautizado como “jazz fusion”. Este fue un álbum que fue caracterizado como un material altamente exploratorio, agresivo y energético, presentando componentes que Miles Davis tomó de la explosividad de Jimi Hendrix para crear su propio idioma en un terreno del jazz, que hasta ese entonces, era inimaginable. Guitarristas como Larry Coryell, Marc Ribot, y el pianista Paul Bley, son solo algunos de los grandes nombres que podemos citar en el amplio universo del jazz, cuyo trabajo ha sido fuertemente influenciado por Jimi Hendrix.

Para la escena del jazz a mediados de la década de los 60´s, Hendrix representó la nueva era, el sendero desconocido hacia un sonido que rompía con los estereotipos tradicionales de un género caracterizado precisamente, por romper con los estereotipos tradicionales. Todo este proceso, obligó a los artistas de jazz a cuestionarse y reinventarse, a cruzar las fronteras invisibles del espectro sónico del jazz, aventurándose en la intensidad del jazz-rock y en la oscuridad del free jazz. El potencial de Jimi Hendrix se vio truncado por su intempestivo deceso, pero su legado es infinito.

James 'Blood' Ulmer - Black Sheep:

https://www.youtube.com/watch?v=okDFPkvKSzQ

De los Archivos de Kosmoblue

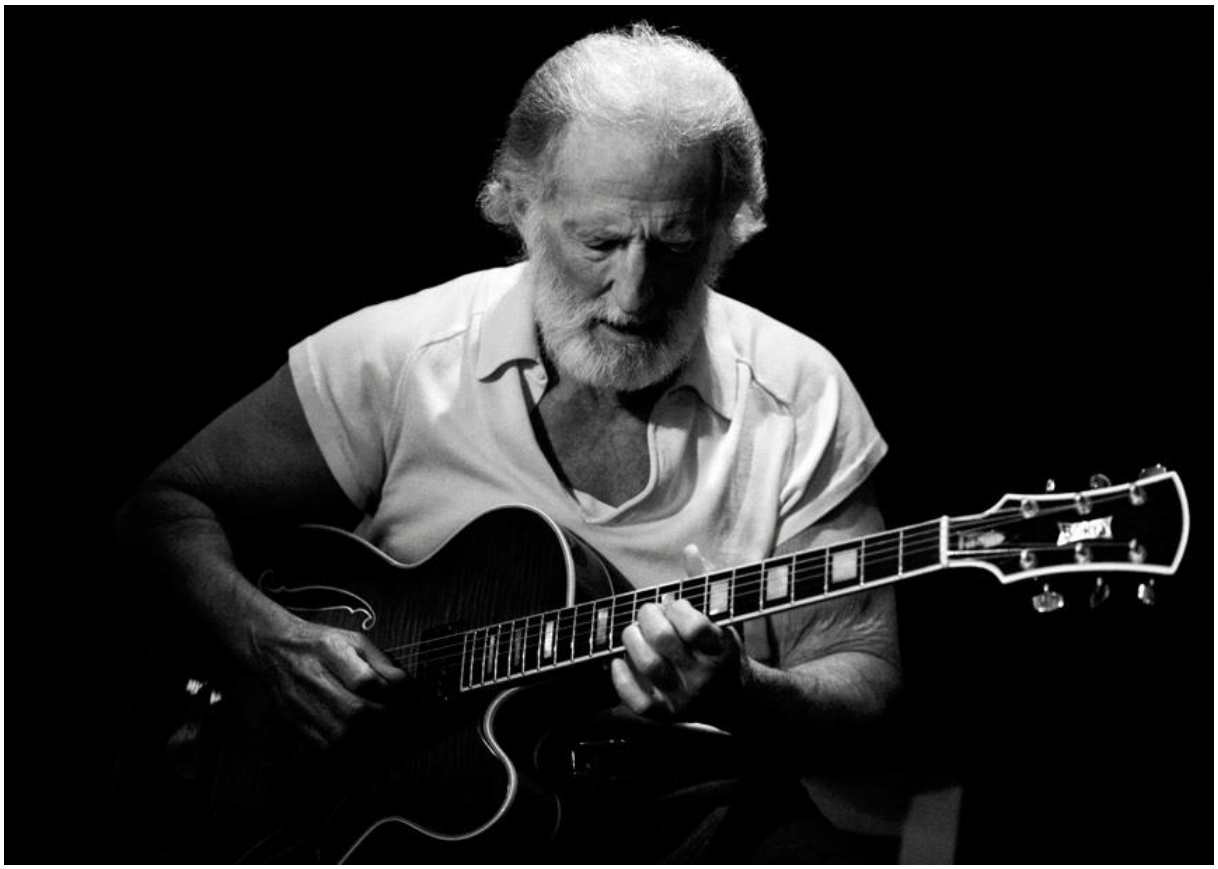
Session players

Raúl Aznar

"Session Player", es el término universal que se aplica dentro del mundo de la música, para identificar a aquellos artistas que hacen uso de sus habilidades y talentos, desarrollando su arte lejos de los escenarios, y que se ganan la vida como músicos de estudio de grabación y dentro de la industria cinematográfica. Debido a la naturaleza de su trabajo, con frecuencia sus nombres son poco conocidos, aunque hay quienes utilizan esta profesión para pulir su técnica antes de dar el salto al mundo del espectáculo, y un ejemplo clásico de este proceso es Jimmy Page, quién antes de convertirse en super estrella del rock como miembro de la legendaria banda británica Led Zeppellin, trabajó varios años como *session player*, algo que contribuyó de manera importante en su carrera profesional, ya que un músico de estudio debe ser muy completo y estar preparado para dominar diferentes estilos musicales.

Las compañías de cine y los estudios de grabación de ciudades como Nueva York y Los Ángeles, tienen una gran demanda por los servicios de estos músicos, y especialmente por los guitarristas de jazz. Barney Kessel y Herb Ellis, han sido de los más sobresalientes en este terreno, aunque también vienen a la mente otros artistas como Howard Roberts, Jack Marshall, Dennis Budimir y Tommy Tedesco, entre otros.

En las décadas de los 50´s y 60´s, el trabajo de estudio, fue una sólida plataforma y una excelente fuente de ingresos para muchos músicos en ambas costas de la unión americana. En la ciudad de Nueva York, las cadenas radiofónicas más fuertes, tenían sus propias orquestas y contrataban músicos profesionales de estudio para muchos de sus proyectos, mientras que Los Angeles, tradicionalmente ha sido la meca del trabajo en estudio, especialmente en los grandes complejos cinematográficos.



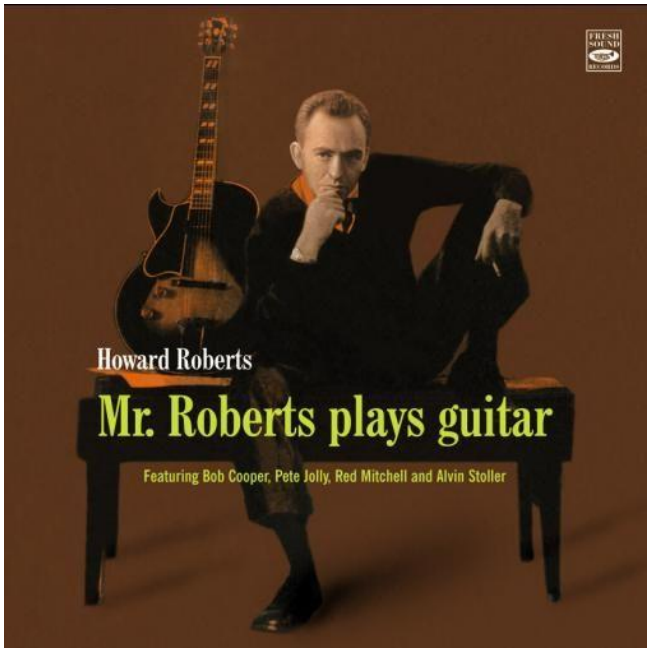
Un músico de estudio, puede ser requerido para componer un pequeño jingle publicitario o para realizar la cinta sonora de toda una película o serie de televisión, para lo cual debe ser diestro en el terreno del rock, jazz, country music, blues y música pop. Cuando un músico de sesión comienza a tener mucha demanda, con frecuencia obtiene beneficios adicionales como contratos para tocar en clubes pequeños, integrarse como músico de apoyo en una banda para dar conciertos y realizar giras, e incluso en ocasiones para aparecer en películas.

Howard Roberts, fue uno de esos grandes guitarristas, que desde el relativo anonimato de su trabajo en estudios de grabación, dejó su huella en el universo del jazz, iniciando su carrera en Phoenix durante la era de la segunda guerra mundial, para posteriormente mudarse a Los Ángeles en 1950, donde por espacio de 20 años, se dedicó a trabajar como *session player*, participando en miles de grabaciones y soundtracks de cine y televisión. En 1957, Roberts consolidó su reputación como un gran guitarrista de jazz con el álbum "Mr. Roberts Plays Guitar" grabado para Verve Records, acompañado por un cuarteto de primera línea y con finos arreglos de cuerdas, dándole un toque muy especial a su material.

Howard Roberts (Rare Footage Of A True Legend) - Star Eyes:

https://www.youtube.com/watch?v=h76NVQjwRR0

A principios de los 70´s se dedicó a dar clases de guitarra, fue co-fundador del Guitar Institute of Technology en 1976, tenía una columna en la revista Guitar Magazine, y la compañía Epiphone lanzó un modelo de guitarra con su nombre. Howard Roberts fue un expresivo exponente de los diferentes idiomas del jazz y el blues, con un dominio de técnica que le permitía explayarse perfectamente desde el bebop hasta el jazz-rock.



Jack Marshall, el responsable de introducir a Howard Roberts al mundo de los estudios de grabación, también fue un guitarrista, arreglista y productor muy talentoso. Al igual que muchos guitarristas, Marshall comenzó tocando el ukulele, y a los 13 años, (inspirado por el gran Django Reinhardt), se inició de manera seria en la guitarra.

Jack Marshall nació en Kansas en 1921, pero su familia se mudó a Los Angeles a principios de los años 30´s y para 1938, Marshall ya estaba tocando la guitarra eléctrica con gran dedicación. Siendo todavía muy joven, comenzó a tocar ocasionalmente con grandes artistas como Nat King Cole, Count Basie y Art Tatum en la entonces efervescente época dorada del jazz que tenía como principal escenario, los bares y teatros de la famosa Central Avenue en Los Ángeles, en 1939 se enroló como parte de una banda de estudio formada por estudiantes de música, y en 1940 la MGM lo contrató como guitarrista de staff, dondé además desarrolló su talento como arreglista y productor.

Su reputación en MGM, lo llevó a obtener contratos para tocar con grandes luminarias del jazz de la Costa Oeste, como Shorty Rogers, Shelly Manne, Stan Kenton y Barney Kessel. Simultáneo a todo lo anterior, Jack Marshall tocaba regularmente los lunes por la noche en el prestigiado Donte´s Club en Los Ángeles, donde se convirtió en una legenda local.

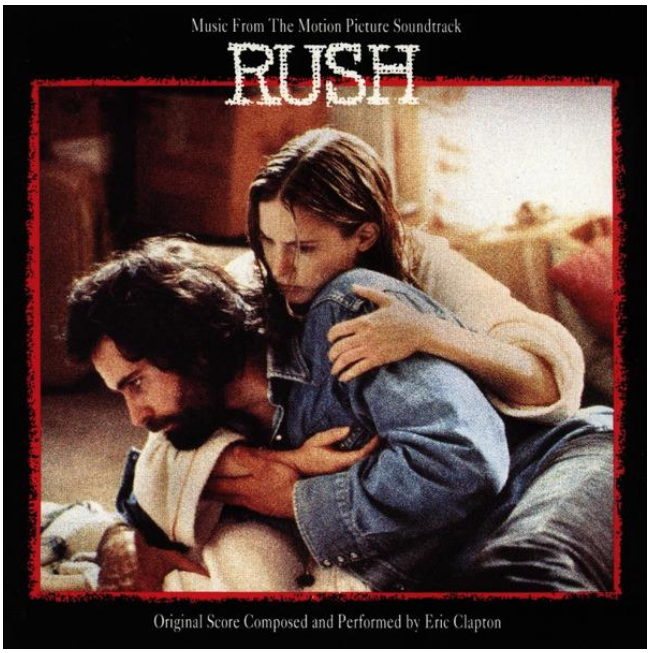
Otro nombre muy familiar en el circuito de los músicos de estudio en Los Ángeles, fue Tommy Tedesco, nacido en 1930 en Niagara Falls, Nueva York. Este artista nunca buscó éxito en el ámbito comercial, y por ello no es muy conocido por el público en general, pero fue un guitarrista sumamente talentoso que dejó su huella en el mundo del jazz.

Cuando Tedesco llegó a Los Ángeles en 1953, comenzó a tocar en clubes de jazz con artistas como Chico Hamilton, Shorty Rogers, Art Pepper y Buddy DeFranco, y a partir de 1955 durante 25 años, se dedicó a trabajar como *session player* de tiempo completo, alejándose totalmente de los escenarios. Al igual que Howard Roberts, Tommy Tedesco también se dedicó a dar clases y a escribir para Guitar Player Magazine.

Tedesco falleció en 1997, y aunque su discografía es sumamente reducida, su legado musical es enorme y con un lugar especial en la historia del jazz contemporáneo.

Aunque los adelantos tecnológicos han reducido dramáticamente la necesidad de contratar músicos de estudio, especialmente en la industria del cine, en la actualidad todavía hay demanda por esta gama de artistas, que en cierta forma, son como una especie en peligro de extinción. Sin embargo, aún en nuestros días, hay guitarristas de gran fama internacional, que han incursionado en el terreno del músico de sesión y un caso muy interesante es el de Eric Clapton, quién se inició en la escena del British Blues Revival con John Mayall y los Yarbirds en los años 60´s, para después adquirir estatus de "Rock star" con la super banda Cream y con su prolífica carrera en solitario.

El trabajo de Clapton en soundtracks de cine y televisión, se puede escuchar en "Wonderwall Music" (1968), "Tommy" (1975), "Back To The Future" (1985), "Edge of Darkness" (1985), "The Color of Money" (1986), "Lethal Weapon" (1987), "Lethal Weapon 2" (1988), "Wayne´s World" (1992), "Rush" con Gregg Allman como protagonista (1992), y "The Blues Brothers" (1998) por nombrar algunas.



El trabajo de un *session player* es difícil, muy demandante, y con frecuencia poco apreciado; sin embargo, es fascinante conocer a esos grandes artistas, que lejos de los reflectores y la fama, aportan su gran talento y sensibilidad a través del cine y los estudios de grabación, tocan como músicos de apoyo en bandas famosas, y también comparten su conocimiento y experiencia por medio de la enseñanza, a pesar de que en la mayoría de los casos… ni siquiera conocemos sus nombres.

Tommy Tedesco - The Guitars of Tom Tedesco (Full Album):

https://www.youtube.com/watch?v=FpeVf8X8fFE

Blues en el Reino Unido

Capítulo X: Long John Baldry

Philip Daniels Storr

Antes de existir un movimiento de blues en Londres, o lo que es lo mismo – en el Reino Unido, un cantante muy alto ya estaba cantando en las calles por peniques que recolectaba en un viejo sombrero. Era John – por su estatura Long John – Baldry, sin duda un de las figuras más significativas de los pioneros de blues en el Reino Unido. En el Marquee Club – lugar que durante 3 décadas era una catedral de jazz, blues y rock en el centro de Londres – Long John Baldry tiene la fama de ser el artista que más conciertos dio allí – más de 200 en los 12 años entre 1963 y 1975.

Tenía una estatura de 6 pies 7 pulgadas, (cerca de 2 metros). A partir de 1961 su voz profunda y distintiva le aseguró un lugar en la banda de Alexis Korner, Blues Incorporated, el primer grupo británico de blues amplificado. (De Alexis Korner hablaremos en un futuro artículo, pero esta banda era la más importante escuela de blues en el Reino Unido, invitando y formando a talentos como por ejemplo, los de los cantantes Mick Jagger, Paul Jones y Eric Burdon y los músicos Keith Richards, Charlie Watts y Jack Bruce). Eric Clapton dijo en una ocasión que fue cuando vio a Long John Baldry tocar en el Marquee, lo que le inspiró a convertirse en músico.

Long John Baldry conoció el blues por la colección de discos de un vecino y uno de sus héroes tempranos era Huddie Leadbetter "Leadbelly", (véase abajo dos versiones de su "Black Girl"). A los 16 años descubrió el mundo del 'skiffle' y del folk en el Soho de Londres y, como Leadbelly, empezó a tocar una guitarra de 12 cuerdas. Su voz le hizo ser un cantante favorecido y a pesar de una invitación de continuar con Alexis Korner, (que declinó porque Alexis era demasiado hospitalario e invitaba a demasiada gente a cantar con él), decidió continuar con el grupo que formó Cyril Davies. Después de la muerte repentina de Davies, Long John continuó con el grupo, cambiando su nombre a los Hoochie Coochie Men. Con este grupo Rod Stewart tuvo su primer trabajo, contratado cuando Long John le vio cantar en una estación del metro londinense.

Su siguiente banda Steampacket incluía a Brian Auger y Julie Driscoll en adición a Rod Stewart, y después de esto, Long John formó Bluesology que incluía al saxofonista Elton Dean y Reg Dwight - después conocido como Elton John. El apoyo que John le brindó a Elton John le era profundamente importante: al experimentar Elton una crisis de identidad sexual, Long John le ayudó y le apoyó. En gratitud, Elton John escribió la canción '*Someone Changed My Life Tonight'* [Esta noche, alguien me cambió la vida].

Para 1967, su estilo de blues ya no era popular. Su voz sin embargo no había perdido nada de sus muchas cualidades y se convirtió en uno de los cantantes más exitosos de baladas. Por ejemplo, tuvo un 'número 1' llamado "*Let The Heartaches Begin*". En 1969, Rod Stewart y Elton John le apoyaron para producir un disco llamado "*It Ain't Easy*" que incluía la canción "*Don't Try to Lay No Boogie Woogie on the King of Rock and Roll*" (véase abajo), su canción más exitosa en Estados Unidos.

Desafortunadamente carecían de popularidad sus siguientes esfuerzos y emigró a Canadá donde luego pasó dos años en un manicomio. (Véase abajo, la canción de Willie Dixon "*Insane Asylum*"). Usó su voz para personajes de caricatura y anuncios, ya casi no cantando en Europa – pero sí haciendo unos tours en el oeste de Canadá. En 1997, sacó un disco *"Right To Sing The Blues"* que ganó el premio Juno por el mejor disco de blues del año. Su último disco era el "*Remembering Leadbelly*" de 2002. Decía, "Sus canciones me conmovieron cuando era niño, y todos estos años después, aún me conmuevan.' Falleció en 2005, después de una infección severa del pulmón a la edad de 64.

Selección de videos

Don't try to lay no Boogie-Woogie on the King of Rock and Roll: https://www.youtube.com/watch?v=NFsCbTZ7eLc

En este video loco, la música inicia a eso de 3'30" – precedida por una larga reminiscencia narrada por Long John Baldry acerca de cuando en 1956 o 1957, (en aquel entonces cuando ni siquiera existía un movimiento de blues en Londres), cantaba boogie-woogie por unos peniques, acto que llevó a su arresto. Recuerda particularmente la mala pronunciación del caricaturesco policía que le había arrestado y la confusión del juez sobre qué era esa cosa extraña: 'boogie-woogie'. *Personal: Long John Baldry (12-string guitar); Sam Mitchell (guitar, slide guitar, dobro); Caleb Quaye (guitar); Alan Skidmore (tenor saxophone); Elton John (piano, organ); Ian Armitt (piano); Roger Pope (drums); Doris Troy, Lesley Duncan, Liza Strike, Tony Burrows, Tony Hazzard, Kay Garner (background vocals).*

I Feel Alright con Eric Burdon, Stevie Winwood, Long John Baldry, Julie Driscoll and Rod Stewart - en un video del 5° Festival Nacional de Jazz y Blues, Richmond, Londres, August 8th 1965: https://www.youtube.com/watch?v=sTmlBilRk_I

Black Girl (Leadbelly) - John Baldry con Maggie Bell: https://www.youtube.com/watch?v=S3X4AXWtqTo

Black Girl (Leadbelly) - John Baldry con Kathi McDonald https://www.youtube.com/watch?v=gysRUnakt-Y

Insane Asylum (Willie Dixon) Long John Baldry Band https://www.youtube.com/watch?v=403EzGNxzYs

I would rather go blind - Long John Baldry Band con Kathi McDonald https://www.youtube.com/watch?v=KwcKFWbuIuQ

I'm Ready Long John Baldry con Bobby Cameron (producido por Andrew Myers), en su último show en vivo en Estados Unidos 19 julio 2004 https://www.youtube.com/watch?v=FTVdrt1bOTw&list=PL52F5D317F43B1829

Blues a la Carta

El maestro de la telecaster: Albert Collins

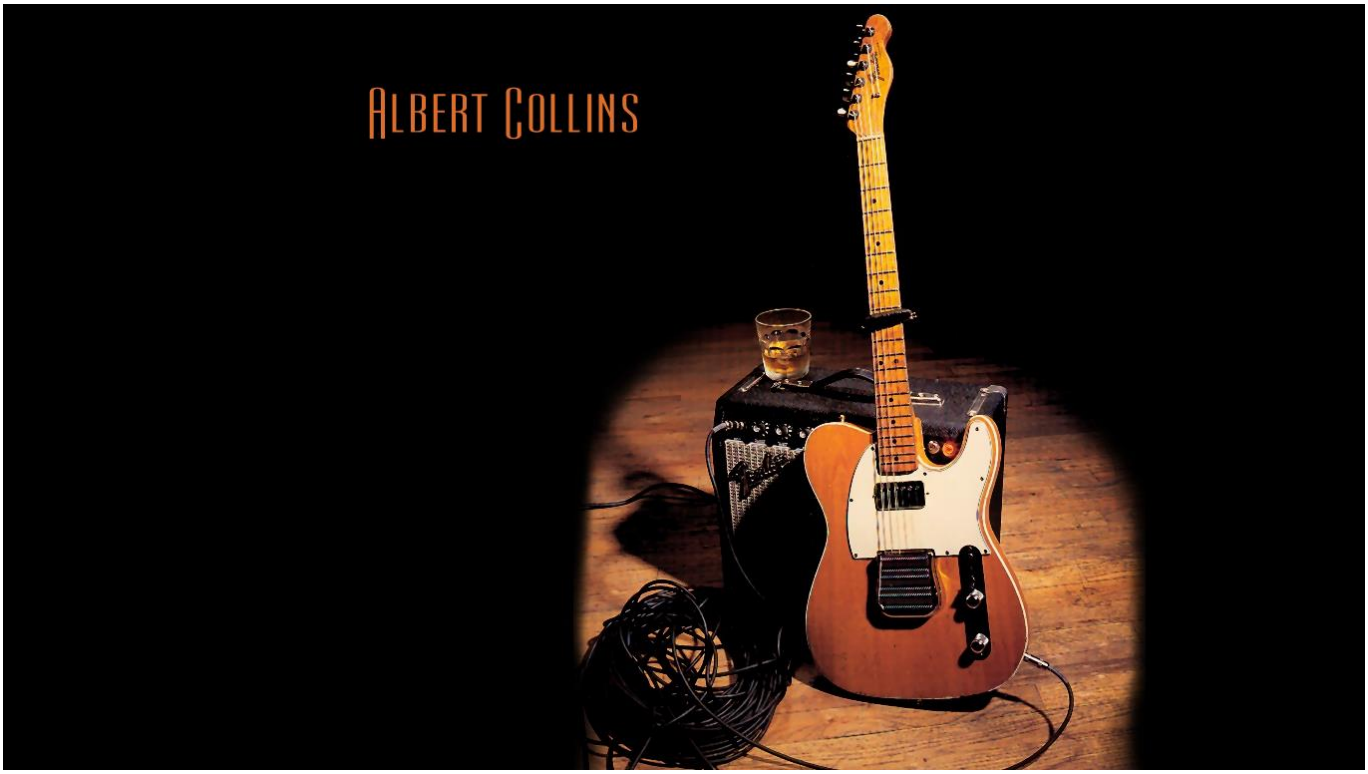
José Luis García Fernández

Este artículo es un breve homenaje al cantante y guitarrista, Albert Collins, a 22 años de su muerte -por cáncer de pulmón-, acaecida el **24 de noviembre de 1993** en Las Vegas, Nevada. Collins tenía numerosos apodos, como "*The Ice Man*", "*The Master of the Telecaster*" y "*The Razor Blade*", fue en los años setenta y ochenta piedra angular del blues de mayor aceptación entre la juventud mundial.

Albert nació el 1 de octubre de 1932 en Leona, Texas. Para 1937 tras la muerte del dueño de la granja en que vivían, su familia se estableció en Marquez y dos años después en Houston, donde comenzó a estudiar piano. Cuando en 1944 o 1945 escuchó en el radio *Boogie Chillun* de John Lee Hooker, decidió cambiar de instrumento y, ayudado por su primo Willow Young, comenzó a tocar la guitarra acústica. Su primer instrumento estaba construido con la tan socorrida caja de puros y alambre, aunque enseguida consiguió, a cambio de trabajo, que un carpintero le fabricara una con madera de roble. En 1948, en la escuela, formó su primera banda, en el que Collins tocaba con una guitarra Epiphone. Un año más tarde formó The Rhythm Rockers, un grupo que ya practicaba el blues moderno y en el que también participaba Johnny Guitar Watson. A lo largo de esos años 40 y 50, absorbió los sonidos y estilos del blues de Texas, Mississippi y Chicago. Entre 1949 y 1951 tocaba con su conjunto y al mismo tiempo actuó como músico de sesión.

En la primera mitad de la década de los cincuenta, formó parte de las bandas de Malcolm Moore, Piney Brown y Clarence Gatemouth Brown, que fue el responsable de que cambiara su guitarra Epiphone por una Fender Squire. Tras su regreso a Houston alternó las actuaciones con trabajos que no guardaban relación con la música, hasta que en 1958 se le presentó la oportunidad de grabar su primer sencillo con los temas: *The freeze*, escrito por Fenton Robinson y *Collins shuffle;* eran dos instrumentales al estilo de la época, con mucha reverbaración, eco, metales, y órgano, como también lo hacían Duane Eddy, Link Wray y Albert King, y fue un experimento que le animó a realizar su maestro Henry Hayes, el músico de jazz que le había enseñado todo lo relativo al sonido de una "big band". La venta de 20,000 copias del disco le permitió seguir adelante en la profesión. A finales de los 50, Collins comenzó a utilizar Fender Telecasters.

En 1962, grabó su segundo sencillo *Defrost y Albert´s alley,* y con el tercero, *Frosty*, consiguió llegar al millón de copias. Durante esa época editó otros instrumentales como *Icy Blue, Frostbite y Snow Cone,* entre otros, asimismo *Dyin´ Flu,* el primer tema en el que canta. Durante los siguientes años formó parte de las bandas de B.B. King, Freddie King, Jimmy Mc Cracklin, Little Richard (fue él quien sustituyó a Jimi Hendrix en el grupo de Little Richard), y Big Walter Price, hasta que en 1966, tras la muerte de su madre, fijó su residencia en Kansas City: allí conoció a Gwendolyn, mujer con la que contraería matrimonio poco después y que sería la autora de muchas de sus canciones. En este tiempo eligió como principal equipo una Fender Telecaster Custom de 1966, con una pastilla Gibson PAF en el cuello y un combo Fender Quad Reverb plateado de 1970 con 100 watts RMS.



En 1968, durante uno de sus ocasionales viajes a Houston, conoció a los miembros de Canned Heat, que sentían un gran interés por el blues y que consiguieron para él un contrato con el sello californiano *Imperial*. A finales de ese mismo año, tocó en el Fillmore de San Francisco, en Los Ángeles, Oakland y Santa Mónica, y comenzó su relación con Imperial, grabando tres lps: *Love Can Be Found Everywhere, Trash Talking* en 1969 y *The Complete Albert Collins*, en 1970.

En 1971 pasó al sello Tumblewwed en el que editó *There´s Gotta Be A Change*, pero no tuvo continuidad por la quiebra de la marca. Durante un largo periodo de tiempo, mientras esperaba que alguien se interesara en su música, siguió actuando y llegó a grabar con Ike & Tina Turner y con la banda de Moe Peters en Canadá, hasta que por fin con la ayuda de su amigo Dick Shurman, consiguió un contrato con el sello Alligator del joven y animoso Bruce Iglauer, principal responsable de que muchos bluesman encontraran salida a su situación. Para comenzar en 1978 editó *Ice Pickin´*, nominado al premio Grammy, acompañado con una nueva banda, The Icebreakers (Los Rompehielos), formada por A.C. Reed (sax); Johnny B. Gayden (bajo); Casy Jones (batería); Marvin Johnson (guitarra); y Allen Batts (teclados). Luego seguirían la grabación en vivo *Albert Collins & Barrelhouse (1978), Frosbite (1980),* otro en vivo con Johnny Winter en el New Mornins Festival de Ginebra, Suiza (1980), *Frozen Alive (1981)* y, por fin su consagración con *Don´t Loose Your Cool (1983),* con el que consiguió el premio W.C. Handy por mejor disco de blues contemporáneo.

En 1983, la fundación Memphis Blues, que en 1980 y 1981 le habían distinguido como mejor artista, le designó mejor guitarrista de ese año. Con una reputación bien consolidada, en los años que restaban para finalizar la década trabajó sin descanso y recibió numerosos premios. En 1984 grabó *Live in Japan*; en 1985 obtuvo un Grammy por Showdown junto a Johnny Copeland y Robert Cray; tocó con George Thorogood en Filadelfia, puso la guitarra en el tema *Underground* de David Bowie, los Icebreakers recibieron el premio W.C. Handy a la mejor banda y participó en el concierto Guitar Heroes en el Carnegie Hall junto a Lonnie Mack y Roy Buchanan; en 1986 editó *Cold Snap*, su último trabajo para Alligator; en 1987 visitó España y contrató para su grupo a Debbie Davis, una californiana nacida en 1957, novia de Coco Montoya (uno de sus anteriores músicos), que permanecería en la banda por tres años.

En la última etapa de su carrera participó en los discos Still Got The Blues (1990) y After Hours (1992), del extranjero Gary Moore, y grabó el lp Iceman (1991). Tras la gira europea realizada en el verano de 1993, se le detectó un cáncer de pulmón, pero en un estado tan avanzado que se descartó la intervención quirúrguica. Aunque los médicos le dieron un año de vida, murió el 24 de noviembre de ese mismo año, mucho antes de lo previsto, impidiéndole llevar a cabo muchos proyectos. El arte de este auténtico innovador puede encontrarse no sólo en sus discos originales, sino también en grabaciones póstumas, como en *The Complete Imperial Recordings,* con los tres lps grabados para el sello californiano en 1969-70 gracias a la ayuda de Canned Heat.

Albert Collins - Cold Cold Feeling, 1981: https://www.youtube.com/watch?v=koJT6JL_yc0

Fuente: Enciclopedia Sentir el Blues

Sesiones desde la Cabina

Síncopa Blues. Seis años de jazz y blues nacional

Yonathan Amador Gómez

El mundo del jazz en México ha crecido de una manera importante en los últimos 6 años. Seguro continúan registrándose problemáticas y carencias muy similares, pero no se puede negar el incremento de proyectos, de grabaciones, de discos en circulación, de grandes talentos y de espacios y festivales en donde tocar. Desde hace 6 años, el programa de radio Síncopa Blues y un servidor hemos sido testigos de esta evolución que también ha dado cuenta los movimientos en la escena del blues.

Antes del micrófono fue la idea

Como escucha gustoso del jazz y blues que soy, pensé en desarrollar la idea de un programa de radio dedicado a estos dos géneros musicales -ambos pilares indiscutibles de la música del siglo XX-, con ello podría compartir mi gusto por la música con otras personas como yo. Sin embargo fui más allá. Me di cuenta que en los pocos espacios en donde se puede escuchar jazz en el cuadrante, poco se programaba a los jazzistas mexicanos y eso me parecía poco justo por la gran calidad de nuestros músicos.

Fue así que surgió la idea detrás del programa Síncopa Blues, que en octubre –pasado-, celebró 6 años de transmisiones ininterrumpidas a través de Código CDMX, radio cultural en línea, estación que le abrió las puertas gracias a la Primera Convocatoria de Programas Ciudadanos. Era el último trimestre del 2009, octubre cuando la primera emisión -en ese entonces de media hora- salió al aire con una entrevista a Yayo González, integrante fundador de Paté de Fuá.

En este tiempo por el programa han pasado decenas, por no decir que centenas de jazzistas y bluesistas, de todas vertientes y orígenes, lo que me ha permitido conocer y dar a conocer sus historias, proyectos, su música; pero sobre todo atestiguar la evolución de ambos géneros, así como la de ir construyendo una narrativa sobre lo que sucede en nuestro país. Tino Contreras, Víctor Ruíz Pazos "Vitillo", Guillermo Briseño, Betsy Pecanins o José Cruz, músicos importantes en sus esferas, han dejado sus testimonios en más de una ocasión, nos han hecho reír, rememorar y reflexionar. En el ámbito internacional han desfilado músicos como Danna Leong, Eric Reed, Hiromi Uehara, Tomás Krumm, Elizabeth Shepherd, Bey.Ler.Bey Trío, Litani, Marcelo Naves, Los Reyes del KO.

Además, ha sido un gusto enorme ver nacer y crecer proyectos, un ejemplo de ello son los Brass Street Boys, que en 2011 aún siendo estudiantes, sus integrantes estuvieron en cabina con un disco demo grabado en las aulas de la ahora Facultad de Música de la UNAM, y ahora son una banda seguida y querida, con mayor confianza, experiencia, conocimiento y con un EP a cuestas.

6 años, reflexiones

Podría lanzar numeralia sobre los 6 años que el programa ha estado al aire, sin embargo creo más oportuno reflexionar sobre lo que ha sucedido en este tiempo con el jazz y blues nacional.

Comenzaré con el jazz. Si bien los músicos han estado ahí desde hace décadas, tocando, grabando y presentando su música, no es sino en estos años recientes que hemos visto lo que llamaré un boom de proyectos y grabaciones. He visto una gran cantidad de jóvenes talentosos, con ideas frescas, que tienen a su alcance gracias a la tecnología, lo que antes era mucho más complicado, poder hacer grabaciones de buena calidad y un mayor contacto con la gente, vía redes sociales. En seis años, es impresionante la cantidad de discos que se han grabado, no tengo un dato concreto sobre lo sucedido en décadas anteriores, pero no me sorprendería que estemos viviendo una época con la mayor producción de discos de jazz mexicano, con el plus de que en su gran mayoría son de gran calidad. En cuanto a los lugares en donde tocar, pese a que la oferta de festivales dedicados al género no se ha incrementado de manera importante, destaca la creación del JazzMex, festival que siguiendo la dinámica del Eurojazz, presenta un ciclo con ensambles mexicanos. Pese a esto, este sigue siendo un tema pendiente, ya que comparativamente para una ciudad tan grande como la Ciudad de México, los sitios en donde escuchar jazz son pocos.

En la escena bluesera hay un momento similar al de jazz pero en proporciones más pequeñas. Además de los pocos discos grabados en seis años, destacan dos eventos significativos para la comunidad. El primero es la continuidad y el enorme trabajo que Eliuh Quintero ha realizado para mantener el Encuentro Nacional de Blues, que este 2015 cumplió 9 años de llevarse a cabo y de ser una alternativa para que bandas de todo el país puedan tocar su música en vivo. Lo segundo es la creación del proyecto Cultura Blues por José Luis García Fernández y Freddy Reyes; además de ser una revista digital, Cultura Blues se ha consolidado como un proyecto general del blues mexicano. La edición de dos discos antologías, congregando a bandas de todo el país, le dio una dimensión mayor a este noble proyecto.

En seis años de Síncopa Blues, puedo decir que los objetivos se han cumplido, ha sido un gozo poder charlar con todos y cada uno de los músicos, escuchar sus discos, escuchar sus sesiones acústicas en cabina y poder, desde mi granito de arena, colaborar para el crecimiento de las escenas de estos dos géneros musicales. Finalmente quisiera agradecer la complicidad y el apoyo, que desde hace 6 años, José Luis Sotelo, productor del espacio, ha tenido.

@YonAmador
sincopablues@gmail.com

Especial de Medianoche

Algunos de nuestros mejores covers

Luis Eduardo Alcántara

Los temas clásicos en inglés siguen formando parte del repertorio de nuestras bandas de blues, sin que ello signifique que renuncian a la búsqueda de un arte completamente en español, según sea el caso. Con la muerte de B.B. King, por ejemplo, se desató una ola de interpretaciones que rindieron tributo a los himnos en el idioma de Shakespeare que grabó el Riley Blues Boy, y lo mismo puede decirse en otros momentos con el repertorio de Muddy Waters, Elmore James, Little Walter, Big Walter Horton, o Steve Ray, Eric Clapton y John Mayall.

Nuestros grupos no olvidan las aguas de donde abrevaron el talento para interpretar blues, aunque, justo es decirlo, varias de ellas se alejan de ahí para crear una propuesta totalmente propia y en español, mientras que otras se sienten cómodas en el amplio rango de aquellas canciones ya grabadas que han dejado su huella en el gusto musical de generaciones anteriores. A continuación les comento alguno de los covers que desde mi punto de vista destacan entre el abanico de nuestros grupos mexicanos, incluyendo desde luego algunas melodías instrumentales.

Nort Side Train. Foto: de su página de Facebook

Let the good times roll. North Side Train

Ha debido pasar mucho tiempo para que los integrantes de esta banda liderada por Rodolfo Cruz Villanueva alcancen una plena madurez en cuanto a la interpretación de temas clásicos. Se puede decir que la mayoría de su repertorio así es, pero el grupo no se queda en la simple copia sino que gusta de imprimir cosas extras para que cada audición resulte bastante buena. En este sentido la versión que hace la cantante Dany Puente del celebérrimo hit de Koko Taylor, (aunque ella no es la autora), siempre nos llena de buenos momentos por la agresividad contenida que le imprime a su actuación y el sólido acompañamiento netamente urbano de los otros miembros.

Let the good times roll:

https://www.youtube.com/watch?v=IlMOkvrBPrc

Whammer Jamer. Yellow Dog MX

Este grupo llegó a la misma encrucijada que North Side Train pero desde otro camino de terracería. Mientras que los primeros ya identificaron cuál es la senda que buscan, y por ahí van, los segundos mezclan los covers con ideas propias, y mezclan también desatadas épocas de actuaciones en directo con el más sombrío ausentismo. Mucho tiene que ver la dirección de su líder, Enrique Garza, un profundo conocedor de las raíces del género y el encargado de la guitarra y de la selección de temas. A este grupo hay que verlo en los días en que anda de vena pues siempre es garantía de excelente música, especialmente la armónica de Emmanuel González que brilla con luz propia en canciones instrumentales, como ésta, en donde se vale todo tipo de piruetas y artificios pero deberá aprender a controlarlos, y sobre todo a saber dosificarlos, en otro tipo de canciones, en que los silencios también son muestras de madurez artística.

Im a Woman. Betsy Pecanins - Oh Darling Baby Batiz

Aquí tenemos quizá a las mujeres más constantes en el aspecto vocal y de calidad artística en nuestro medio, las dos, desde luego, especialistas en los covers. Es curioso comprobar cómo las nuevas generaciones conocen “Im a Woman” por las versiones de Koko Taylor y de Betsy Pecanins, pero no la de Bo Didley quien fue el verdadero autor de la misma. No hay problema, la razón es sencilla, la tradición del blues así es, se va rejuveneciendo y renovando, de una intérprete a otra, y de una generación a la siguiente. Cuando la calidad viene de una intérprete profesional como la catalana, el éxito es asegurado, y lo mismo podemos decir de la gran Baby Bátiz, quien se fogueó nada menos que en la misma época de Janis, Etta James, Maggie Bell etcétera, la tradición rockera-blusera transita por sus venas todo el día y prácticamente cualquier canción de ella es recomendable, como Oh Darling de The Beatles, que fue interpretada en cadena nacional en uno de los programas de TV Azteca llamado Animal Nocturno.

I’m a woman:

https://www.youtube.com/watch?v=9Ge_undQPRE

Dust my Broom. La Planta de Asfalto

La mejor definición de esta joya la hizo mi tocayo Eduardo Jaimes, en una ocasión en que estaba presenciando la actuación de este grupo que tuvo una vida tan breve. "*Ya se habían despedido* -recuerda Lalo-, *la gente empezaba a pararse de sus butacas, yo entre ellos, ya casi iba en la salida, cuando escucho que comienza un slide sobrecogedor y en seguida el ritmo inconfundible de Dust my broom. Me regresé excitado y vaya melodía la que pude escuchar, sensacional"*. Es cierto, yo también escuché la misma canción de Elmore James con este grupo y sin duda puedo afirmar que ha sido la mejor versión de todas, no únicamente por el slide truculento sino también por la voz del cantante, potente y aguda, llena de dramatismo, como jamás nadie lo ha vuelto a hacer. ¿Qué fue de La planta de asfalto? ¿Qué fue de sus miembros? Ni siquiera la memoria recoge los nombres de estos chavos, de su gran guitarrista, de los que tocaban bajo y batería, de su cantante, con facha de Bob Marley pero con un amuleto que guardaba en la bolsa de su pantalón cada vez que pisaba un escenario.

Los Mind Lagunas. Foto: de la página de Facebook de Emiliano Juárez

Greeny. Mind Lagunas

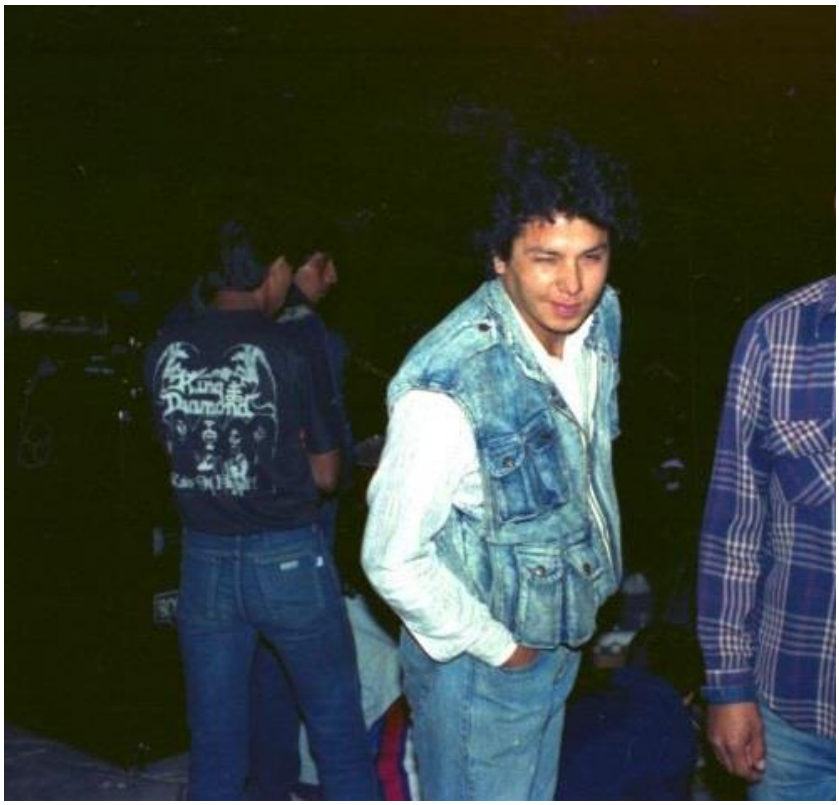
La fineza de Peter Green sólo puede ser interpretada con la fineza de otro guitarrista de la talla de Emiliano Juárez. No es aventurado decir que cualquier vertiente dentro del mundo del blues que usted quiera, puede ser ejecutada por él, un cuate que se ha documentado hasta el tuétano, aquí y en el extranjero, sobre estilos musicales, intérpretes y versiones distintas. En la persona de Alfonso Robledo, quien se encarga del bajo y de las participaciones vocales, ha encontrado al cómplice ideal para armar ese sonido cosmopolita que tan bien caracteriza los proyectos de Mind Lagunas, en los últimos meses con el apoyo de Sebu Blues en la armónica. Greeny es un instrumental finísimo cuya autoría es de Peter Green, y la recreación corre a cargo de los dos ex chivitos azules.

Mind Lagunas. Entrevista:

https://www.youtube.com/watch?v=JhB4iJ9MsNA

Juke. Rubén Varela

¿Es necesario vivir con la rudeza de un bluesman para tocar con el feeling de un bluesman? Para algunos el argumento puede ser inexacto, pero para otros, es la excepción que confirma la regla. Muchos de los jóvenes bisoños que han incursionado a la "sociedad secreta del blues en México", para usar un eslogan propagandístico medio chafón, no saben quién es Rubén Varela. Los que llevamos cierto tiempo en el ambiente, hemos alabado la capacidad técnica que sigue demostrando el "Vicius", como es conocido Rubén en los bajos fondos de Tlalnepantla, pero también hemos criticado su peligrosa inestabilidad emocional que le ha provocado serias contrariedades, como el ingreso de pisa y corre a separos y a granjas de rehabilitación.



Rubén Varela. Foto: José Ray Juárez Rivera

Este vibrante estilo de vida, lejos de perjudicarle, asienta mejor su técnica blow job de soplar la armónica diatónica a grandes alturas, emulando a sus maestros gabachos hasta en los avatares de la vida picaresca. Conoce de memoria la técnica de Little Walter y se la ha inculcado a toda una legión de fervorosos admiradores. De una manera empríca, eso sí, sin tablaturas ni esquemas académicos, únicamente con su oído privilegiado, sus consejos y un micrófono sencillo. Porque esa es otra de sus características. El llamado "micrófono de bola", a Rubén le hace lo que el viento a Juárez.

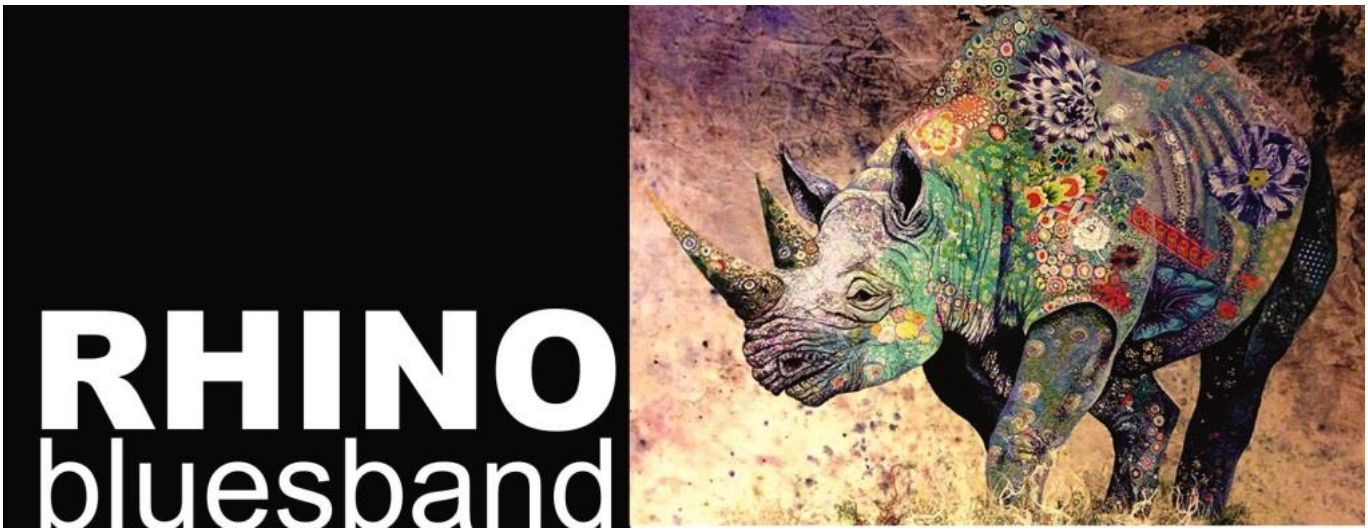
Pinetop's Boogie Woogie. Eduardo "Lalo" Toral

Quiero cerrar esta breve entrega de algunos de nuestros mejores covers, recordando a un pianista magnífico, alguien ya legendario por su antigüedad y por sus diferentes participaciones en grupos y bandas: Eduardo "Lalo" Toral. Desde aquellos iniciadores pioneros del rocanrol, pasando por la Onda Chicana y el actual movimiento de grupos sólidos como El Tri, Lalo Toral ha dado magníficas muestras de un piano de categoría, versátil y profundo según sea el caso, pero también, y aquí viene su importancia para nosotros, como conocedor del blues.

Ya quedaron para la historia sus teclados espectaculares en el álbum "Es lo mejor" de Three Souls, sobre todo en A.D.O, ¡en verdad cantinescos! Pero él mismo se encargó de dar conocer una pieza instrumental clásica llamada Pine Top's Boogie Woogie, en el mejor tono e interpretación de aquellas notas que inmortalizaron a Pine Top Smith. Es una melodía barrelhouse bastante sabrosa y bien tocada. Bravo.

Pine Top´s Boogie Woogie. Lalo Toral:

https://www.youtube.com/watch?v=WCxakJyN_RA



Rhino Bluesband. Consulta su Facebook aquí…

Cortando Rábanos

Carcacha y se te retacha

Frino

Van mis rábanos por el buen Jaime López, que el pasado 6 de octubre tomó el Lunario del Auditorio por asalto. Seguro que fue un gran concierto. Salud y ¡Ajúa!

Seductor de carreteras,
Nordaka de la Portales,
anda por los arrabales
o bordando la frontera.
Entraña rocanrolera
de cacto con trayectoria,
por los baches de la historia
en chifla pasa un poeta
sobre su motocicleta
con su cerveza Victoria.

Cantando en el escenario
las cumbias de Maldoror
o aullando en modo mayor
las hojas del diccionario,
va por todo el vecindario
desde Hong Kong a Laredo
junto a Chuck Berry y Quevedo
confirmándole al planeta
que el Piporro es su profeta
y el taconazo es su credo.

"Carcacha y se les retacha"
remacha chido el maestro
lanzando un karma siniestro
que chuta al que no se agacha.
Lobo loco, Malafacha,
retando a la plusvalía
invoco a que Jaime, un día,
entre uno y otro tepache
al doble se te retache
amistad, rock y poesía.

Nuevos versos de Frino cada martes en www.cortandorabanos.blogspot.mx

Los Versos de Norma

¡Porque me da la gana!

Norma Yim

Me sorprende tu juego de palabras,
Tu nivel de insensatez.

El descaro de la ceguera de tus insinuaciones,
Tambien tus provocaciones que me ocasionan tantas decepciones.

Me ilusionas,
Cuando no tienes nada que ofrecerme.

Quiero que te quede bien claro,
Que este juego… yo no lo perderé.

Te haré caricias y te mimaré,
Hasta capturarte en el aroma de mi juego.

Te haré perderte en mi ser,
Te haré promesas que obvio, nunca cumpliré.

Te haré eso, eso que nunca te han hecho y conmigo morirás,
Algo parecido a tocar el cielo.

Con un soplido te rosaré el oído,
Porque simplemente no necesitas más.

Para embrutecerte de mí, cada noche,
Porque al amanecer… me iré sigilosamente.

Dejando celosa,
Hasta a la luna que me alumbrará.

El solo roce de mis dedos te hará borracho,
Te perderás como un hilacho, de esos que se usan y luego los puedes tirar.

Y si al final del juego me da la gana,
Igual contigo me puedo quedar... no lo sé.

Eso depende si mi mente olvida,
Y mi corazón me obliga a darte amor sin piedad.

O simplemente te castiga porque me da la gana…
¡Y ya!

Escúchalo en Los Versos de Norma…

http://www.culturablues.com/index.php/secciones/los-versos-de-norma-yim.html

Música de fondo: Lucille talks back por B.B. King

Una Experiencia

Berzas con lacón - Collard greens and ham hock

Héctor Martínez González

En este capítulo nos vamos a ocupar de una verdura muy estimada en el norte de España pero poco conocida en el resto de la península. Se trata de la **berza**, un tipo de **col** muy resistente a las inclemencias climáticas y al ataque de las plagas y que forma parte casi indisoluble de las pequeñas huertas gallegas, asturianas, leonesas y portuguesas. Por su sabor fuerte se suele emplear en la cocina para dar consistencia a guisos y caldos de origen humilde, como los potes y potajes o el caldo verde portugués, supliendo a otros productos prohibitivos para estas economías.

*****

Berza: *Planta hortícola, variedad de col, de hojas verdes, muy anchas y rizadas que se extienden a partir del tallo, en lugar de formar una cabeza apretada.*

Lacón: *Parte de la pata delantera del cerdo que va desde el codillo hasta la pezuña, especialmente la que está cocida o curada y salada como el jamón.*

*****

Se conocen registros egipcios indicando el cultivo y consumo de berzas allá por el año 2500 a.C. Algunos siglos más tarde, los griegos y los romanos, quienes atribuían a estas hortalizas la propiedad de favorecer la digestión y de atenuar las consecuencias negativas de la ingesta de alcohol, también las incorporarían a su dieta. Debido a las intensas relaciones comerciales que ya tenían lugar en la época romana, el cultivo de la berza fue extendiéndose y haciéndose popular en distintas zonas del Mediterráneo. Su consumo se consolidó durante la Edad Media. Fue en esta época cuando empezaron a ser almacenadas y transportadas.

Durante el siglo XVI su cultivo se extendió a Francia e Inglaterra. En el siglo XVII se generalizó por toda Europa y a finales del siglo XVIII comenzaron a cultivarse en España. Durante el siglo XIX, las potencias coloniales europeas son las que extienden su consumo por todo el mundo.

En Estados Unidos la berza es conocida como ***collard green***, donde la palabra *collard* sería una corrupción de la palabra *colewart*, que es el nombre con el que se conocía en Inglaterra a la **col silvestre** según el *Oxford English Dictionary*, con una primera aparición como palabra impresa en el año 1755.

A partir de 1781 será común encontrar la palabra *collard* para referirse a distintas noticias relacionadas con este cultivo en las colonias americanas, por lo que debemos entender que la llegada al Nuevo Mundo se produjo con anterioridad. Existen distintos candidatos para explicar la introducción de la berza en los Estados Unidos.

Way down South where I was born,
they raise them good old greens and corn.

Por un lado están los esclavos africanos, quienes llevaron consigo alimentos propios de su continente en los viajes en los barcos negreros. Okra, judías carillas, ñame, sésamo o sandías serían los vegetales atribuidos a esta circunstancia, a la que algunos expertos, como Solomon Katz, añaden distintas especies de coles, como la col rizada, la mostaza de hoja o la berza. Sin embargo, aunque hoy día sí se cultiven berzas en el África sub-sahariana, no existen registros de que esto se haya hecho con anterioridad a 1830, por lo que parece poco probable que la berza fuese conocida por los africanos que fueron secuestrados y vendidos como esclavos durante los siglos XVII y XVIII.

Otros candidatos son los portugueses, a través de sus colonias en Brasil. Tanto los portugueses de la metrópoli como los colonos eran unos grandes consumidores de berzas y ya en 1699 se mencionan cultivos de esta planta en Brasil. Ahora bien, ¿qué tiene que ver Brasil con los estados sureños de los EEUU? El nexo de unión sería el esclavismo, pues existió durante finales del siglo XVIII una estrecha relación comercial entre esclavistas de ambas regiones, incluso un grupo de confederados se refugió en tierras brasileñas en 1865 huyendo de posibles represalias tras finalizar la Guerra Civil Americana. Sería factible pensar que, durante la compra-venta de esclavos, también se intercambiaran otros productos, incluidas semillas de berzas, pero parece escasa la capacidad de penetración de esta vía y demasiado tardía como para estar plenamente extendida la berza por los el sur de los Estados Unidos hacia 1780.

El tercer grupo que pudo llevar la berza a Norteamérica fueron los españoles que ya cultivaban vegetales oriundos de Europa allá por 1500 en La Española. Durante los primeros decenios tras el viaje de Colón de 1492, fueron habituales las expediciones con fines coloniales, como la que se llevó a cabo en 1526 en las costas de Carolina del Sur, en el que 500 hombres y 100 mujeres españoles fueron llevados allí como colonos, si bien al año siguiente tuvieron que ser rescatados por un barco pues estaban siendo diezmados por las enfermedades autóctonas

Dado que el calor tropical no es demasiado apropiado para la berza, que necesita de una estación más fría para desarrollar las semillas, los agricultores colonos españoles importaban semillas frescas de Europa anualmente, no sería de extrañar que en alguno de estos intentos de establecimiento, entrasen en contacto colonos e indígenas y hubiese algún intercambio de productos de consumos propios de cada cultura y que los españoles ofreciesen semillas de berza a los indios americanos y éstos hiciesen buen uso de ellas, antes de la llegada de los esclavos (1619).

Por último, los propios ingleses podrían haber introducido esta verdura durante su ocupación colonial de Virginia (colonia de 1593 que abarcaba Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia y Maine). Sin embargo, la col blanca cultivada por los británicos es una especie diferente de la berza, por lo que esta vía tampoco es una opción segura.

Fuese de una forma u otra, el caso es que durante el siglo XVIII los esclavos de las plantaciones del sur hicieron de la berza uno de sus alimentos cotidianos, pues el clima de estas regiones era propicio para su cultivo, donde crecían en abundancia, y, al ser considerada por los blancos como una comida de pobres, no se puso ninguna restricción a su consumo por los esclavos.

Era habitual que se hirviesen con algo de carne o grasa y con el líquido restante, tras sazonarlo un poco, se hiciese un caldo rico en vitaminas y minerales, conocido como *potlikker* (licor de pote), incluso, si el plato principal eran las verduras, el caldo se guardaba para ser consumido el día siguiente.

Otra forma de consumo era envolver algún otro alimento, como el pollo, en una hoja de berza e introducir ésta en el fuego del hogar, permitiendo asar la carne sin chamuscarla aportando el aroma de la berza.

De esta manera encontramos que para garantizar su sustento, era hasta cierto punto habitual que los esclavos tuviesen un pequeño terreno cultivable bajo su gestión en la propia plantación. El patrón les permitía trabajar este terreno por la noche y los sábados por la tarde, que eran los momentos de libranza de los esclavos.

Hogar del Sr. y la Sra. John L. Bishop, con su parcela de coles - Aucilla, Florida (1938)

El legislador y escritor afroamericano **John Patterson Green**, hijo de un esclavo de Carolina del Norte, escribió en 1880 un libro titulado *Recollections of the Inhabitants, Localities, Superstitions and Ku Klux Klan Outrages of the Carolinas*, un relato sobre las costumbres y tradiciones de los habitantes del Sur que publicó como apoyo de la campaña a la presidencia del republicano **James A. Garfield**.

En un capítulo dedicado a las costumbres culinarias **Green** pone de manifiesto la importancia de este cultivo en la dieta de los habitantes de las zonas más pobres:

To the inhabitants of the country districts of the South, the collard is a very great blessing: because when boiled in a pot with a piece of fat meat and balls of corn-meal dough, having the size and appearance of ordinary white turnips, called dumplings, it makes palatable a diet which would otherwise be all but intolerable.

[Para los habitantes de los distritos rurales del Sur, la berza es una gran bendición, pues cuando se hierve en una olla con un trozo de grasa y bolas de masa de maíz y harina, con el tamaño y la apariencia de los nabos blancos ordinarios, llamado *dumplings*, hace apetecible una dieta que de otro modo sería intolerable.]

Existe una canción tradicional afroamericana llamada *Big Foot Mamma* que habla de una mujer que cocina berzas mientras unos blancos juegan a las cartas y acaba limpiándoles el dinero (*Now the cook's in the kitchen pickin' over collard greens, and the White folks out in the parlor playin' cards, and the cook's gotta pick 'em clean*).

Se trata de una canción en clave de humor que sirvió como punto de partida para *Piney Woods Money Mama* de **Blind Lemon Jefferson**:

Piney Woods Money Mama, de **Blind Lemon Jefferson** (1928):

https://www.youtube.com/watch?v=-JR2uhxqIQE

Lord heavy-hipped mama	*Señor, la 'big mama' de caderas pesadas*
she done moved to the Piney Wood	*se mudó a Piney Wood*
She's a high-stepping mama	*Era una 'big mama' de grandes zancadas*
and she don't mean no man no good	*y no le hizo bien nunca a un hombre*
She got ways like the devil	*Tenía los andares del mismo diablo*
and hair like a Indian squaw	*y el pelo como una india Squaw*
She been trying two years	*Había intentado durante dos años*
to get me to be her son-in-law	*convertirme en su yerno*
Big mama	*Big mama*
own everything in her neighborhood	*posee todo en su vecindario*
But when she made the money	*Pero cuando ella consigue dinero*
is when she lived in the Piney Wood	*Es cuando de verdad vive en Piney Wood*
Blues in my kitchen	*Blues en mi cocina*
blues in my dining room	*blues en mi comedor*
And some nice young fair brown	*Y una joven bonita de piel marrón*
had better come here soon	*mejor que venga aquí pronto*
Well the cook's in the kitchen	*La cocinera estaba en la cocina*
picking and fussing over turnip greens	*cogiendo y meneando las hojas de los nabos*
White folks in the parlor playing cards	*Unos hombres blancos jugaban a las cartas en el salón*
and they're serving their cake and tea	*y les están sirviendo su té y su pastel*
My baby loves my baby	*Amo a mi chica*
like a cow loves to chew her cud	*como una vaca ama masticar hierba*
But that fool just off and left me	*Pero este tonto se quedó sólo*
she done moved to the piney wood	*cuando ella se mudó a Piney Wood*

Además, para todos aquellos que emigraron de las zonas rurales, siempre quedaba un pequeño hueco en su corazón para el recuerdo de aquellas verduras cocidas con grasa, tal como cantaba **Bumble Bee Slim** en sus 'verduras grasientas', canción con distintas y muy buenas versiones (**Pink Anderson, Peg Leg Sam, Sweet Emma**):

Greasy Greens, de **Bumble Bee Slim** (1932):

Way down South where I was born,	*Abajo en el Sur, donde yo nací,*
They raise them good old greens and corn,	*Cultivan viejas y buenas verduras y maíz,*
Sweet potatoes and black eyed peas,	*Patatas dulces y judías carillas,*
Green tomatoes and pecan trees.	*Tomates verdes y nueces pecanas.*
Them greens is the best they grow,	*Sus verduras son las que mejor crecen,*
Them greens taste like home.	*Sus verduras saben como en casa.*
Soft and easy, good and greasy,	*Suave y fácil, buenas y grasientas,*
I'm crazy about my greasy greens.	*Me vuelvo loco por mis verduras grasientas.*

Una canción basada en la receta más popular con berzas es la composición de **Wild Bill Moore** *Neck Bones And Collard Greens*, de 1951.

Este rhythm and blues, auténtico precursor del rock and roll comienza con una sugerente frase: *Neck bones and collard greens, best taste yo'veu ever seen…* [Huesos de cuello y berzas, el mejor sabor que hayas podido encontrar…].

También encontramos dos canciones instrumentales inspiradas en esta verdura: una del armonicista **El Watson**, grabada en 1927 que lleva por título *Pot Licker Blues*.

El Watson, *Pot Licker Blues*:

https://www.youtube.com/watch?v=PzLqQhmxgF0

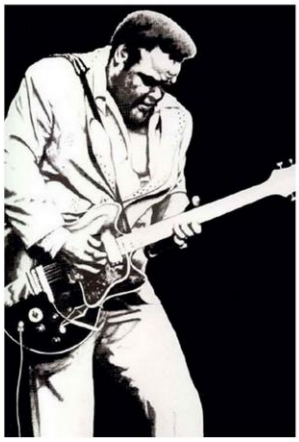
La otra pieza, en un tono más jazzístico, es una composición del pianista **Bud Powell** titulada *Collard Greens And Black-Eyed Peas*, de 1953:

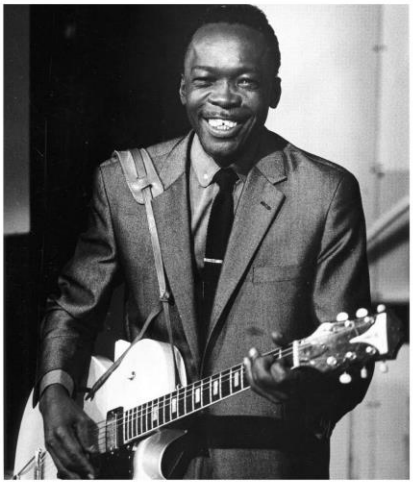
Bud Powell, *Collard Greens And Black-Eyed Peas*:

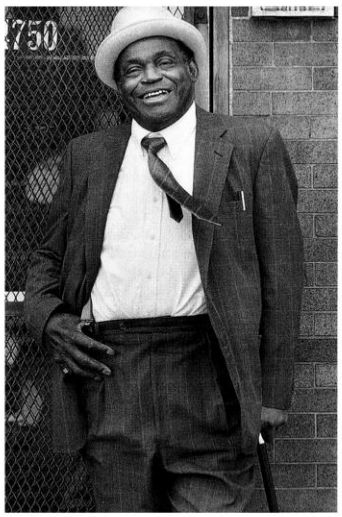
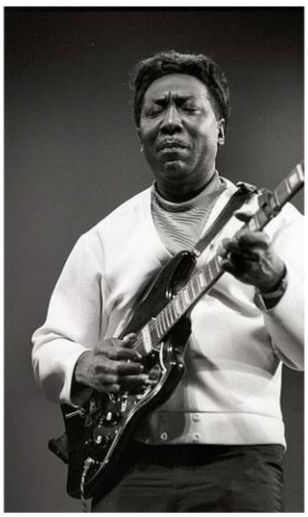
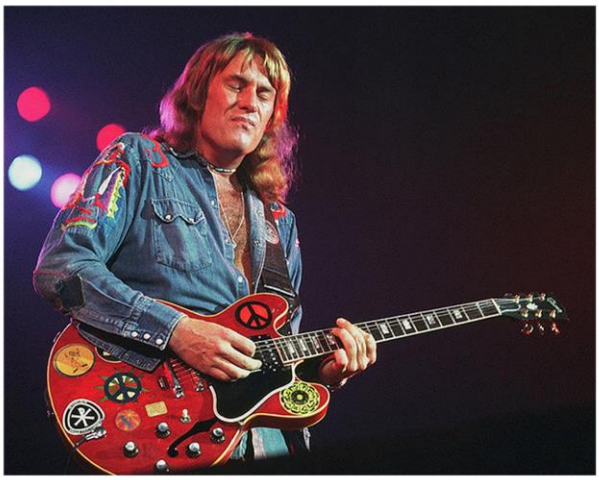
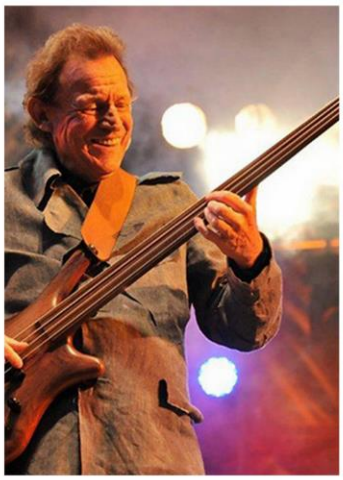
https://www.youtube.com/watch?v=UU_S3bTgt4k

Collage Ofrenda 2015

Albert King, Freddy King, Bessie Smith, Robert Johnson,
Stevie Ray Vaughan, Jimi Hendrix, John Lee Hooker, Albert Collins,
Little Walter, Koko Taylor, Willie Dixon, Muddy Waters,
Alvin Lee, Jack Bruce, B.B. King






750




Sede Monterrey

ENCUENTRO/FESTIVAL de

BLUES & JAZZ DEL DESIERTO 2015

electroacústico

Beto Fierro Belmares
San Luis Potosí

Sirena Blues Dúo
Monterrey, N. L.

Juan Carlos Cortés
Morelia, Michoacán

Libertad y Paz

MESÓN DEL GALLO

Noviembre 27, 2015, 21h

Padre Mier 1006, esq. Mina

Barrio Antiguo, Monterrey.

Cooperación

$100

MESON DEL GALLO

FORO IMAGINA ROCK

FORO INTERCULTURAL IMAGINA, RADIO Y TV DIGITAL WEB

Imagina Radio Digital México

San Juanito Blues Café