Nº 59 Abril 2016

Cultura Blues.

La Revista Electrónica

Eduardo "Lalo" Méndez

Entrevista

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 59 – abril de 2016
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. José Luis García Fernández
3. María Luisa Méndez Flores
4. Fernando Monroy Estrada
5. Sandra Redmond
6. Luis Eduardo Alcántara
7. Yonathan Amador Gómez
8. Philip Daniels Storr
9. Rafael Arriaga Zazueta
10. Frino
11. Norma Yim
12. Ricardo Peralta González

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

PORTADA Eduardo "Lalo" Méndez.
Foto cortesía de Lalo Méndez (1) **1**

CONTENIDO - DIRECTORIO **2**

EDITORIAL Rumbo al quinto aniversario (2) **3**

HUELLA AZUL Eduardo "Lalo" Méndez – Blues Heart (3 y 4) **5**

COLABORACIÓN ESPECIAL
La Esquina del Blues y otras músicas: Blues en México, recuento de una década II (5) **15**

ESPECIAL DE MEDIANOCHE
Buena Vista Social Blues (6) **22**

SESIONES DESDE LA CABINA Concierto histórico en momento histórico (7) **26**

DE COLECCIÓN Un libro, un video y una recomendación online (2) **28**

BLUES EN EL REINO UNIDO
Notas sobre "La Casa del Sol Naciente" (8) **32**

BLUES A LA CARTA Al salón de la fama del blues, 2016 (2) ... **34**

CULTURA BLUES DE VISITA
En el Foro Sol con The Rolling Stones. En el Estudio A del IMER. Concierto: 10 años de Por los Senderos del Blues (2 y 9) **39**

CORTANDO RÁBANOS 22 años en el camino (10) **50**

LOS VERSOS DE NORMA Para mi amiga con amor (11) **52**

COLABORACIÓN ESPECIAL ¿Quién lo dijo? 5 (12) **54**

COLABORACIÓN ESPECIAL La Chicago (3 y 4) **58**

SUPLEMENTO Primer bimestre de blues contemporáneo (2) **60**

AGENDA **63**

Editorial

Rumbo al quinto aniversario

José Luis García Fernández

Generalmente, cuando uno se encuentra en el camino de cumplir con un ciclo más al llegar a un nuevo año de vida o de celebración de algún importante acontecimiento, comienzan los pensamientos a centrarse en evaluar lo sucedido en ese ciclo que se consuma, obviamente, sin dejar atrás muchos de los momentos que lo acompañaron. Momentos buenos y malos se vienen a la memoria. El balance de la valoración de dichos momentos, da el juicio final si ha sido exitoso o no. Para el caso particular de la creación de *Cultura Blues. La Revista Electrónica*, proyecto de difusión del blues en México, surgido allá por el mes de mayo de 2011, puedo concluir absolutamente que la iniciativa ha sido exitosa. Sin embargo, falta mucho por hacer, mucho por lograr, pero mucho más por convencer. Difícil tarea.

¿Cómo convencer que cada músico y cada banda tiene sus propios objetivos? ¿Cómo meter en razón que el respeto al bluesero ajeno es la paz? ¿Cómo persuadir a renunciar a estereotipos del músico desobligado, bebedor y adicto? ¿Qué hacer para cambiar costumbres añejas de impuntualidad, bandas incompletas, desorganización al por mayor en los eventos, incluyendo aquí el palomazo obligado? ¿Cómo señalar que pararse en un gran escenario, con un proyecto musical mediocre, no es para apuntarlo en los momentos históricos destacados? ¿Cómo atinar a recordar que todas las bandas -reconocidas y no-, en el mundo, históricamente han tocado y tocan en diversos lugares, desde pequeños bares, cafés, restaurantes, etc., sin demeritar en nada su trayectoria?

¿Cómo instigar al susodicho sabelotodo que está en un eterno error, cuando basa su aparente éxito, comparándose continuamente con lo que, desde su punto de vista, otros hacen mal o dejan de hacer? ¿Cómo lograr que se olviden las envidias y se unan esfuerzos en puntos de acuerdo para lograr objetivos comunes? ¿Cómo caminar hacia una profesionalización?

Ya lo apuntaba nuestro estimado amigo Yonathan Amador, colaborador de esta revista en su reflexión contenida en su columna "Sesiones desde la Cabina" del mes de septiembre de 2015, al respecto de la profesionalización… "*En principio, no trato de ver el concepto de profesional sólo como un músico al que le pagan por tocar, para mi va más allá de eso. Cuando digo profesionalizar, claro que debemos tomar en cuenta la paga -la tercera acepción de Profesional en el diccionario de la RAE, dice: '*persona que practica habitualmente una actividad, de la cual vive'*-, pero además debemos involucrar una parte fundamental en cualquier profesión, el compromiso. El compromiso, (tomarse en serio las cosas, pues), con nuestros actos, acciones y actividades nos puede dar ese carácter de profesional -quinta acepción de la RAE: persona que ejerce su profesión con relevante capacidad y aplicación-, y aquí es en donde las bandas mexicanas adolecen un poco.*"

En efecto, el compromiso, es una de las claves en esto. Debe existir un compromiso de cada uno para **hacer y dejar hacer**. De **hacerlo bien y mejor** cada día. De **respetar y ser respetado**. De **cambiar las malas por buenas** costumbres. De **ser objetivos y autocríticos**. De **reconocer y dejar ser reconocido**. De **exigir, pero también ofrecer**. De **caminar hacia adelante**, acompañar y si es viable **ir hacia una misma dirección**. Difícil tarea, pero no imposible. Y si lo ven, no es tanto la cuestión musical, sino de actitud. Con una actitud positiva, el siguiente paso sería entonces ajustar algunos pequeños detalles en los asuntos sonoros y por supuesto, en los de difusión.

Continuando con el análisis de Yonathan, dice… "*Entiendo las dificultades de los proyectos autogestivos, además de buscar espacios donde tocar, promover la banda, hacer relaciones, gestionar con instituciones, hacer logística, tienen que preocuparse por ensayar, montar repertorio y hasta componer. Pero creo necesario profundizar en los beneficios e importancia de tener grabaciones, deberían verlo como un elemento que permitirá mover, (hacer difusión), de mayor manera su proyecto; además también es imprescindible contar con una página de internet o perfil de Facebook y se debe contemplar material para prensa (press kit), que incluya datos generales y particulares de la banda, experiencia y su rider-técnico-."* Difícil tarea, pero no imposible. Hoy dejamos esto. Lo musical será para más adelante.

En el número 59, cuarta edición del 2016, tenemos el ***Editorial***, "Rumbo al quinto aniversario". Con una ***Portada*** y una entrevista súper especial en ***Huella Azul*** de un gran músico y amigo del proyecto, se trata de Eduardo "Lalo" Méndez; además conozca en esta misma columna, un proyecto nuevo e interesante: Blues Heart. Continúa la segunda parte de la ***Colaboración Especial*** de Sandra Redmond con "Blues en México, recuento de una década". Hay sueños que se hacen realidad, ¿será el caso del tema tratado en ***Especial de Medianoche***: "Buenavista Social Blues"? Conozcámos a los nuevos habitantes del Salón de la Fama del Blues 2016 en ***Blues a la Carta***. ***Cultura Blues visita***, dos lugares por demás interesantes: "Foro Sol con The Rolling Stones" y "Estudio A del IMER con el Concierto: 10 años de Por los Senderos del Blues". Dos ***Colaboraciones Especiales*** más con, "¿Quién lo dijo? 5" y desde Sudamérica noticias de una banda de rock & blues: "La Chicago". Las sugerencias se extienden desde ***De Colección*** con "Un libro, un video y una recomendación online", pasando por las décimas de Frino en ***Cortando Rábanos***: "22 años en el camino"; por ***Los Versos de Norma***: "Para mi amiga con amor"; hasta las destacadas columnas, ***Sesiones desde la Cabina***: "Concierto histórico en momento histórico"; y **Blues en el Reino Unido**: "Notas sobre La Casa del Sol Naciente". El número contiene un *Suplemento* muy musical: "Primer bimestre de blues contemporáneo"; y la acostumbrada ***Agenda***.

Todo esto… ¡Rumbo al quinto aniversario!

Huella Azul

Entrevista a Eduardo "Lalo" Méndez

María Luisa Méndez Flores - Fernando Monroy Estrada

CB: Platícanos un poco de tu iniciación en el gusto por la música y de tu encuentro con el blues.
LM: Mi acercamiento a la música es desde niño, con la música que escuchaban mis papás por la radio. Podría decir que la música siempre ha estado conmigo. En el kínder en el que estuve, el maestro nos enseñaba a tocar flauta dulce y a leer música, de hecho, creo que leía mejor en ese tiempo que ahora (je je je). Me la pasaba todo el tiempo cantando. A mis papás les gustaba oír música ranchera y a los que llamaban de la era del rock en México. Eso era lo que oía y todo lo cantaba.

Más tarde, mi tía Celia, que vivía con nosotros, cuando entro a la preparatoria comenzó a llevar nueva música a casa o a sonarla en la radio. Con ella conocí a los Beatles y me encantó lo que oía. Aunque ya eran finales de los 70, para mis oídos era algo muy nuevo. Me prendieron y me volví un ferviente escucha de "La hora de Beatles". Mi tía también me compartió muchas otras músicas, de distintos géneros, rock, pop y música clásica. Recuerdo que ella compró una colección de discos con las sinfonías de Beethoven y para mis oídos fue otra vez experimentar algo totalmente nuevo. Ella me llevó, siendo yo niño, por primera vez a escuchar a una orquesta sinfónica. Eso es uno de los recuerdos auditivos más profundos que tengo. Sentir por primera vez la potencia sonora y la infinidad de detalles de una gran orquesta dejo una huella profunda en mí.

Luego en mis épocas de vocacional conocí la música de Silvio Rodríguez. Pura poesía. La música de Silvio es gran arte. Me sigue conmoviendo hoy tanto como ayer. Recuerdo un concierto en el Auditorio Nacional en el que al momento en que canta "*La pequeña serenata diurna*", me escurrieron algunas lágrimas, luego miro a mis costados, y no era el único, habíamos varias personas ahí haciendo mares con lágrimas.

Ha habido distintos momentos en que he escuchado cosas que modifican mi percepción de la música y mi búsqueda de la misma. Esos momentos en los que las cosas nos parecen completamente nuevas. Uno de esos momentos fue escuchar a Verónica Ituarte y Juan José Calatayud. Eso fue tremendo, me parecía a la vez virtuoso, extraño, emotivo, poderoso, divertido, expresivo. Ahí quise saber qué era eso del jazz. Pero en mi entorno cercano no tenía mucho de eso a mi alcance. Tiempo después un amigo de la ESIME, donde yo estudiaba ingeniería, Eliud López Blanco, me mostraría mucho jazz, comenzando por Sonny Rollins y John McClaughlin.

Mi encuentro con el Blues, fue cuando una noche de viernes al llegar a la casa de mis papás, con quienes vivía, mi mamá estaba viendo en la tele un programa que pasaba en las madrugadas que se llamaba "En vivo", según recuerdo, conducido por Ricardo Rocha. Y estaba presentando a una cantante de blues: Betsy Pecanins. Me tocó el corazón hasta las lágrimas, y no es metáfora. Fue un impacto muy hondo, al punto que comencé a buscar sus discos y presentaciones con avidez. No me perdía un concierto de ella. Puedo decir que su arte me tocó profundamente y gracias a ella comencé a buscar también al blues.

CB: ¿En qué momento decides que la armónica sería una de tus herramientas de expresión?, ¿qué fue lo que te atrajo de este instrumento?
LM: A lo mejor fue la armónica la que me escogió (je je je). Me gustó desde que de niño una vez oí tocar la armónica a un familiar, al tío Ángel. Él vivía en el campo y decía que podía tocar y con su armónica poner a bailar a la gente. Un día me regaló una armónica, trémolo "El Centenario". Acabé dañándola creo que muy pronto.

Muchos años después, ya estaba estudiando ingeniería en el Poli y mi mamá me regalo de cumpleaños una armónica, que recuerdo, hermosa, con acabado como de piano negra con letras doradas. Era de tipo trémolo, que no son las usadas en el blues, pero yo intentaba tocar cosas. En ese entonces estudiaba guitarra clásica, dentro del mismo politécnico. Formamos una banda de blues, me comencé a informar de que armónica se usaba para el género y conseguí la diatónica de 10 agujeros, que es la típica del blues. La banda duró muy poco, pero me permitió acercarme al instrumento, aunque yo seguía más interesado en la guitarra.

Es hasta hace unos 10 años que reencuentro a la armónica de una nueva manera y me entra una pasión casi inexplicable por tocarla. Comencé a oír a muchos armonicistas y dejé la guitarra por completo.

CB: Se destaca mucho la técnica que despliegas al ejecutar la armónica, ¿podrías contarnos en qué consiste?, ¿cómo has llegado a desarrollar esta?
LM: La técnica es pura disciplina y constancia. No tengo mucho talento, así que lo único que me queda es estudiar mucho y practicar y practicar… y practicar. Trato de aprender nuevas cosas todo el tiempo. Antes no había quien te enseñara, así que aprendí de los discos, escuchando a Little Walter, a Big Walter Hurton, a James Cotton y a muchos otros armonicistas de blues. Oí muchas cosas que no sabía cómo le hacían y me tomaba mucho tiempo de prueba y error averiguar como hacían lo que hacían. Como las técnicas del "bending" y el "slap". Recuerdo haber oído a un armonicista callejero tocar un tema y acompañarse simultáneamente sólo con su armónica. Lamenté mucho no preguntarle cómo lo hacía. Me tomó años aprender a hacerlo.

Después me topé con el libro de Jon Gindik “Rock & Blues armónica” y realmente me develó muchas cosas acerca del instrumento y del blues, como estructuras, posiciones, riffs. Aprendí mucho de los discos “Blues Harmónica Masterclass” de Jerry Portnoy. Es el mejor material que conozco para aprender técnica de armónica, enfocada al blues. Más tarde, Jorge García Ledesma, armonicista del grupo “Follaje”, me regaló un cassette con grabaciones de Howard Levy y Carlos del Junco. Me dejaron sorprendido. Tocaban cosas increíbles. De verdad increíbles, lo que ellos hacen me parecía imposible de tocarse en la armónica diatónica. No podía siquiera imaginar cómo lo hacían. Así que me puse a averiguar acerca de ellos y pronto supe que Howard Levy había desarrollado una técnica para tocar la armónica diatónica, como un instrumento plenamente cromático y que tenía un video instruccional. Compré el video y lo estudié, hasta que pude aprender la técnica. Años después Howard abrió su escuela en línea por internet y estuve inscrito por algo así como un año. Sigo trabajando con la técnica de Levy, pues dar la afinación correcta no es fácil, así que procuro afinarme mejor cada día.

El conocer la técnica de Levy, te permite tocar con una misma armónica en cualquier tonalidad. Entre los armonicistas a esto le llamamos “posiciones”. Esto es, por ejemplo, si solamente tenemos una armónica en tono de DO, podremos tocar, con esa misma armónica temas en distintas tonalidades: en DO (primera posición), en SOL (segunda posición), en RE (tercera posición), en FA (cuarta posición) y así sucesivamente con el círculo de quintas. En el blues, la diatónica solía limitarse a tres posiciones o hasta cinco posiciones cuando más. Por lo que se tiene que cambiar de armónica si cambia de tono el tema musical. Gracias a Levy, ahora tienes las doce posiciones a tu disposición en cada armónica. Eso enriquece enormemente las posibilidades de nuestro pequeño instrumento y permite aplicar la armónica diatónica para tocar otros géneros musicales, además del Blues.

CB: ¿Tienes una armónica especial que prefieras por su sonido o por la comodidad al tocarla?, ¿cómo eliges la armónica que quieres que te acompañe?, ¿En qué consisten tus pedales para efectos?

LM: ¿Te refieres a la marca? Toco sobre todo armónica diatónica de diez agujeros, aunque excepcionalmente toco también la armónica cromática. He tocado y roto, con el uso, un montón de armónicas, de distintas marcas y modelos. En los últimos tiempos prefiero la Seydel 1847 classic. Me gusta casi todo en ella: su afinación, que es un compromiso entre la afinación justa y la de igual temperamento. Su tamaño y comodidad, es un poco más grande que las Hohner.

La sonoridad, que es mayor que en el resto de las armónicas y permite una mayor dinámica. Su timbre, la durabilidad de sus lengüetas y la disponibilidad de refacciones. Pero también me gusta la Marine Band Crossover y la Golden Melody. De hecho, en un mismo concierto a veces uso las tres, porque el sonido o afinación de cada una se presta para temas diferentes.

Elijo la armónica según el tema que vaya a tocar. Considero, el timbre, tipo de afinación, dinámica y finalmente que tan fácil o complicado resulta tocar cierto tema. Por ejemplo, la Golden Melody me gusta para ciertas melodías, en particular cuando toco en "posiciones" más allá de la tercera o cuarta posición, pues debido a su afinación de igual temperamento, suena mejor afinada en cualquier posición que se toque. La Seydel 1847 y la Crossover suenan siempre muy bien cuando se requiere de hacer acordes, en particular en el blues.

En cuanto a la tonalidad, con frecuencia pruebo cambiar el tema a diferentes tonos y a tocarlo en distintas "posiciones", buscando el "color" musical que más me guste y que resulte más amable de tocar técnicamente. La prioridad es que me guste como suena. La armónica diatónica tiene la característica de que al tocarla en diferentes "posiciones", te lleva a frasear de distintas maneras y produce diferentes texturas según la "posición". Y aunque prefiero la armónica diatónica, en algún tema incluso preferiré usar una armónica cromática, si la sonoridad es la que busco.

Los pedales los uso para redondear mi sonido, pero creo firmemente que el sonido proviene de uno mismo. Uno tiene que sonar bien sin pedales. Aún sin micrófono. Los pedales sólo visten el sonido que ya cada quien trae. Busco tener un sonido propio, muy personal. Modifico mis micrófonos y hasta me he construido algunos yo mismo. Uso pedales de reverb y delay casi siempre. Los ajusto para cada espacio escénico y me gusta usarlos de manera sutil.

También utilizo un compresor muy suave, muy ligero, sólo para compensar el hecho de tocar con la armónica pegada al micrófono. Como usualmente no llevo mi propio amplificador, sino que me conecto directo al sistema de audio, también a veces uso un overdrive y un emulador de bocina, para tener ese sonido un poco "gritty", sobre todo en los blueses estilo Chicago o en el rock. Tengo también un ecualizador que uso para tratar de resolver problemas cuando las condiciones de audio no son muy favorables o no llevo a mi ingeniero de sonido.

También en mi pedalera tengo un "looper", que por ahora sólo uso para grabarme cuando estoy estudiando. Lo demás son switches para activar o desactivar la salida de audio en determinado punto de la cadena de efectos. Esos pedales abarcan por ahora mis necesidades en casi cualquier situación, ya sea de escenario o de grabación. Cada tema tiene sus propios requerimientos de efectos, así que, durante una presentación, activo, desactivo o modifico los efectos, pero en general lo hago de manera muy sutil. Hay ocasiones en que sólo uso un delay y mi amplificador portátil "Pig Nose", que ya me dan un buen sonido para el blues.

CB: ¿Qué otros instrumentos tocas?
LM: El saxofón alto y el soprano.

CB: ¿Cómo defines el espectáculo LiberBlues que actualmente muestras en tus conciertos?
LM: Es un concierto instrumental en el que la armónica es solista y el blues es el eje emocional y sonoro, pero nos tomamos la libertad de acercarnos a otras músicas como el jazz, el rock y el tango. De hecho, sólo hay unos pocos blueses en estilo tradicional, los demás tienen estructuras diferentes y que proponen nuevas cosas. Se incluyen temas originales, algunos de autores ya conocidos y otros no tanto. Eso sí, todos los arreglos son originales y propios, la mayoría míos y con contribuciones de Baldomero Jiménez, Erik Mandrakas y Jorge García Montemayor. LiberBlues se origina como dúo, aunque ahora lo presento en formato de trío y también de cuarteto. Actualmente soy muy afortunado de que me acompañan ya de planta Jorge García Montemayor, a la guitarra y Jorge Velasco, al bajo eléctrico.

Eduardo "Lalo" Méndez - SPAIN (Chick Corea):
https://www.youtube.com/watch?v=BcpIhbAYSEs

Eduardo "Lalo" Méndez - HIDEAWAY (Freddie King):
https://www.youtube.com/watch?v=p4WA85dR92M

CB: Para llegar a este momento en tu trayectoria musical, ¿cuáles son tus influencias principales?
LM: Me ha influido toda la música que escucho y es claro que muchos armonicistas. En el aspecto técnico de la armónica, creo que Little Walter, Walter Horton, Jerry Portnoy y Howard Levy son influencias naturales, aunque desde luego no las únicas. Pero en otros aspectos de la música mis mayores influencias no son armonicistas. Siento que me han alimentado mucho los conceptos musicales de la jazzista Verónica Ituarte, la cantante Betsy Pecanins y el pianista Baldomero Jiménez. Los tres músicos profundos.

De Verónica Ituarte, la libertad que le da el dominio de la técnica para hacer la música con profundidad y gozo, sin perder el lirismo ni caer en una música puramente intelectual. Su manera de improvisar melodías que cuentan historias, en vez de escupir sólo notas.

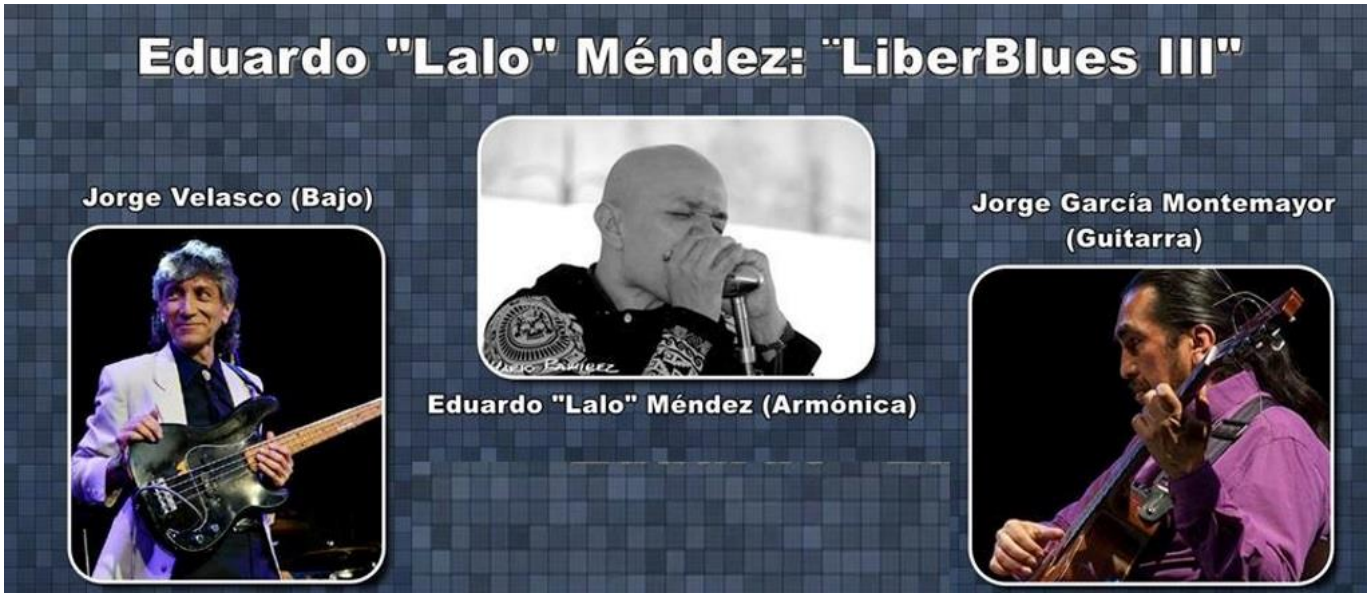
De Betsy Pecanins, su comprensión profunda del blues como género musical y no como una simple estructura. Lo poderoso que puede ser una nota cuando está bien colocada.

De Baldomero Jiménez, con quien tuve oportunidad de hacer dúo piano-armónica, aprendí nuevas formas de ver a la música, de su manera de hacer arreglos, su manejo de la armonía y la improvisación. Su apertura a tocar distintos géneros.

Escucho también a guitarristas, saxofonistas, pianistas, flautistas y cualquier instrumento o música que me emocione, de dondequiera que venga. Inevitablemente todo eso te influye de manera incluso inconsciente.

CB: Háblanos de los músicos que generalmente te acompañan.
LM: Me han acompañado muchos músicos desde que comencé con este LiberBlues. Todos ellos aportando su talento e imprimiendo sus huellas personales en la música: el guitarrista Erik Mandrakas, con quien empecé el proyecto, el guitarrista Jorge Retana, el contrabajista Arturo Luna, el baterista César Bolaños y la percusionista Rocío Gómez.

Actualmente, me acompañan a la guitarra Jorge García Montemayor y Jorge Velasco al bajo. Tocar con ellos es como estar viviendo mi sueño. Son músicos a los que veía en el escenario con Betsy Pecanins. Ambos tienen una amplia y muy importante trayectoria en la música, participando en muchos otros proyectos. La primera vez que hablé para invitar al proyecto a Jorge García Montemayor, yo estaba muy nervioso de saber si aceptaría, pues él es un músico que sólo participa en proyectos que le convencen artísticamente y por otra parte yo no tengo una trayectoria que se acerca siquiera a cualquiera de ellos. Primero me pidió las partituras de lo que íbamos a hacer y luego me invitó generosamente a su casa a desayunar para platicar acerca del proyecto. Cuando me dijo que le gustaba la idea, bueno, para mí fue muy emocionante. Ahora hemos hecho una gran amistad y me ha hecho crecer mucho con sus aportaciones a este LiberBlues. Fue a través del maestro García que hice contacto con Jorge Velasco. Creo que hicimos click de inmediato. Es un extraordinario músico y también generoso, de inmediato ofreció su casa para que ensayáramos, y hasta la fecha ahí hacemos los ensayos. El maestro Velasco también es escritor, investigador y además de poseer una musicalidad fragante, también es un ser humano muy amoroso y pone una tremenda energía emocional en todo. Con ellos la música crece a un nivel que la energía corre por todos lados. Todo eso lo transmiten también a quien los escucha. Es motivo de regocijo oírlos hacer la música y tocar con ellos un gran privilegio.



CB: ¿En qué otros proyectos participas?
LM: Por ahora sólo en el mío.

CB: Cuéntanos de tu labor como docente ¿qué satisfacciones has obtenido a través de esta faceta?
LM: Me gusta mucho. El poder ayudar a otros amantes de la música a aprender en menos tiempo lo que a mí me tomó años descubrir. Que sientan la alegría de tocar la armónica y que se puedan comunicar a través de su instrumento, con su propia voz, es ya suficiente satisfacción. Pero la otra cosa es que al enseñar a otros también aprendes mucho y reafirmas y practicas lo que ya sabes. Los alumnos siempre te ponen retos y son orejas nuevas que te muestran continuamente nuevas cosas. Te nutren. En los talleres no sólo trabajamos con la técnica y la teoría musical, sino también discutimos y platicamos de las emociones, de las funciones del arte y la música en nuestro entorno social, de la historia, de filosofía y muchas otras cosas.

Así que la interacción con las personas que asisten a los talleres, te alimenta con muchas ideas. También creo que el aprendizaje de la música te da mayores posibilidades de desarrollar consciencia y de transformación positiva. Por otro lado, aunque la mayoría de los alumnos no se dediquen profesionalmente a la música, el puro hecho de estudiarla, los convertirá en audiencia informada, que siempre será un mejor público.

CB: ¿Dónde podemos saber las fechas de tus presentaciones y obtener información para los cursos y lecciones personalizadas?
LM: En mi página de Facebook: https://www.facebook.com/LaloMendezArmonica/

CB: ¿Gustas dirigir algunas palabras a los lectores de Cultura Blues?
LM: Agradezco a ti, (María Luisa Méndez), y a Cultura Blues la oportunidad de compartir con más gente a través de esta entrevista. Espero que continúen con la gran labor de comunicarnos a quienes amamos al blues de los quehaceres en que andamos.

El arte musical es transformador y puede sacar lo mejor o lo peor de nosotros, pero en ambos casos nos deja la posibilidad de conocernos mejor a nosotros mismos. Sigamos escuchando el blues profundo tan necesario en tiempos difíciles, como los que ahora vivimos. Sumemos. Compartamos.

Fotos y videos cortesía: Eduardo “Lalo” Méndez

Entrevista a Blues Heart

María Luisa Méndez Flores - Fernando Monroy Estrada

CB: ¿Quienes integran la banda Blues Heart?
IV: Somos 5 elementos, Gisela Lazcano "Gia Sound" voz principal; Eduardo Cantero "Lalo Bass" en el bajo; Gonzálo Saldívar "Gonzo Drums" batería; Víctor Trejo "Vic Harmonic" en la ármonica y voz; Irving Valencia "Alex Bourbon" guitarra, voz y dirección musical. Además, habitualmente tenemos músicos invitados en el teclado.

CB: Háblanos un poco de cuándo comienzan y cómo se conocieron.
IV: La banda se forma a mediados del 2015, nos conocimos por medio de las redes sociales y poco a poco cada uno se fue integrando, logrando en poco tiempo una gran química entre los integrantes, además de que cada uno mostró una gran entrega, responsabilidad y, sobre todo, las ganas de tocar blues, lo que nos ha permitido en poco tiempo tener una muy buena estabilidad y calidad musical.

Gracias a esto afortunadamente *Blues Heart* ha tenido el placer de presentarse en diversos espacios como bares, festivales y distintos foros, tanto cerrados como al aire libre, así como en algunos lugares exclusivos de jazz y blues de nuestra ciudad, participamos en una entrevista para encrucijada TV, una más de radio por internet, y sobre todo la experiencia de compartir escenario con grandes figuras del ambiente del blues aquí en México. Nuestro compromiso como músicos y artistas es complacer con mucho gusto, dedicación y lo más profesional posible a todo el público que nos escucha y que es afortunadamente un tanto exigente.

CB: ¿Cuál es el perfil musical de Blues Heart?
IV: Bueno, tratamos de apegarnos al estilo de blues clásico de Chicago, dentro del cúal uno de nuestros sellos característicos es el intercambio de voces a dúo en cada show, y sobre todo el que en cada interpretación logremos llegar a transmitir todo el sentimiento que el blues nos brinda.

CB: ¿Cómo está conformado el repertorio de Blues Heart?
IV: Con temas muy clásicos de las grandes leyendas del blues como Etta James, Koko Taylor, Janis Joplin, Freddie King, B.B. King, T Bone Walker, Albert King, Buddy Guy, Little Walter, Junior Wells, Walter Horton, Sonny Boy Williamson.

CB: ¿Cuáles son las presencias músicales que más han influído en el grupo?
IV: La música cultural africana, sus formas y estilos como son el rhythm & blues, jazz, gospel y blues.

CB: ¿Qué piensas del lugar que ocupa el blues en la escena musical mexicana?
IV: Personalmente, considero que actualmente el blues a tomado más fuerza en cuanto a su difusión, en comparación a los años anteriores; gracias a la labor de todos esos colegas amigos que se han dedicado a abrir más espacios, organizar festivales e incluso a instalar lugares con la finalidad de atraer a ese público especial blusero. Con gusto puedo decir que poco a poco, cada vez más jóvenes muestran su interés por tocar, cantar o simplemente saber más acerca de él. En definitiva, esto es gracias al esfuerzo de muchos músicos del ambiente del blues, que se han dedicado durante años a difundirlo sin importar la falta de apoyos, y que posiblemente, sin ellos tal vez no hubiera tenido presencia en México.

CB: ¿Qué planes tiene Blues Heart para el 2016?
IV: De antemano, esperamos mucho trabajo. Pare este año estamos comprometidos con la grabación de nuestro primer disco, en donde incluiremos además de los covers clásicos de blues, que ya son el sello de Blues Heart, algunos temas acústicos y sacaremos a la luz temas originales en español, así como la grabación de un video clip, y por supuesto, viajes al interior de la república para difundir a nuestro corazón blusero.

CB: ¿Dónde podemos informarnos acerca de las fechas y lugares de sus presentaciones?
IV: Tenemos la página www.bluesheart.yolasite.com, en donde aparecen las fechas de nuestras siguientes presentaciones, además de contar con videos e información para contactar a la banda. Y por supuesto la página en Facebook, en donde publicamos constantemente nuestros próximos eventos y compartimos de una manera más personal con nuestros amigos: fotos, pensamientos y datos de la banda.

CB: ¿Deseas regalar algunas palabras a los lectores de Cultura Blues?
IV: Muchas gracias por tomarnos en cuenta, por disfrutar de este maravilloso género musical, y que gracias a todos ustedes el blues sigue tomando fuerza en nuestra cultura y sociedad.

"HEY BAR TENDER" Blues Heart:

https://www.youtube.com/watch?v=3t1W2tevm8g

Colaboración Especial

La Esquina del Blues y otras músicas:
Blues en México, recuento de una década (segunda parte)

Sandra Redmond

Durante una década he podido atestiguar el desarrollo del blues en México. De este recuento de 10 años, continuaremos la historia con los acontecimientos más sobresalientes.

Billy Branch

2008:

En febrero regresó a México el armonicista Billy Branch, y en aras de explorar nuevas posibilidades sonoras, y como parte de su programa educativo "Blues in Schools" trabajó en Jalapa, Veracruz, con niños y jóvenes en un esfuerzo por ampliar las fronteras del blues. El resultado fue una interesante fusión con el son jarocho y que concluyó en un "fandango blues" que si bien, no resultó del agrado de los puristas del género, ofreció sonoridades interesantes en los que la voz de la armónica respondió al llamado de las coplas, el zapateado sobre la tarima se fundió con la batería y el cajón, mientras que el pandero simulaba el sonido del "frotoir" o "washboard" de los bluseros primigenios, y dos potentes raíces africanas, las del son y las del blues bajo la magia del "mojo" tejieron armonías de sones tradicionales bluesados.

Otro evento importante tuvo inicio en marzo, con el Segundo Encuentro Nacional de Blues del Centro Cultural José Martí, con la actuación de cinco bandas: Cow Bues Trío, Rosina Conde y el Main Street Blues Band, procedente de Tijuana; los Amigos del Blues, que arribaron de Aguascalientes y organizadores del XII Festival Aguas-blues que ese año se celebró el 1º. de noviembre, y las actuaciones de Emiliano Juárez y su banda, así como La Dalia Negra y Radio Blues.

Cartel 2º Encuentro Nacional de Blues

Ese año se efectuó en la Delegación Cuajimalpa un festival de blues. Asimismo, en Xochimilco, el centenario de la fundación del pueblo de Santa Cruz Xochitepec, fue el pretexto que originó la creación de un festival que se mantiene hasta la fecha y que es conocido como el Festival del Pulque y el Blues. La banda lo llama "Pulqueblues". Los primeros grupos que participaron en esa edición fueron: Cow Blues Trío, Follaje y Blues Demons. (*N. del editor: Esta edición en realidad fue la segunda, en la primera participaron, Blues Demons y La Rambla*). También en San Luis Potosí se efectuó el Primer Encuentro de Blues en la Huasteca, organizado por Monroy Blues con la participación de agrupaciones locales.

El 23 de junio se celebró el XXII aniversario del programa Radiofónico "El Blues Inmortal", que condujo Mario Compañet, uno de los hombres más conocedores de blues en México y que se transmitió por Radio UNAM hasta su cancelación en el año 2013.

La esquina del blues atestiguó la apertura de nuevos espacios para el blues. En el salón de baile "El Paraíso", se abrió un ciclo de blues "Blues en el Paraíso", que cada jueves permitió que muchas bandas subieran al escenario durante ese año y hasta 2010. En agosto se realizó la sexta edición del Festival de Jazz y Blues Zacatecas, con las actuaciones de Carlos Johnson y Graná Louise.

Los artistas del año: 2008 fue el año en que una grupación de jóvenes mexicanos se lanzaron al escenario y a la fecha continúan haciendo sus versiones de blues: Ollin Bantú. En su trabajo se distinguen sonoridades africanas y prehispánicas, con fuertes dosis de jazz y blues. Por su parte, el armonicista Seblues, joven músico radicado en Cancún, Quintana Roo, se presentó en El Blues Inmortal para da a conocer su producción discográfica, "Sin decir adiós". En el recuerdo: El ciclo de conciertos "Avándaro en el Martí", con Ernesto de León y su banda, y que incluyó las agrupaciones Nuevo México, Enigma, Bajo el Signo de Acuario y Los Dug Dugs. Asimismo, el Segundo Festival de Blues en Pozos, Guanajuato, y el XIV Festival Internacional de Jazz & Blues San Miguel de Allende 2008. Visitantes del año: De Chicago, la diva de blues, Graná Louis; el guitarrista Vino Louden, el "Fuego de Texas", Sharon Lewis; desde Bélgica, The North Sea Coyotes; de España, Los Reyes del KO. Y casi al concluir el año, Steve James & Del Rey, dueto americano de country blues con una interesante fusión de ukulele y varios instrumentos de cuerda.

Graná Louis

2009:

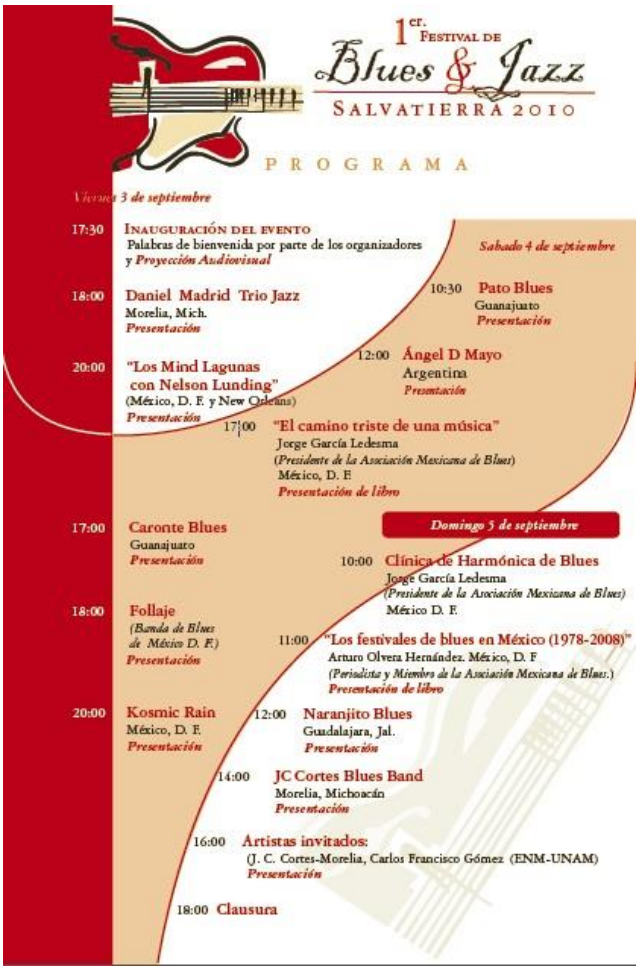
Los discos del año: "Blues de la Sierra", de Omniblues (paralelismos entre BB King y Cuco Sánchez). "Como los años van pasando" de Radio Blues, título que alude a los seis años que cumplió esa agrupación. "Eres tú, sólo blues", tercera producción de La Rambla y "Sones y pasones" de Betsy Pecanins. La celebración del III Encuentro Nacional de Blues que presentó 15 agrupaciones musicales y sumó a las actividades, la conferencia "De África a los campos de algodón", impartida por Raúl de la Rosa, y tres clínicas: de batería, armónica y bajo.

Otros festivales: La segunda edición del Encuentro de Blues en La Huasteca que tuvo como sede Ciudad Valles. En el mes de abril, la Delegación Cuajimalpa realizó el Cuajimalpa Bluegrass & Blues Festival. A fines de mayo, tuvo lugar el Pulqueblues con los grupos Ada (Amigos de lo Ajeno), Yellow Dog, Ten conTen BB, Blues Demons, Follaje, Callejón Azul y Ernesto de León Blues Band. El Festival de Blues de Mineral de Pozos, con Corazón Endiosado, La Tregua, The Fart Blues, Angel D' Mayo Blues Band, La Rambla y Yellow Dog.

Peaches Staten

El Festival de Jazz y Blues Zacatecas 2009 con los grupos locales Saudade y Moan Blues; Doberman Blues, de Aguascalientes; de Estados Unidos Peaches Staten acompañada por la banda mexicana Charro y los Moonhowlers, y Radio Blues. En noviembre, el 13 Aguasblues de Aguascalientes, que presentó a Blues Punto Cuatro, de Guadalajara; Serpiente Elástica de Puebla; Monroy Blues de San Luis Potosí, La Tregua y y Plan Blue de la Ciudad de México y Fart Blues de Aguascalientes. También la Universidad Pedagógica Nacional realizó un festival de blues en el mes de noviembre y a mediados de ese mes tuvo lugar el Festival de Jazz & Blues San Miguel de Allende. La Escuela Nacional de Antropología hizo lo propio con un primer y único festival de blues y, a fines de año, se verificó el Segundo Festival de Blues organizado por la Academia Musical Euterpe. En 2009 apareció la revista Palabra de Blues, que publicó la Asociación Mexicana del Blues Arte Musical A.C. (AMBLUES). Este boletín trascendió el ámbito electrónico e inició transmisiones por la estación radiofónica "Código Radio".

También se abrieron nuevos espacios para el blues. En San Ángel en la Plaza de San Jacinto, el restaurant Hobos, y en Polanco, el género encontró un espacio en un restaurant bar de gastronomía oriental denominado Udon Noodle Bar, en el que desfilaron muchos grupos entre los que pueden citarse: Xelbasound, Ollin Bantú, Ten conTen BB, La Araña Bluesera, Nelson Lunding y Los Mind Lagunas, La Rambla, entre otros. Los visitantes: José Luis Pardo, de Argentina y The North Sea Coyotes de Bélgica.



José Luis Pardo – Cartel del 1er Festival de Blues y Jazz Salvatierra 2010

2010:

Este año el blues despertó con un concierto a beneficio de Rosina Conde, para apoyarla a luchar contra una enfermedad a la que ha logrado sobreponerse. Y también con la presentación del libro de poesía "De los textos del Alcohol", de la autoría de José Cruz, el líder de Real de Catorce, una de las agrupaciones más importantes de este género en México. Más adelante, en julio, también se realizó el concierto "Corazón Blusero", para apoyar al bajista Jorge Velasco. Ahí estuvieron Betsy Pecanins, Nina Galindo, Jaime López, José Cruz y Guillermo Briseño.

En 2010 el Cuarto Encuentro Nacional de Blues efectuado en el Centro Cultural Martí presentó trece grupos a lo largo de cuatro sábados. También se realizaron un Festival Metropolitano de Blues en el Teatro del Pueblo de la Ciudad de México, y el Segundo Encuentro de Blues en la Huasteca, con Danny Blue de Chicago; Billie Rose, de Mississippi; Betos Blues Band de San Luis Potosí y Monroy Blues, de Ciudad Valles. En julio tuvo lugar la cuarta edición del Festival Pozos Blues con agrupaciones de Monterrey, Querétaro, Torreón, Ciudad Valles y la Ciudad de México.

El blues sonó de nuevo en Santa Cruz Xochitepec, Xochimilco, en el mes de mayo durante el Pulque blues, que presentó a Rod House Blues, Ángel D'Mayo Blues Band, Yellow Dog, Follaje, Callejón Azul, Blues Demons, Amantes de lo Ajeno, Vuelo Libre, Blues Mother y Blues Caravan. Mientras tanto, en el Festival Internacional de las Artes de Naucalpan se presentó Omniblues. Por su parte, el armonicista Isidoro Negrete organizó en el Centro Cultural Martí el ciclo "El blues es rock, el rock es blues" con la participación de 12 bandas representativas tanto de la vieja guardia como de jóvenes que dan nueva vida a ambos géneros.

Sharon Lewis

En Zacatecas se realizó el Festival Internacional de Jazz y Blues con el blusero de esa ciudad Luis Díaz, autor de los discos "Dejaría de ser humano" y "Yo soy el blues", además estuvo la agrupación local Moan Blues y procedentes de México, Las Señoritas de Aviñón seguidos por los argentinos de Vieja estación quienes acompañaron al guitarrista Jimmy Burns que combina sus raíces del delta con R&B. También estuvieron Euterpe (blues y jazz), de Argentina Angel D'Mayo Blues Band y La Dalia Negra que acompañó a "Texas Fire", Sharon Lewis de Chicago. En septiembre se realizó el Primer Festival de Jazz y Blues Salvatierra. Y también en la Delegación Tlalpan y con auspicio de la Organización Cultural Cuicuilco Xochtil se efectuó el Primer Festival Cultural de Blues, en el mes de octubre. EL 6 de noviembre tuvo lugar por décima cuarta ocasión en Aguascalientes, el Festival Aguasblues, mientras que, en San Miguel de Allende, Guanajuato, se efectuó la edición 16 del Festival Internacional de Jazz y Blues.

En San Andrés Totoltepec, también dependiente de la Delegación Tlalpan, se efectuó un Festival de Rock y Blues. Y en Monterrey casi al fin del año se realizaron un festival de blues y uno de jazz. Y el último festival de 2010 fue el denominado Polanco Blues en el Teatro Ángela Peralta con la participación de Señoritas de Aviñón, Follaje, Toronzo Cannon y Vieja Estación, La Dalia Negra, Ángel D' Mayo Blues Band, y Vino Louden Blues Band.

En octubre se publicó la primera parte del libro "Palabra de Blues", Antología de algunas de las mejores colaboraciones que aparecieron en la revista electrónica del mismo nombre, compilado por José Luis García Fernández. Por su parte, Jorge García Ledesma y Paul Stankevich publicaron el libro "Blues con sentimiento" en el que se traducen al español, más de cien rolas de blues. Por otra parte, Raúl de la Rosa ofreció un taller de blues en un espacio cultural de nombre La Victrola. Irrepetible: En el marco de las actividades derivadas de la designación de la Ciudad de México como "Capital Iberoamericana de la Cultura 2010", se efectuó el "Iberoamérica Blues Fest, en él actuaron procedentes de España, Los Reyes del KO; de Brasil Robson Fernándes; de Argentina, José Luis Pardo y Vieja Estación; de Puerto Rico Brenda and the Basic y por México, la agrupación que organizó el evento: Radio Blues.

Robson Fernándes

Entre los lanzamientos discográficos de ese año destacan: "Semilla de Blues" de Solaris Blue. "Yo soy la mosca. Dame un beso" disco en el que se rinde tributo a Gerardo Aguilar Tagle, líder de la banda de culto de rock mexicano "Mama-Z".

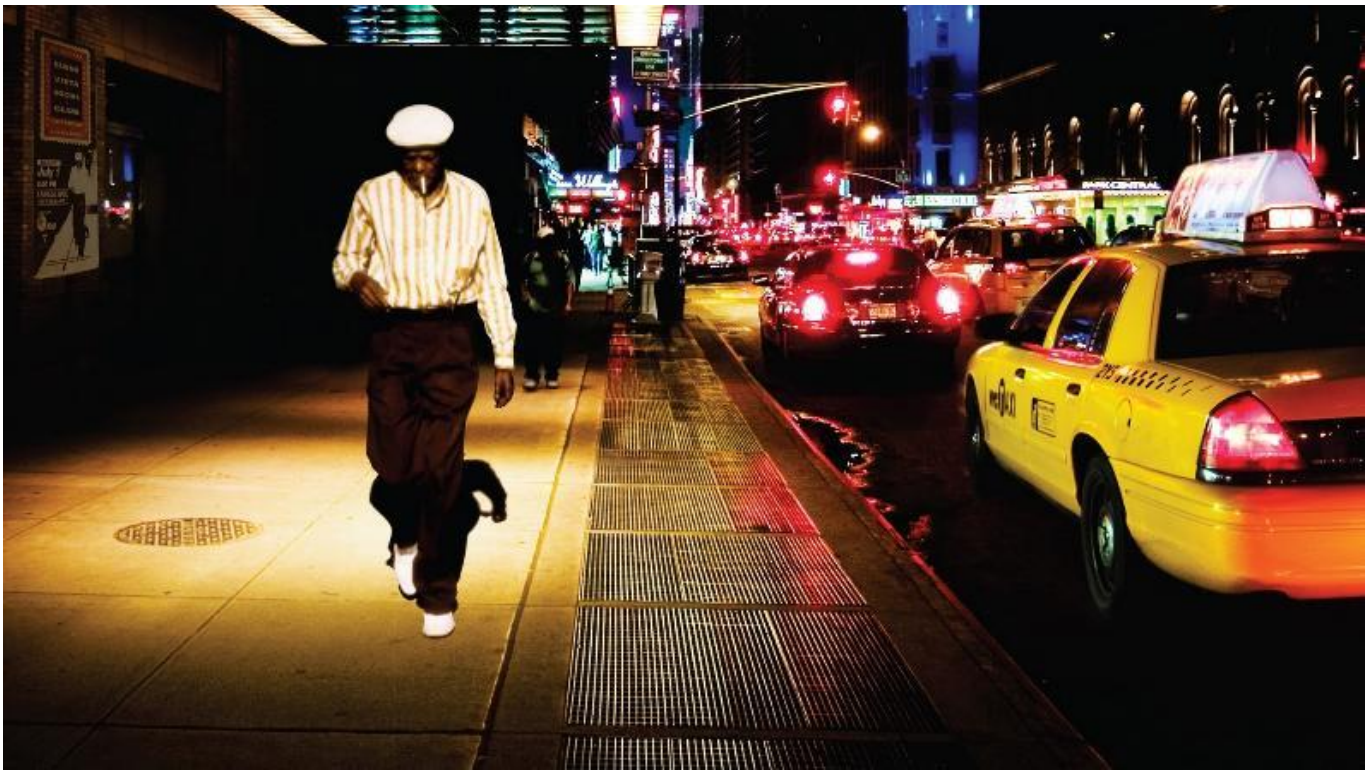
Continuará…

Especial de Medianoche

Buena Vista Social Blues

Luis Eduardo Alcántara

¿Cómo quedaría trasladado a nuestro ambiente blusero-nacional, aquél proyecto tan entrañable que hizo Ry Cooder en los noventa enfocado en la música tradicional cubana y en un grupo de intérpretes específicos? ¿Sería posible aplicarlo aquí o quedaría simplemente en un sueño guajiro?

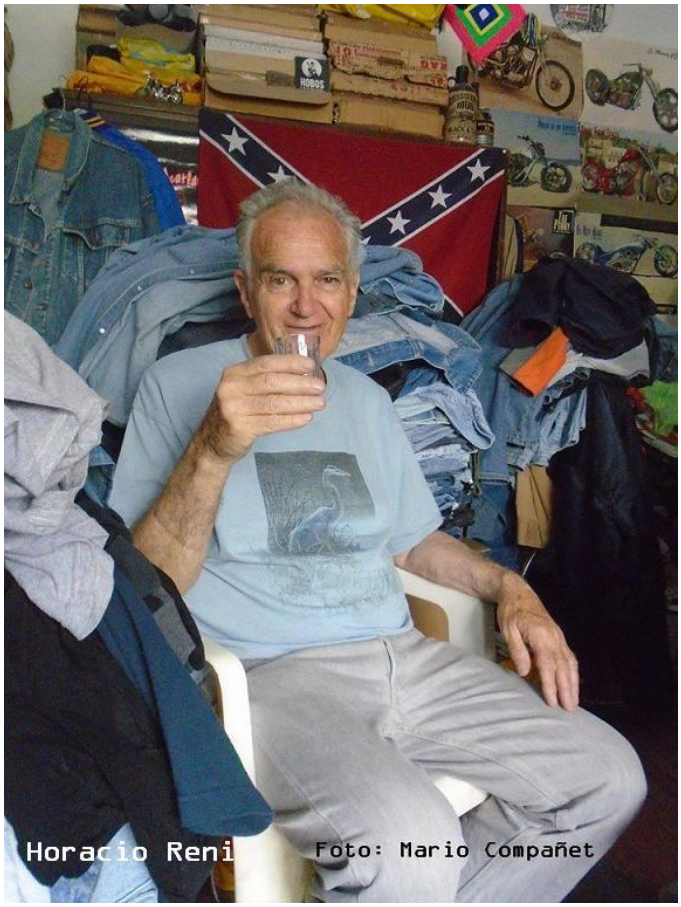


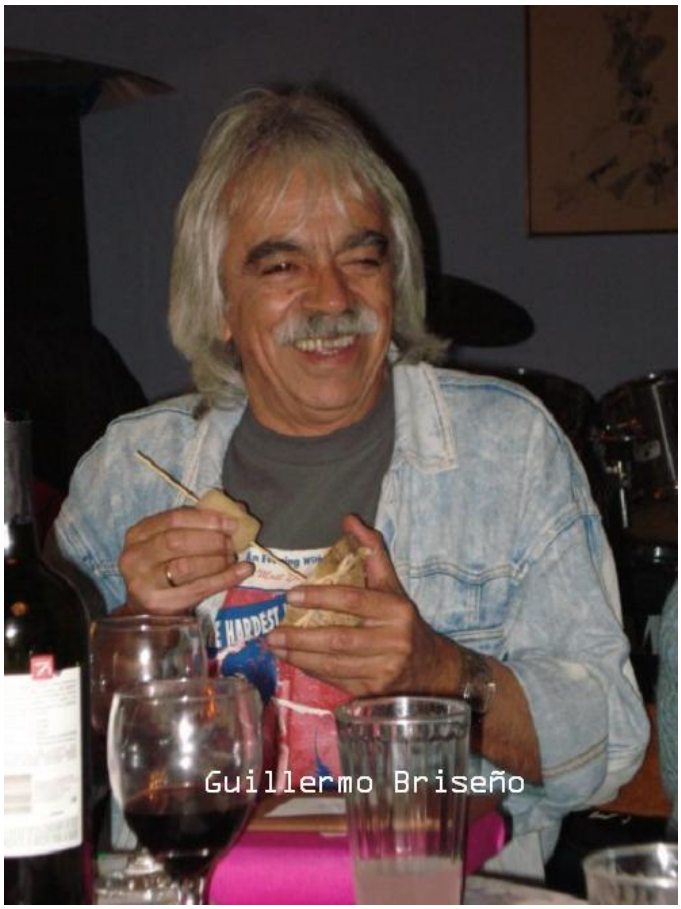
1) Veamos primero el hilo conductor. Para ocupar el lugar de Cooder tendría que ser una persona enterada que además de fungir como productor y enlace entre los artistas, debe dominar algún instrumento musical y haber grabado discos.

Raúl de la Rosa, que en un principio parece alguien adecuado en este aspecto, quedaría descartado porque no domina la ejecución de algún instrumento (lo recuerdo alguna vez percutiendo con brío una tabla de lavar o washboard, pero en definitiva no aplicaría).

Los dados se inclinan entonces hacia Horacio Reni, un veterano muy respetado en estos lares, pionero de nuestro rocanrol, compositor y cantante, y cuyas dotes interpretativas han quedado plenamente comprobadas en la guitarra. La técnica del slide le resulta -lo mismo que a Cooder- un recurso natural y poderoso, y también solía colgarse un arnés en el cuello y meterle con sentimiento a la diatónica Marine Band.

Además, Horacio cuenta con un mérito hasta ahora sin comparación: a principios de los ochenta grabó un disco EP en la misma ciudad de Chicago para el sello de Carl Jones, “Blues go to Mexico”, es el título que ostenta, en donde mezcla con bastante fortuna notas de guitarra acústica y de armónica.





2) El siguiente punto se refiere al lugar en donde se desarrolla la historia. Como se sabe, Ry Cooder, músico estadunidense, venció un sinfín de obstáculos para llegar a Cuba y tocar y grabar con músicos nativos en un hecho sin precedentes.

Todo gira alrededor de Buena Vista Social Club, que es el título de un danzón compuesto por Orestes López y que alude a un exclusivo Club de La Habana y a sus artistas isleños, antes de emerger la revolución de Fidel Castro. Entre nosotros, todo quedaría reducido por tradición al ex Distrito Federal, pero ¿en qué recinto específicamente? Muchos quizá sugieran al Bar Ruta 61, que sin duda tiene los méritos suficientes, tanto en el elenco de bandas invitadas como en su historia breve pero intensa.

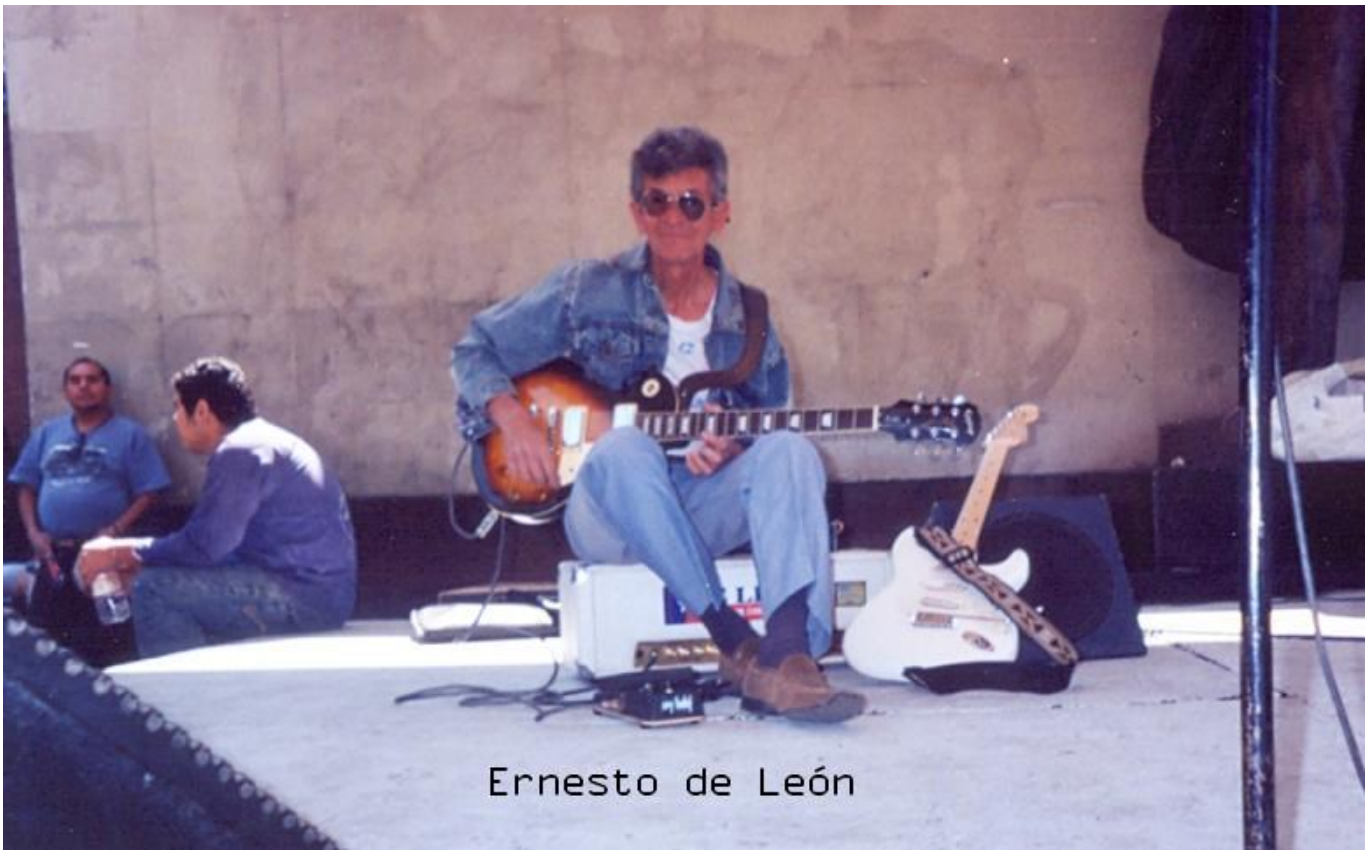
Sin embargo, el Museo Universitario del Chopo también ha sido el protagonista de una etapa valiosa muy valiosa para la música que nos apasiona, ya que fue el recinto donde se verificaron durante una década los Encuentros Nacionales de Blues, que arrojaron, entre otras cosas, la edición de una cassette triple y el desarrollo de conferencias, ciclos de cine, exposiciones y la participación de grupos y solistas muy famosos entre el público.

No faltará quien ponga también como opciones a elegir, el Café Caribe, el Hobos y hasta la explanada del Centro Cultural José Martí, escenarios interesantes, sin duda, que han promovido de diferentes formas, y en distintos momentos, el desarrollo del blues en ésta región del país.

3) Ahora pasemos al elenco. Buena Vista Social Club fue grabado en marzo de 1996 en los estudios Egrem de La Habana, por un insólito grupo de músicos, formado por varias leyendas cubanas, como Ibrahim Ferrer, Rubén González (pianista de 77 años), Compay Segundo y Eliades Ochoa.

Además de ellos, también participaron otros no menos importantes, como Orlando "Cachaíto" López, Omara Portuondo, el precoz timbalero Julienne Oviedo Sánchez (que entonces tenía 13 años), Manuel Licea, Juan Manuel González, y por supuesto el productor Ry Cooder, que se encuentra entre los guitarristas más capaces y sensibles que ha dado el mundo del rock.

Así las cosas, en un primer vistazo, el combo mexicano estaría integrado por gente como Guillermo Briseño, si hablamos de un piano fino y longevo, de guitarristas de reconocida reputación como Javier Bátiz, Ernesto de León y Juan Hernández Reyes; José Cruz en la armónica; Betsy Pecanins (estadunidense de nacimiento pero mexicana por convicción), Nina Galindo y Mayita Campos, como las vocalistas sobresalientes; además de bajistas de la talla de Adrián Nuñez, Leo Serrano y Víctor Betancourt, y en la batería tendrían que figurar exponentes como Tony Vértiz, Alejandro Rosas, Eleazar Betancourt, pero también algo muy curioso, si entre los cubanos hubo un timbalero que contaba con 13 años cuando se dio la grabación, acá tuvimos a Julio Morán, un chavito que tenía 16 abriles cuando estuvo tocando con Follaje.



En fin, Buena Vista Social Club fue un proyecto deslumbrante enfocado no únicamente en el centro nocturno en el cual se desarrolló una época importante de la música cubana, sino un tributo a la obra de personajes entonces vivos, algunos conocidos otros desdeñados hasta en su propia patria, y también como una forma de dejar un testimonio audio-visual de su enorme huella para las generaciones que después vendrían.

En México es factible que hagamos algo parecido en materia de blues ¿no creen ustedes?

Crédito Fotos: Mario Compañet, Guillermo Briseño Facebook y colección personal. Acervo de las revistas Pulse, Conecte y People

Sesiones desde la Cabina

Concierto histórico en momento histórico

Yonathan Amador Gómez

El año en que triunfó la Revolución Cubana, en 1959, Mick Jagger y Keith Richards eran unos adolescentes quinceañeros, faltarían tres años para qué en 1962, The Rolling Stones ofrecieran su primer concierto en el Marquee Club de Londres. En ese mismo año de la aparición pública de la banda británica, Cuba, Rusia y Estados Unidos vivieron el momento más álgido de la Guerra Fría con la famosa Crisis de los Misiles, cuya conclusión desembocó en el inicio de un embargo económico a la isla por parte del gobierno estadounidense de John F. Kennedy.

Imagen: http://www.rollingstones.com/2016/03/03/los-rolling-stones-ofreceran-concierto-gratuito-en-cuba/

Para 1964 The Rolling Stones ya habían grabado uno de sus primeros éxitos, Not Fade Away -versión a la canción de Buddy Holly-, y lanzado su primer disco, con temas de Willie Dixon, Chuck Berry y una original. En tanto, en Cuba, el discurso del gobierno castrista, después del enfrentamiento directo con los Estados Unidos, se endurecía contra todo lo que, a decir de ellos, representaba la ideología del "enemigo", que incluía por supuesto, al rock y los rockeros. Fue música prohibida, por décadas.

Por muchos años los cubanos se las ingeniaron para poder escuchar a algunas de las bandas rockeras de las décadas de los sesenta y setenta del siglo XX, sin embargo, ninguna de ellas logró pisar suelo cubano para ofrecer conciertos.

En 1979 se realizó el festival Ha-vana Jam, que reunió en el Teatro Karl Marx, entre otros músicos, a cantantes como Billy Joel, Kris Kris-toffer-son, la banda de jazz Weather Report y algunos músicos cubanos como Pablo Milanés. Posteriormente, en los primeros años del siglo XXI, bandas como Audioslave y Sepultura visitaron la isla en conciertos un tanto más masivos.

El pasado 25 de marzo sucedió lo que muchos pensábamos era casi imposible. La apertura en las políticas de la isla y el reciente acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, dieron paso para que Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood hiciera historia.

Hicieran lo que ninguna otra banda de ese peso -específicamente me refiero a The Beatles- pudo hacer por diversas razones, subirse a un escenario en plena Habana y ofrecer un concierto masivo, para cientos de miles de personas, a escasos días de otra visita histórica, la presencia de un presidente estadounidense en la isla, en casi un siglo.

Pasaron 52 años desde que The Rolling Stones se formaron, ya con el gobierno de la revolución en funciones, para que el sonido de los británicos resonara en Cuba. “Hola Habana, buenas noches mi gente de Cuba”, fueron las palabras en castellano con las que Mike Jagger inició el histórico concierto en la Ciudad Deportiva.

Por alrededor de dos horas y media sus Satánicas Majestades reconciliaron a los cubanos con la música que por mucho tiempo tuvieron que disfrutar a escondidas, a volumen bajo, en la soledad de sus casas, habitaciones, con la complicidad de amigos que hacían lo mismo.

Granma, Juventud Rebelde, dos de los principales periódicos cubanos, consignaron notas antes, durante y después del concierto, evento que fue grabado para un DVD que prepara la banda, pero cuyos derechos fueron cedidos a la televisión cubana para su transmisión nacional.

Durante su estadía en Cuba, los Stones tuvieron muchas deferencias hacia la música y la cultura cubana. Prueba de ello fue la invitación al coro Entrevoces a participar en el concierto en la canción You can’t always get what you want. La agrupación vocal, dirigida por la Digna Guerra, también directora del Coro Nacional de Cuba, fue el único ensamble invitado a subir al escenario del Ciudad Deportiva.

Marzo de 2016 pasará a la historia como un mes definitorio en la historia contemporánea de Cuba y los cambios que se avecinan. Habrá personas que estarán a favor de estos cambios, otras que no, otras con puntos de vista intermedios, pero cabe destacar el poder que la música y la cultura pueden tener para el entendimiento y el diálogo.

Lo que se vivió el 25 de marzo pasado, no fue solo un concierto más de The Rolling Stones, será quizá uno de los eventos que marquen un antes y un después para los cubanos y su relación con su gobierno y el mundo.

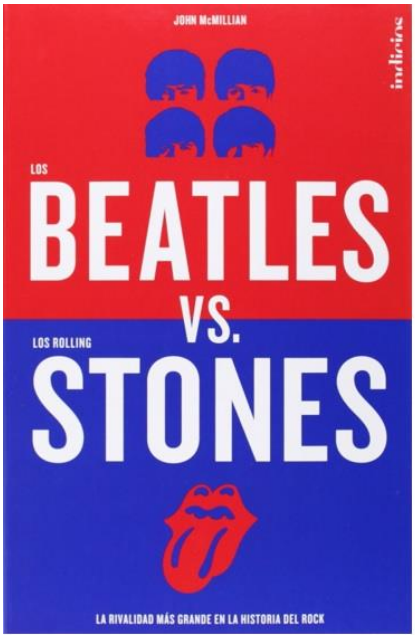
@YonAmador
sincopablues@gmail.com

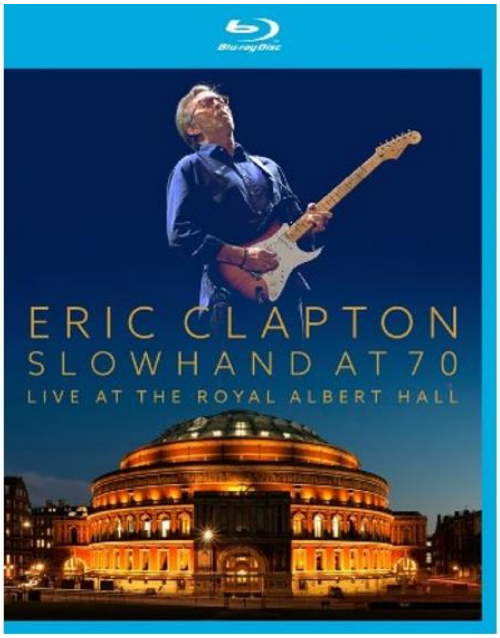
De Colección

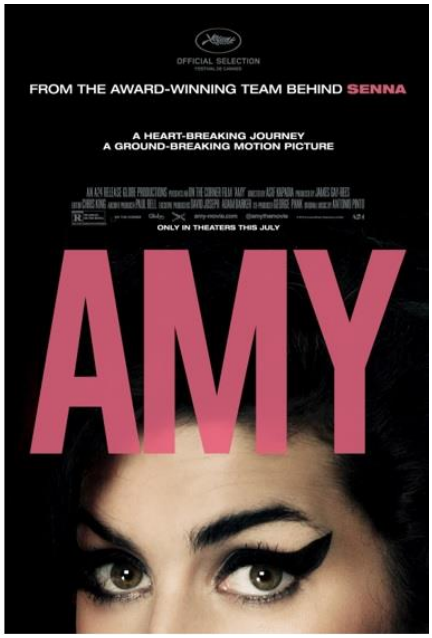
Un libro, un video y una recomendación online

José Luis García Fernández

Todavía con un poco de reminiscencias, después de haber recorrido en los números anteriores la historia musical de los Stones en esta columna, les ofrezco hoy tres recomendaciones. El libro "*Los Beatles vs Los Rolling Stones*" de John McMillian (2013); el video "*Eric Clapton. Slowhand at 70. Live at the Royal Albert Hall*" (2015); y el filme "*Amy (La chica detrás del nombre)*" (2015), para disfrutarse a través del servicio de streaming: Netflix.







El Libro

Tras de ser un integrante relativamente nuevo de la banda de blues-rock, (Rhinoceros Bluesband -hoy Rhino Bluesband), cuyo fundador, compositor, guitarrista, cantante y ante todo mi gran amigo de origen inglés (Phil Daniels), quien es el que define y traza el camino musical del grupo; en algún momento, hemos tocado el tema acerca del favoritismo por alguna de las dos bandas legendarias del rock universal: The Rolling Stones y/o The Beatles. Y bueno, mientras yo revelo constantemente mi gusto y afición por la música debido a The Beatles. Phil, habla de su claro juicio a favor del rock stoniano y de infinidad de agrupaciones, músicas y músicos por encima de los logros en la historia musical de Los Beatles. De hecho, existe en él una antipatía en todo lo relacionado al cuarteto de Liverpool. Pero para mí, ambas bandas han marcado mi rumbo musical, como el de muchos en el mundo a través de los años. Leer este libro, me ha divertido, me ha despejado algunas dudas y me ha afirmado el agrado por las dos bandas, prácticamente podría asegurar que ninguna más que otra, pero bueno eso es a final de cuentas, cuestión de gustos, de respeto, de posiciones y de puntos de vista, sin duda.

El autor, John McMillian - profesor de historia de la Universidad de Georgia-, se ha dedicado a escudriñar el asunto de la supuesta rivalidad entre los Beatles y los Rolling Stones, que se dice existía, y existe, entre los fans de ambos grupos, pero que no era tal entre sus protagonistas. El resultado ha sido este libro *Los Beatles vs. los Rolling Stones* (ediciones Urano), con el añadido de *La rivalidad más grande de la historia del rock*.

McMillan trata de comprobar si realmente existió o no esa hostilidad, y la conclusión, más o menos, es que "*algo de eso había*". Todavía hoy se escucha de vez en cuando la eterna cuestión, si uno es más partidario de unos que de otros, y la elección parece definir la filosofía de vida del interrogado, más allá de sus gustos musicales (como en mi caso particular antes mencionado).

Su teoría viene a decir que, efectivamente, hubo sintonía entre John, Paul, George y Ringo, y sus compañeros de profesión Mick, Keith, Bill, Brian y Charlie. De hecho, los de Liverpool ayudaron en diversas ocasiones a los segundos: Lennon y McCartney les regalaron una canción, *I Wanna Be Your Man*, en un momento en que se encontraban atorados, y George Harrison aconsejó a Dick Rowe, del sello Decca y hombre eternamente señalado por haber rechazado a los Beatles en una audición, que ficharan a los Stones. Además, es sabido que ambas formaciones se ponían de acuerdo para no coincidir en sus lanzamientos discográficos.

Estos hechos y muchas anécdotas más se despliegan en la obra, por ejemplo, que los Beatles representaban la invasión llegada del rudo norte, mientras que los Stones eran la gran esperanza del moderno Londres. Asimismo, Jagger y compañía eran paradigma de la autenticidad rebelde, del sonido sucio y la actitud traviesa, mientras que los Fab Four, eran vistos como un producto para adolescentes, al menos en sus comienzos. Algo que, por cierto, hacía enojar a Lennon, ya que sabía que en su etapa en Hamburgo había sido bastante distinto a esa imagen. Los ingredientes aquí están, ya he comentado una probadita. ¡No dejen de leerlo!

The Beatles vs The Rolling Sones. Imagen: theodysseyonline.com

El video

Tal vez mi eterna admiración por Eric Clapton, hace que cada cosa nueva que aparece en el mercado me parezca admirable. Sin embargo, verlo pleno a sus 70 años, particularmente, me da un respiro y una esperanza de que el blues-rock siga su camino en este intrincado mundo falto de novedades y sorpresas en cuanto a materia musical se refiere.

Eric Clapton. Slowhand at 70. Live at the Royal Albert Hall, es el video al que me refiero en esta ocasión. Se trata de una selección de canciones tocadas el 21 de mayo de 2015 en el Royal Albert Hall de Londres durante la gira 70th Birthday Celebration. Durante esta gira en Londres, Clapton superó el récord del concierto número 200 en dicho recinto, convirtiéndose en el músico que más veces ha tocado en ese escenario.

La película como tal, fue estrenada el 14 de septiembre de 2015 en numerosas salas de cine de diversos países. La publicación también incluyó un documental sobre la historia de Clapton en el Royal Albert Hall. Su lanzamiento en DVD, Blu Ray, CD y LP tuvo lugar el 13 de noviembre de 2015.

Los músicos

Eric Clapton – voz, guitarra acústica y guitarra eléctrica. Chris Stainton – teclados. Paul Carrack – órgano Hammond, teclado, voz y coros. Nathan East – bajo, voz y coros. Steve Gadd – batería. Michelle John – coros. Sharon White – coros. Andy Fairweather Low - guitarra y voz en *High Time We Went*.

El set list

1) Somebody's Knockin' On My Door. 2) Key To The Highway. 3) Tell The Truth. 4) Pretending. 5) Hoochie Coochie Man. 6) You Are So Beautiful. 7) Can't Find My Way Home. 8) I Shot The Sheriff. 9) Driftin' Blues. 10) Nobody Knows You When You're Down And Out. 11) Tears In Heaven. 12) Layla. 13) Let It Rain. 14) Wonderful Tonight. 15) Crossroads. 16) Cocaine. 17) High Time We Went. Bonus track: Little Queen Of Spades.

¡Nada más que agregar… mejor los invito a difrutarlo!

Eric Clapton. Foto: www.eagle-vision.tv

El film

A fines del año pasado tuve la oportunidad de ver este documental, *Amy*, en una sala de cine comercial. Mi primera impresión fue de tristeza, depresión, desolación, ver cómo una gran artista, nuevamente, se perdió por una terquedad de continuar por el camino de las drogas. Con mucha gente alrededor que prácticamente acompañaron de lejecitos su camino hacia la autodestrucción. ¿Cuántos casos a lo largo de la historia del rock and roll y de la música contemporánea, se han repetido? A manera local, y desde luego muy lejos de esa magnitud de éxito y de envenenamiento, pero ya con síntomas, se pueden observar casos. Primero es la bebida, después la experimentación con drogas ligeras, que según controlan. Bueno, ojalá que nunca lleguen a esos extremos, no se lo deseo a nadie en realidad.

El filme ganó recientemente el óscar al mejor documental. Trata sobre la famosa cantante británica Amy Winehouse, cuenta con imágenes inéditas de archivo y entrevistas con la malograda estrella, que murió el 23 de julio del 2011 a los 27 años de edad por un paro cardíaco, consecuencia de sus excesos con las drogas y el alcohol, adicciones agravadas además por su bulimia.

Amy Jade Winehouse, fue ganadora de 6 Premios Grammys, se vio desde muy joven afectada por el divorcio de sus padres. Tenía un talento natural para el jazz y el soul, y una voz prodigiosa que pronto la hizo una estrella mundial a pesar de lanzar sólo dos discos, *Frank* (2003) y *Back to Black (2006)*; pero la fama, la prensa sensacionalista, los intereses de la industria -y de su entorno-, y su turbulento amor con el que fue su pareja Blake Fielder-Civil, la condujeron finalmente a su trágico destino en su propio departamento en Camden, Londres.

Actualmente, puedes ver este documento histórico-musical, por medio del servicio de streaming: Netflix. ¡No te lo pierdas, es muy recomendable!

Amy Winehouse. Foto: www.albawaba.com

Blues en el Reino Unido

Notas sobre "La Casa del Sol Naciente"

Philip Daniels Storr

Muchos conocemos "La Casa del Sol Naciente", una balada en la versión de The Animals. Fue una de las primeras canciones que aprendí a tocar en guitarra, teniendo en su versión una agradable secuencia de acordes variados, pero es mucho más que simplemente una canción agradable.

Pensaba, equivocadamente, que The Animals la habían oído en principio de Nina Simone. Escúchemos a continuación, ambas versiones…

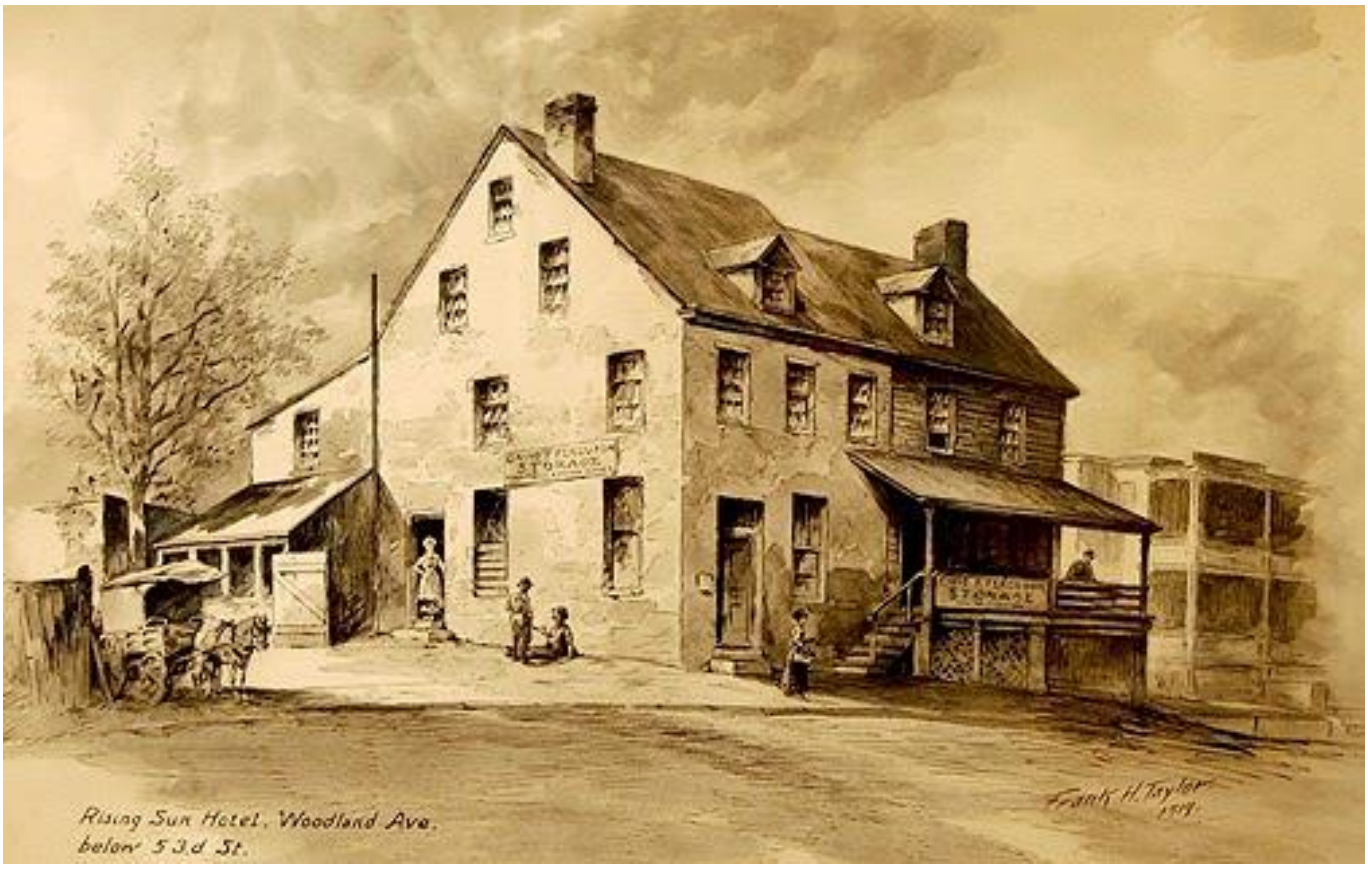
Nina Simone- The House of The Rising Sun, slow live versión
https://www.youtube.com/watch?v=aCuu5fOEB3Y

The Animals - House of the Rising Sun
https://www.youtube.com/watch?v=5A-4VGfx5lU

La interpretación de The Animals cambia el enfoque de la canción considerablemente. La pieza que musicalmente me parece más cercana a la versión de The Animals es una de los 40s, la de Libby Holman –una mujer absolutamente extraordinaria, rica y muy activista en la lucha por la igualdad racial, (y en 1938 gran rival de Lupe Vélez por el show en Broadway de Cole Porter: *You Never Know*)-. Aprecie aquí el control que tiene de su voz…

Libby Holman - The House of The Rising Sun 1940s
https://www.youtube.com/watch?v=C4ZGrlO7JU4

La Casa del Sol Naciente con la letra de The Animals, es la lamentación de una huérfana (o un huérfano), qué tal vez faltándole otros recursos para su supervivencia, termina prostituyéndose en Nuevo Orleans en el burdel llamado así precisamente: *La Casa del Sol Naciente*. El uso de la heroína entre estos desafortunados personajes para poder soportar su vida es, en Estados Unidos y el Reino Unido, más frecuente que en otros sectores de la población. Un aspecto de la liga entre la prostitución y la adicción a la heroína, (aunque en la película va en sentido inverso), puede observarse en la película Requiem for a Dream de Darren Aronofsky. El efecto de la heroína mientras dure es extremadamente placentero.



Compuse recientemente, una introducción para guitarra, que intenta ser una representación de los últimos momentos de la euforia de la heroína, para que después la propia canción sea una forma del reconocimiento de la situación expresada en el deseo, de que una madre evite que sus hijos sigan sus trágicos pasos. La canción termina con la lamentación de regresar a su esclavitud sexual en el burdel. Este arreglo, estaré interpretándolo con mi banda "*Rhino Bluesband*", en algunas de nuestras próximas presentaciones. Otras versiones interesantes son…

Woodie Guthrie
https://www.youtube.com/watch?v=uX_bEDqxHFw

Leadbelly
https://www.youtube.com/watch?v=pD2TcO1xXpY

Frijid Pink
https://www.youtube.com/watch?v=t40INnb6DnY

Blues a la Carta

Al salón de la fama del blues, 2016

José Luis García Fernández

El 4 de mayo de 2016, cinco legendarios intérpretes de blues, dos personajes que fueron esenciales en la creación de la música blues, cinco grabaciones únicas, un álbum y una pieza importante de la literatura, serán incluidos en el Salón de la Fama del Blues.

La ceremonia se celebrará en el Sheraton Memphis Downtown en Memphis, Tennessee, la noche antes de la entrega de los premios a lo mejor del blues, en los 37ª Blues Music Awards. El Blues Hall of Fame tiene a los mejores y a las más brillantes estrellas, como a Buddy Guy y Eric Clapton, y a leyendas como Muddy Waters y Koko Taylor. La ceremonia coincidirá con el primer aniversario de la apertura del museo, *Blues Hall of Fame Museum*, que también se encuentra en Memphis, justamente en la sede de la Blues Foundation.

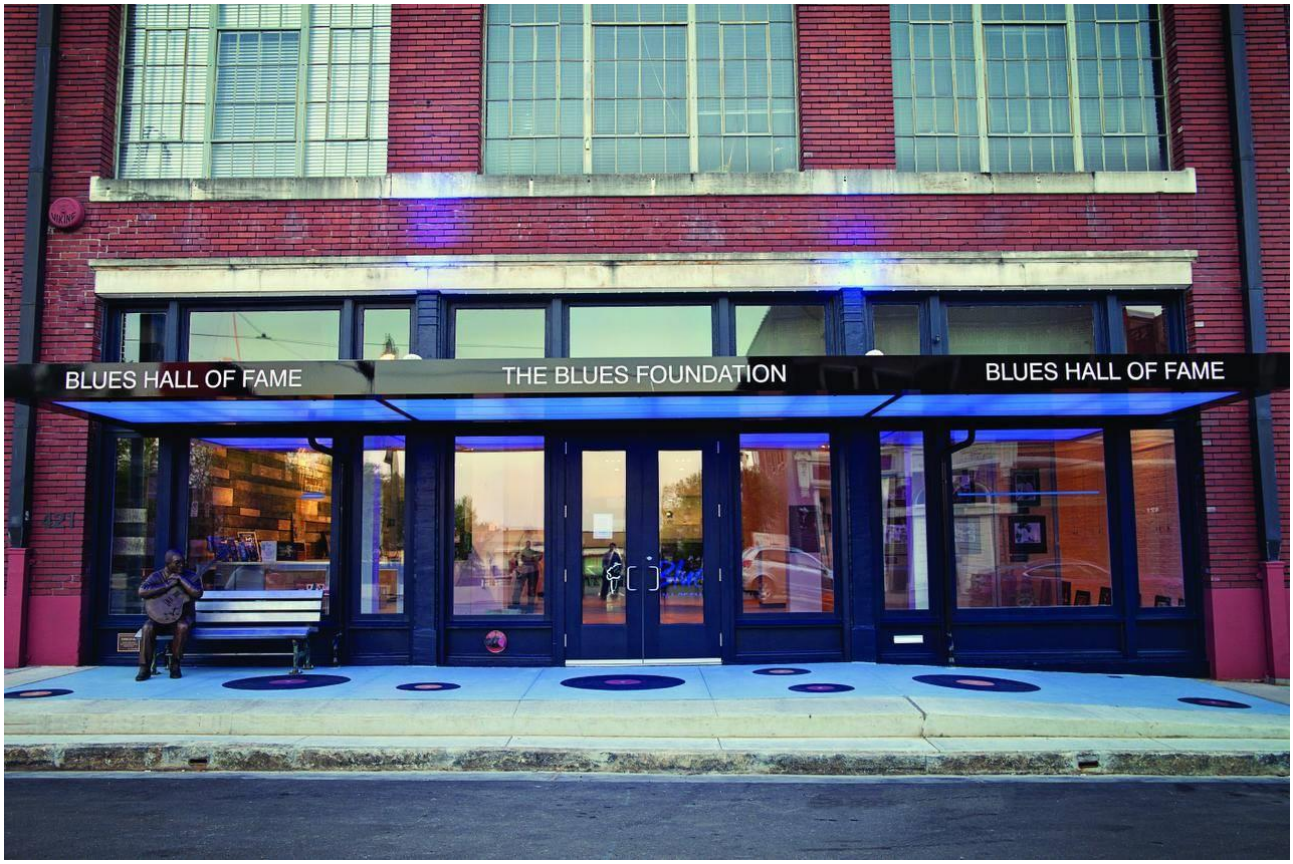


Foto: www.dallasnews.com/lifestyles/travel/texas/20150516-finally-blues-hall-of-fame-museum-in-memphis-gets-a-home.ece

Los 5 artistas

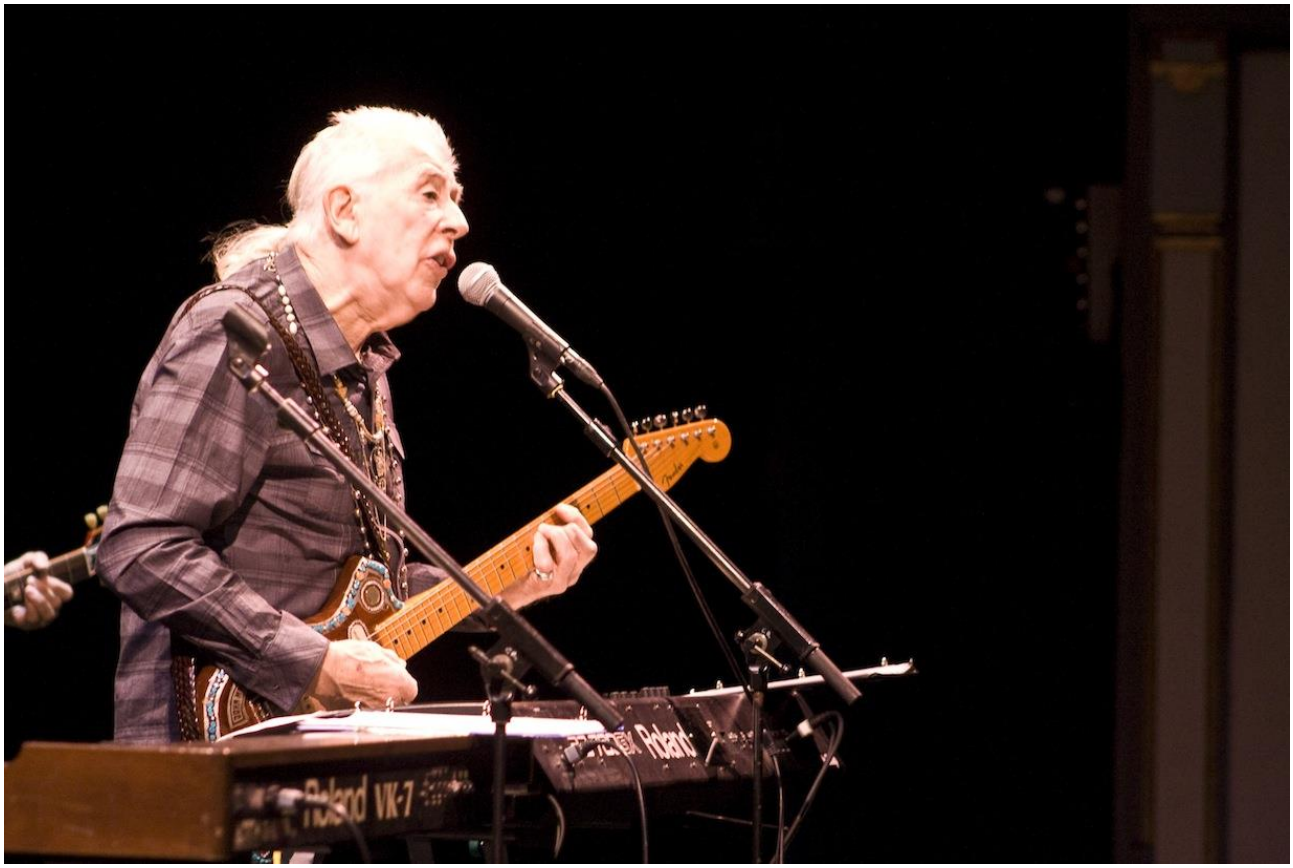
Elvin Bishop, Eddy Clearwater, Jimmy Johnson, John Mayall, y The Memphis Jug Band, tendrán su lugar al lado de los artistas que han sido considerados por un grupo de eruditos de blues y veteranos de la industria para ser de lo mejor en el blues. Cada uno de estos músicos ha labrado su lugar en la historia del género.

Elvin Bishop. Foto: www.teamrock.com/news/2016-02-18/elvin-bishop-john-mayall-to-enter-blues-hall-of-fame

Elvin Bishop fue miembro fundador de la Paul Butterfield Blues Band, recientemente fue reconocido en los premios de la Blues Foundation en 2015 por la mejor "Canción del Año", lo cual le representó confirmar su lugar privilegiado dentro de la música de blues universal. Eddy "The Chief" Clearwater, Jimmy Johnson y John Mayall, cuentan con una sólida carrera de más de medio siglo. Su talento para producir música y realizar conciertos no ha disminuido, se les ha distinguido por su presencia escénica y talento musical.

Eddy Clearwater. Foto: www.chicagotribune.com/news/tribnation/chi-chicagolive-guest-eddy-clearwater-html-htmlstory.html

Jimmy Johnson. Foto: www.digitalblues.co.uk/



John Mayall. Foto: Jesús Martín Camacho

La música de The Memphis Jug Band sacudió las divisiones raciales de la primera mitad del siglo XX e inspiró a muchos músicos a seguir sus pasos.

The Memphis Jug Band. Ilustración: www.ccriderblues.com/hattie-hart-with-the-memphis-jug-band-cocaine-habit-blues/

Los 2 personajes

Los personajes reconocidos por The Blues Foundation, debido a sus contribuciones entre bastidores son los socios de Malalco Records: Tommy Couch y Wolf Stephenson. Su primer gran éxito para esa marca fue "Misty Blue" de Dorothy Moore en 1976.

Luego pasaron a producir a grandes del blues como Bobby Bland, Little Milton, Z.Z. Hill, Denise LaSalle, Latimore, Johnnie Taylor y Tyrone Davis. Este negocio que fundaron ha permitido que Malaco siga siendo una empresa activa en el mundo de la música hoy en día.

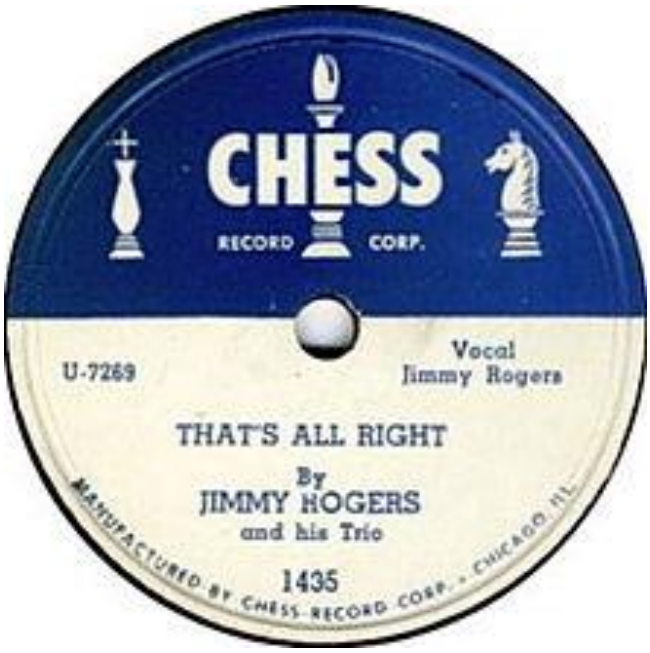
El libro

El libro *Early Downhome Blues: A Musical and Cultural Analysis*, de Jeff Todd Titon; es uno de los más importantes estudios analíticos del blues que se han publicado. Por tal motivo es la literatura que se ha escogido para formar parte de esta honorable distinción.

Los discos

El clásico álbum *Blues in the Mississippi Night* (Nixa, 1957: United Artists, 1959) es el disco que ocupa este honorable lugar. https://open.spotify.com/album/7Ctf0Y05NKmBKWnCsRFhtM

Asimismo, los sencillos "*Crazy Blues*" de Mamie Smith (OKeh, 1920), "*That's All Right*" de Jimmy Rogers (Chess, 1950), "*I Wish You Would*" de Billy Boy Arnold (Vee-Jay, 1955), "Merry Christmas Baby" de Johnny Moore's Three Blazers (Charles Brown, voz y piano) (Exclusive, 1947), la primera canción de Navidad instalada en el Salón de la Fama del Blues, y "*Blues Before Sunrise*" de Leroy Carr y Scrapper Blackwell (Vocalion, 1934).



Fuente: http://www.blues.org/hall-of-fame/

Cultura Blues de visita

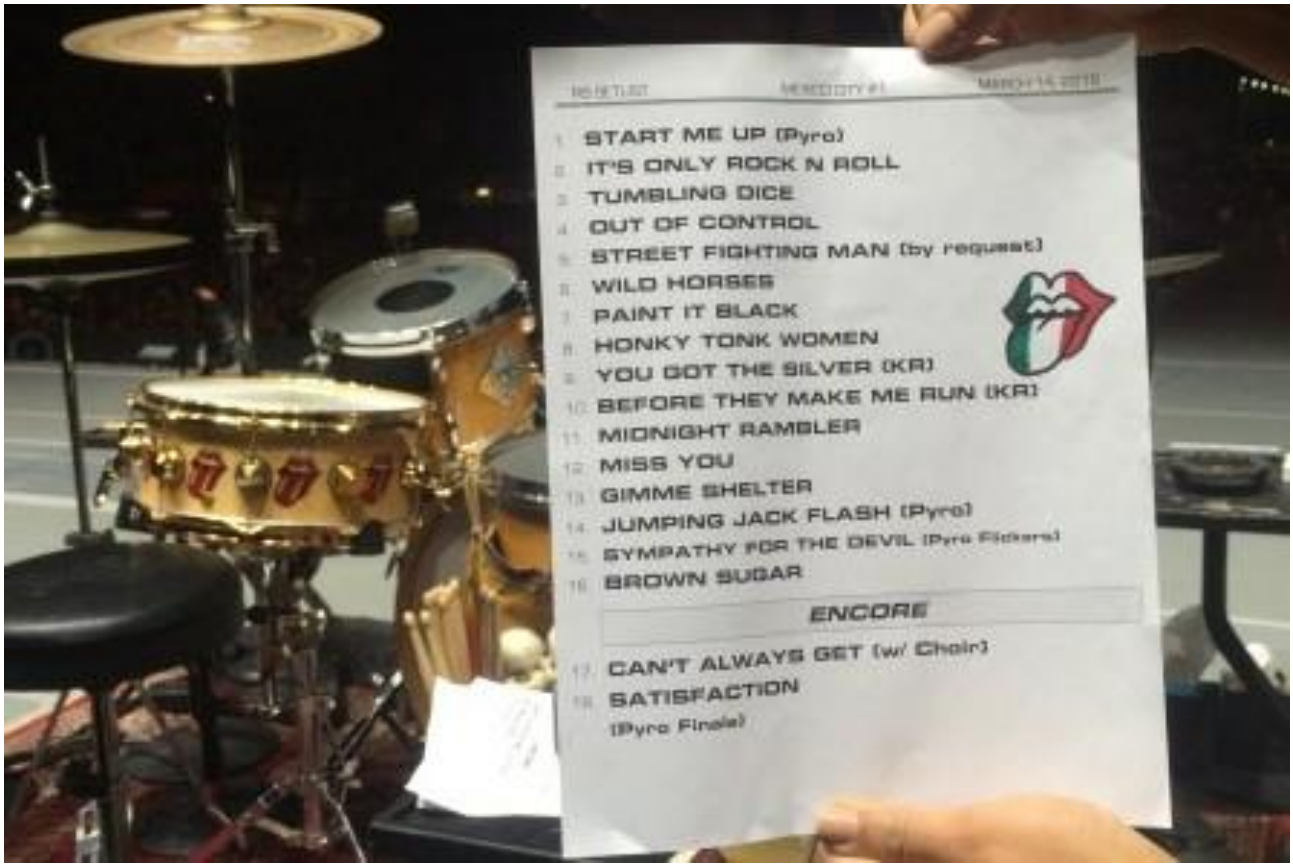
En el Foro Sol con The Rolling Stones

José Luis García Fernández

Una de las mejores bandas de rock, de las más reconocidas en la historia de la música popular universal, *The Rolling Stones* hizo su arribo a nuestra Ciudad de México para presentar dos majestuosos conciertos en el escenario del Foro Sol, los días 14 y 17 de marzo pasados, dentro de su gira latinoamericana: *Olé Tour 2016*, que tuvo como colofón una primera e histórica presentación en la isla caribeña de Cuba, el día 25 de marzo.

Para poder estar presente en uno de los conciertos (en nuestro caso en el del lunes 14 de marzo), el sufrimiento comenzó con la adquisición del boleto, con un precio demasiado alto y con una rara preventa que dio preferencia a un banco diferente del habitual. Las penas continuaron con una larga espera por varios meses de anticipación a la fecha. Y terminó en el día con los excesivos contratiempos de tránsito, búsqueda de estacionamiento, ausencia e ineptitud de personal que oriente como llegar al concierto, así como los atropellos del público derivados de su ansiedad al recorrer el largo camino al Foro, para finalmente lograrlo.

Lunes 14 de marzo de 2016, 20:45 hrs. al fin nos encontramos ubicados en el lugar asignado a nuestra localidad. El tiempo apenas alcanza para tomar unas pocas fotos del escenario, una selfie y comprar algo para mitigar la sed. En punto de las 21:00 hrs. las luces se apagan, se ilumina el escenario, en las grandes pantallas con una súper alta definición se trasmiten imágenes que dan la bienvenida a *Sus Satánicas Majestades* en concierto…



Start Me Up. Un tema hecho a la medida para comenzar un concierto de rock. Enciende la pasión de inmediato después de la nota inicial con Richards a la guitarra, las luces sobre el escenario se encienden, los fuegos artificiales explotan, la sangre corre por las venas. El concierto ha iniciado. Mick canta con su voz característica y bailotea igualmente sin falla alguna, Keith mantiene el riff, Ronnie ataca su guitarra con maestría, Charlie impávido mantiene el ritmo cadencioso, Darryl Jones con su técnica rítmica poco vistosa pero muy eficiente, Chuck Leveall golpea las teclas con sapiencia. Los Stones están de regreso en México.

It's only Rock and Roll. La razón por la que estamos en el ritual rocanrolero, es por la energía que el género ha trasmitido a lo largo de su historia. Y qué mejor con una de sus bandas más representativas y legendarias. Es sólo rock and roll, pero nos encanta. Ronnie en una de sus mejores interpretaciones. Cuenta la historia que mucho tuvo que ver en la creación de este himno, que Mick y Keith terminaron firmando como suya. Eso hoy no importa, y todos en el Foro, los acompañamos en los coros. ¡Majestuosa versión!

Tumbling Dice. En las enormes y espectaculares pantallas se mueven imágenes coloridas de unos dados bailarines y las clásicas lenguas, para dar inicio a otro de sus temas habituales en sus conciertos. Mick aprovecha para comenzar a echarse a la bolsa al público diciendo "*Hola México, hola güey, ¿están bien?".* Para interpretar la rola, se unen al escenario los coristas: Sasha Allen y Bernard Fowler; así como los músicos que complementan el personal: Karl Denson en el sax, Tim Ries también sax y Matt Clifford en teclados y percusiones. Mick pide al público lo acompañe a cantar los coros, moviéndose por todo el escenario, así como en la pasarela complementaria, por la que también caminan constantemente Ronnie y Keith.

Out of Control. El diálogo y comunión con el público continúa por parte del carismático Mick: *"Hace 10 años que no veníamos a México, un chingo de años. Antes tomábamos tequila, ahora tomamos mezcal*". Comentarios que preceden a una de las piezas más nuevas de la banda, (de su disco Bridges to Babylon). Comienza suave y lenta, para tomar el coro duro y agresivo. Una guitarra wah wah por Keith adorna los arreglos. Para desembocar en un solo de armónica espectacular por Mick.

Street Fighting Man. En su página oficial, los Stones publicaron cuatro canciones a votar para tomar un lugar en el set list de la noche. Yo voté por Bitch, pero bueno. Mick anunció que la siguiente de la lista era Street Fighting Man, clásica rola que originalmente fue grabada por Keith con varias guitarras acústicas mediante su pequeña grabadora portátil, para después trasladarla a la pista oficial que finalmente complementaron los demás Stones y que pasó a la historia. En esta ocasión se trata de una versión con mucha energía, que permitió el lucimiento de Mick a lo largo y ancho del grandioso escenario.

Wild Horses. Despúes de la tempestad, viene la calma y Mick comentó: *"Ahora nos pondremos románticos".* Y así comenzó a sonar el tema extraído de su exitoso álbum Sticky Fingers. Una belleza de tema, interpretado esa noche sólo para nosotros, los más de 60,000 espectadores que abarrotamos las localidades del inmueble.

Paint It Black. Una de las más clásicas de su gran repertorio hizo vibrar a todos. Convirtiéndose en uno de los mejores momentos de la noche. Keith y Ronnie se paseaban tocando los riffs característicos de la rola. El público coreaba. Jagger recorria una vez más todos los rincones del escenario. La base rítmica con Charlie y Darryl, mantenían la justa cadencia. ¡Excelsa interpretación!

Honky Tonk Women. El gran momento siguió, ahora con esta clásica pieza impregnada de blues. En otros de sus anteriores conciertos, esta pieza era presentada con figuras enormes de mujeres y mucha teatralidad. Hoy ese recurso se cambió por la propia música, que fue el elemento que emocionó al respetable. El público se entregó bailando, y cantando los coros, en una comunión total con la banda. Un momento especial: el solo de piano de Chuck que sonó espectacular.

Antes de la presentación protocolaria de la banda, Mick jugueteó diciendo: *"¿La estamos pasando bien?; ¡Sean Penn vino al hotel a entrevistarme, pero… me escapé!; Fuimos a las pirámides, pero lo mejor fue cuando fuimos a las luchas".* Uno a uno, Mick Jagger, fue presentando a los demás integrantes de la banda: Bernard Fowler, Sasha Allen, Karl Denson, Tim Ries, Matt Clifford, Darryl Jones, Ronnie Wood, Charlie Watts y Keith Richards. Keith se queda en el escenario para cantar dos temas.

You Got the Silver. Un espléndido blues con guitarra acústica y un soberbio slide de Ronnie. El público se tomó un descanso, y qué bueno, porque así apreciamos en todo su esplendor este sabroso tema extraído de uno de los mejores discos de la banda, el *Let It Bleed*.

BeforeThey Make Run. Del álbum *Some Girls,* se arrancó este tema, en donde Keith se deleita en el escenario. Tal vez la canción menos espectacular y menos aplaudida. Pero que sirvió como preámbulo a lo que sería la parte final del memorable concierto.

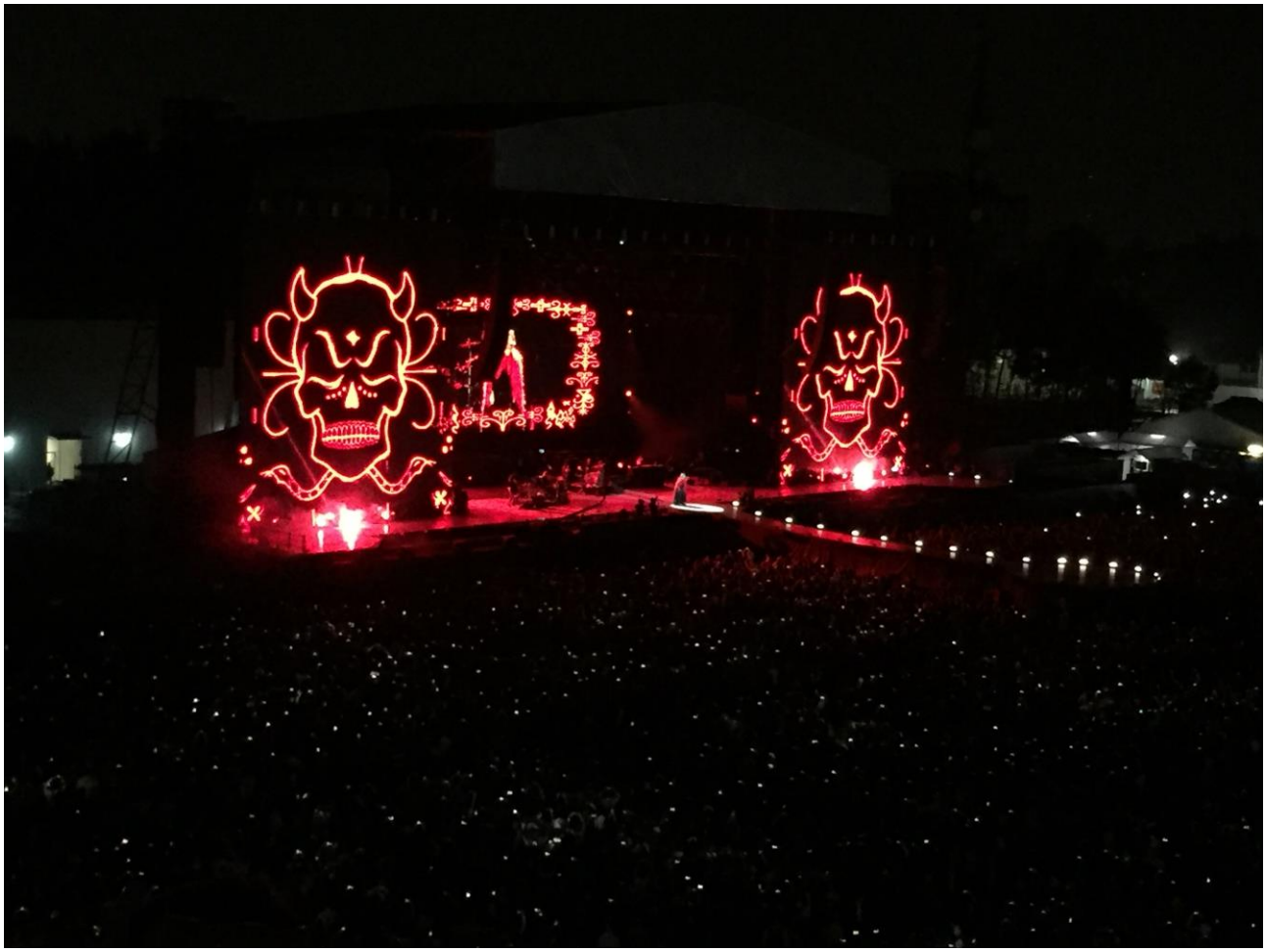
Midnigth Rambler. El rock-blues se hizo presente con el riff excelso de las guitarras, la armónica apesadumbrada y la sección de ritmo con el bajo y batería en perfecta armonía. Una larga versión que permitió a la banda improvisar de lo lindo, matizar con clase, y mantener la expectativa y clímax durante toda la canción hasta el final. Además, con un Jagger muy bailarín y brincador.

Miss You. Pero Mick no sólo mostró sus grandes dotes en el baile, la contorsión y su condición física, misma que le permite recorrer una y otra vez el escenario y la pasarela. Sino que también dejó claro que su voz está todavía en buenas condiciones. "Ustedes son chidos" comentó, antes de dirigir un coro multitudinario con el públicó que se le rendía, hasta tomar su Fender Stratocaster negra, para llevar la guitarra rítmica del famoso tema en turno. El público coreaba firmemente el estribillo, haciendo más agradable el ritual rockero.

Gimme Shelter. Mick junto a Sasha Allen, llevaron la voz principal del gran tema que originalmente apareció también en el álbum *Let It Bleed*, y que fue cantada en la grabación por Merry Clayton. Los Rolling ofrecieron su abrigo musical, en una noche muy agradable a una temperatura cálida y que se tornó en ideal durante todo el concierto.

Jumpin' Jack Flash. Jagger dijo: "*Qué noche tan brutal! ¿Están todos bien*?", para dar la señal e iniciara un festín de fuegos artificiales al tiempo de arrancar con una de las canciones más populares y conocidas de la banda. El tema ha tenido a lo largo de la historia del rock una gran aceptación por muchos artistas que han hecho sus propias versiones. Incluso en nuestro set list (de Rhino Bluesband), tiene un lugar fundamental. Se percibía por instantes a manera que transcurría su estupenda interpretación, que estábamos en el clímax de la presentación. Pero no, vendrían todavía más momentos imborrables.

Sympathy For The Devil. Anunció Jagger: *"La última y nos vamos",* para dar paso a uno de los temas más emblemáticos de la banda. Las pantallas se llenaron de un colorido rojo intenso, con figuras demoniácas y algunos símbolos de vudú. Las percusiones se fueron integrando poco a poco, acompañadas de los coros de la gente que gozaba del cadencioso ritmo. La banda se incorpora y toca llena de gozo esta pieza mítica que les valió en su momento el mote de *Sus Satánicas Majestades.*

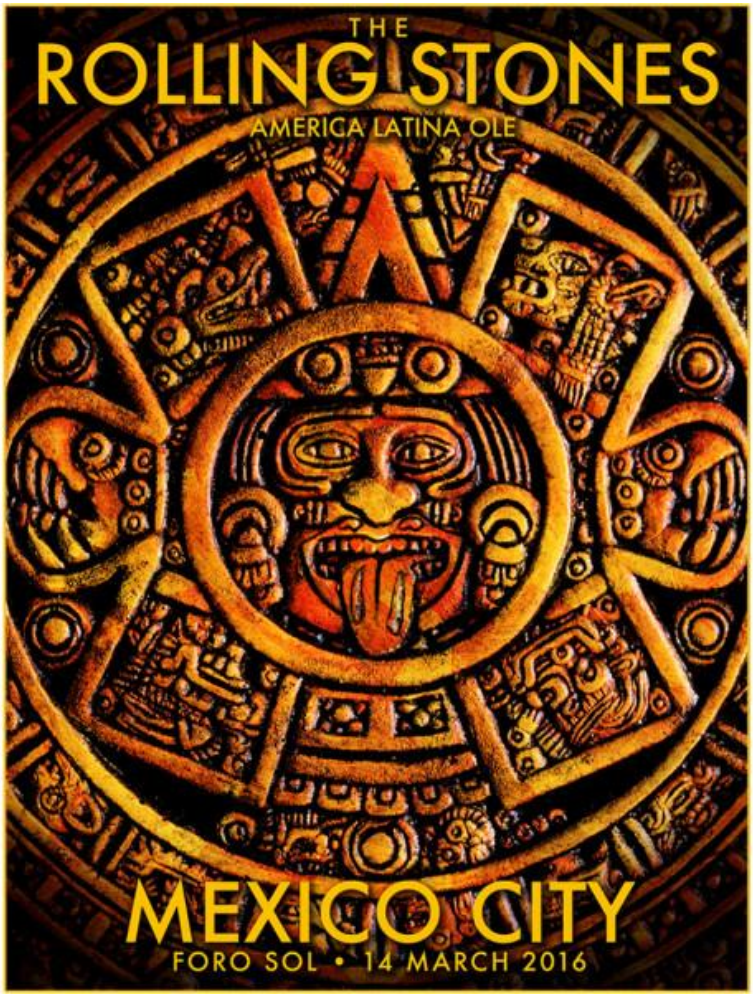


Brown Sugar. Con el riff bestial de las guitarras y con la participación de la banda completa, más la locura en todos los rincones del Foro Sol, interpretaron una larga versión que tomó el lugar de gran final. El solo de sax fue muy bueno, pero se extrañó al maestro Bobby Keys, quien falleció en diciembre de 2014. La comunión con el público resultó insuperable. Sin embargo, todavía vendría más… el infaltable y emocionante encore.

You Can't Always Get What You Want. Sólo unos cuantos minutos de oscuridad, para que comenzara el tema con un gran coro dividido en dos, colocados en los costados del gran escenario. El final se acercaba y todos con nostalgia veíamos la brillante actuación de *Las Piedras Rodantes*. Tocando, si bien no con precisión, sí con un sentimiento muy especial, entregando toda su energía. Sonó el corno inglés y la pieza se desarrolló nuevamente en un ambiente ceremonioso, como de un ritual exclusivo, de una celebración especial porque el rock and roll sigue vivo, al igual que uno de sus más fervientes exponentes. Y por supuesto de un público mexicano que tuvimos la suerte de ser testigos de una gira, de unos conciertos que puede resultar históricos con el tiempo.

(I Can't Get No) Satisfaction. Después de unas dos horas de total embeleso, el final llegó con un mítico tema, tocado más con el corazón que nada. Una larguísima versión, que hacia parecer que la banda legendaria no quería abandonar el inmueble, ni dejar el reconocimiento de un público entregado, y porque seguramente también en algún recóndito rincón de su cabeza, pasa el pensamiento de que pueden ser éstos los últimos momentos en concierto de su vida.

Jagger, Richards, Wood y Watts se despidieron dejando su talento en el escenario. Las piedras rodaron. Sus satánicas majestades se sometieron a la ovación contínua del público durante todo el evento. A los músicos que los acompañaron en la travesía, se les vio contentos. Toda una noche redonda que permanecerá en nuestra memoria y corazón para toda la vida.



Cultura Blues de visita

En el Estudio A del IMER
Concierto: 10 años de Por los Senderos del Blues

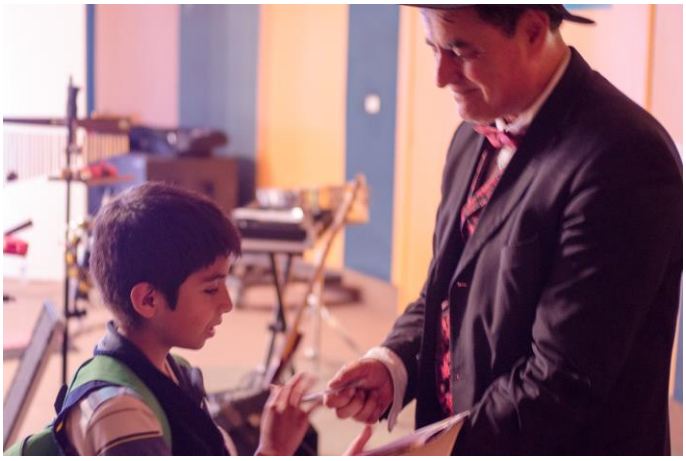
José Luis García Fernández – Fotos: Rafael Arriaga Zazueta

Apenas el pasado martes 22 de marzo, fuimos testigos y parte de esta estupenda celebración de la primera década de un programa impar en la radio, "Por los Senderos del Blues", que conduce Raúl De la Rosa y produce Roberto López, junto a un gran equipo técnico que ha hecho durante este tiempo (¿o más?), felices a los seguidores del blues en México, y que ha logrado, sin temor a equivocarme, conformar una nueva y numerosa legión de adeptos al género.

Antes anotaba que el tiempo real de transmisión del programa, va probablemente un poco más allá de esos diez años, que en ese día celebramos en el estupendo y espacioso lugar del IMER, el Estudio de Grabación A. Incluso uniéndose a los 16 años de Horizonte 107.9 FM, la estación por la que se divulga el programa. La investigación del tema, me hizo llegar hasta un artículo escrito por el propio Raúl en su columna *Tiempo de Blues* para *La Jornada* del 29 de enero de 2006, en donde De La Rosa, hace un recuento del año 2005 y en el que se lee … "*En 2005 iniciamos la serie '*Por los Senderos del Blues'*, ahora por las frecuencias de Horizonte 108 FM, todos los domingos de 20 a 21 horas. En febrero cumpliremos un año de estar al aire."*

Pero bueno, lo importante del asunto es que la emisión sigue siendo vigente, siempre muy interesante, y que logra convocar una importante audiencia de diferentes generaciones, como se comprobó con la gente que acudió al concierto de las bandas capitalinas, *Rhino Bluesband (Phil, Martín, Enrique, Polo, Mario y José Luis)*; y *La Dalia Negra (Daniel, Emiliano, Ray, Javier, Eduardo y Stanislaw)*.

¡Feliz Aniversario!



SALIDA

Cortando Rábanos

22 años en el camino

Frino

Para el EZLN y sus Caracoles…

Veintidós años de educación,
de democracia, de libertad,
veintidós años de voluntad
en permanente revolución.
Veintidós años que el corazón
lleva en el rostro un pasamontañas,
veintidós años sin las campañas
de la política tradicional,
veintidós años que un ideal
va madurando en nuestras entrañas.

Veintidós años del testimonio
que da el machete en la Lacandona,
veintidós siglos hoy se cuestionan
en los relatos del Viejo Antonio.
Veintidós años van de un otoño
en que la ceiba está floreciendo,
veintidós años de que un estruendo
grita en silencio a nuestra conciencia;
veintidós años de persistencia
de quienes mandan obedeciendo.

Veintidós años de Aguascalientes,
de caminar Hacia la Esperanza,
veintidós años con la confianza
de andar descalzo entre las serpientes.
Veintidós años de ser un puente
dándole al sueño velocidad,
ojo que mira en la oscuridad,
luna que arrulla a los girasoles:
veintidós años de Caracoles
reivindicando la dignidad.

Veintidós años de ir de la mano
a San Cristóbal junto a Tatic,
veintidós años que en Oventic
suena la voz del Votán Galeano.
Veintidós años no son en vano
más de dos décadas en la lucha,
veintidós años van que se escucha
sobre el ejército y su violencia
y del ejemplo de resistencia
de los tzeltales en La Garrucha.

Veintidós años de comandantes:
Esther, Ramona, Tacho, Moisés,
veintidós años que en San Andrés
fingen demencia algunos gigantes.
Veintidós años que amenazantes
rugen las fauces del egoísmo,
veintidós años que el optimismo
en transformar el mundo se empeña,
veintidós años que Chiapas sueña,
VEINTIDÓS AÑOS DE ZAPATISMO.

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

---

Los Versos de Norma

Para mi amiga con amor

Norma Yim

Soy una de tus mejores y fieles amigas,
Así, me lo he adjudicado yo.
Y tú, me dices que ojalá
no fuera tu amiga.

Que siempre en el amor,
corro a buscarte.
Soy una insolente, me corres de tu vida
y sin embargo te sigo buscando.

Alteras mi paz y mis emociones,
alteras mis nervios y mis sensaciones.
Amiga, como normalmente te digo,
aunque muchos te llaman… decepción.

Te estoy culpando, cuándo la culpable soy yo.

Querida amiga decepción.
la última vez que me tomaste de la mano, casi no dormía y hasta ni comía.
Me echaba culpas y ataba cabos,
no te quiero más en mi vida, querida decepción.

Eres estorbosa, manipuladora,
poseedora de hacerme caminar como un zombie sin ubicación.
Eres burlona, cínica, yo creía que eras mi amiga.

He cegado mis ojos ante realidades que eran tan claras,
por no escoger entre otras amigas, como la astucia, la sabiduría o simplemente la prudencia.
O hasta ser uña y mugre con la "Señora Cínica",
cada vez que me lastiman en el amor.

Poco a poco he entendido la lección; y te informo qué a partir de hoy,
me quedo con mi amiga la palabra sensatez.
Así que hasta nunca… palabra decepción.

Pd. ¡Para mi amiga… con amor!

Escúchalo en Los Versos de Norma…

http://www.culturablues.com/category/columnas/los-versos-de-norma-yim/

Música de fondo: The Visit por Barry Levenson

Colaboración Especial

¿Quién lo dijo? 5

Ricardo Peralta González

"En aquel momento, la gente empezó a hablar de mí como si fuera una especie de genio, y me enteré de que alguien había escrito la consigna 'Clapton es Dios' en una pared de la estación de metro de Islington.

Luego eso empezó a aparecer por todo Londres, igual que los grafitis. Yo estaba algo perplejo, y una parte de mí huía de aquello. En realidad, no quería ese tipo de notoriedad. Sabía que me traería problemas.

A otra parte de mí, le encantaba la idea de que lo que había estado alimentando durante todos esos años recibiera por fin un reconocimiento. La realidad era, por supuesto, que a través de mí la gente accedía a una música que le era nueva, y yo me llevaba todo el mérito, como si hubiera inventado el blues."

Eric Clapton

Foto: Eric Clapton performs in New York City. Kevin Mazur/WireImage
http://www.rollingstone.com/music/news/eric-clapton-and-friends-honor-jj-cale-with-new-tribute-lp-20140430#ixzz41minKYlk

"Las personas que escuchan blues y se sienten atraídos por él, reconocen la sinceridad de la historia del cantante."

John Mayall

Foto: Jesús Martín Camacho

"Dicen que a través de la música de una persona puedes sentir que clase de persona es.
Y tiene algo de cierto por que se que hay tipos que son violentos, rígidos y malos, y suenan violentos rígidos y malos.
No quisiera sonar así, me gustaría sonar relajado y divertido, e incluso en algunos casos, hermoso.
Aunque soy viejo y feo. Me gusta pensar que mi alma es hermosa."

Clark Terry

Foto: http://blogs.kcrw.com/rhythmplanet/about/

"Todo se trata del sentimiento. Si puedes tocar mil notas por minuto, una detrás de la otra hasta el final, y no hay sentimiento, no significa nada.
El blues para todos nosotros los negros, o para la mayoría, es un sentimiento, viene del sufrimiento. De ser negados, rechazados, usados, abusados, eso es el blues.
Y en el campo era el único lugar donde podías cantar blues, por que los padres no lo permitían en casa, solo espirituales. Si estas recolectando algodón puedes cantar lo que quieras.
Muchas veces, los mas jóvenes dicen: 'esa es música de viejos, el blues'. Pero espera a que tengan un problema."

Bobby "Blue" Bland

Foto: http://thebluesmobile.com/

Colaboración Especial

La Chicago

María Luisa Méndez – Fernando Monroy

Desde la Provincia de Entre Ríos, Argentina, y festejando su vigésimo aniversario, los amigos del grupo de rock-blues *La Chicago* nos informan de la reedición de su primer álbum "*Cuando las luces se apaguen*". *La Chicago* es una banda compuesta por Danilo Muñiz en guitarra y voz, Atilio Campodonico en batería, Gustavo Spiazzi en guitarra, Freddy Loker en bajo e Iván Iraola en armónica, la banda se encuentra actualmente radicada en las ciudades de Basavilbaso y Concepción del Uruguay.

La Chicago - Ciudad Desierta:
https://www.youtube.com/watch?v=BrkWZtvAFbc

La producción se presenta en formato CD+DVD, y en esta nueva edición se añaden al disco tres nuevos temas, en tanto que el DVD nos muestra un recital en alta definición filmado en el Louis Antro Bar en Concepción del Uruguay el 15 de agosto del 2014. Este material de lujo hecho de manera independiente por la banda es una edición limitada y puede conseguirse a través del contacto con la banda en la página de Facebook del grupo (www.facebook.com/lachicago).

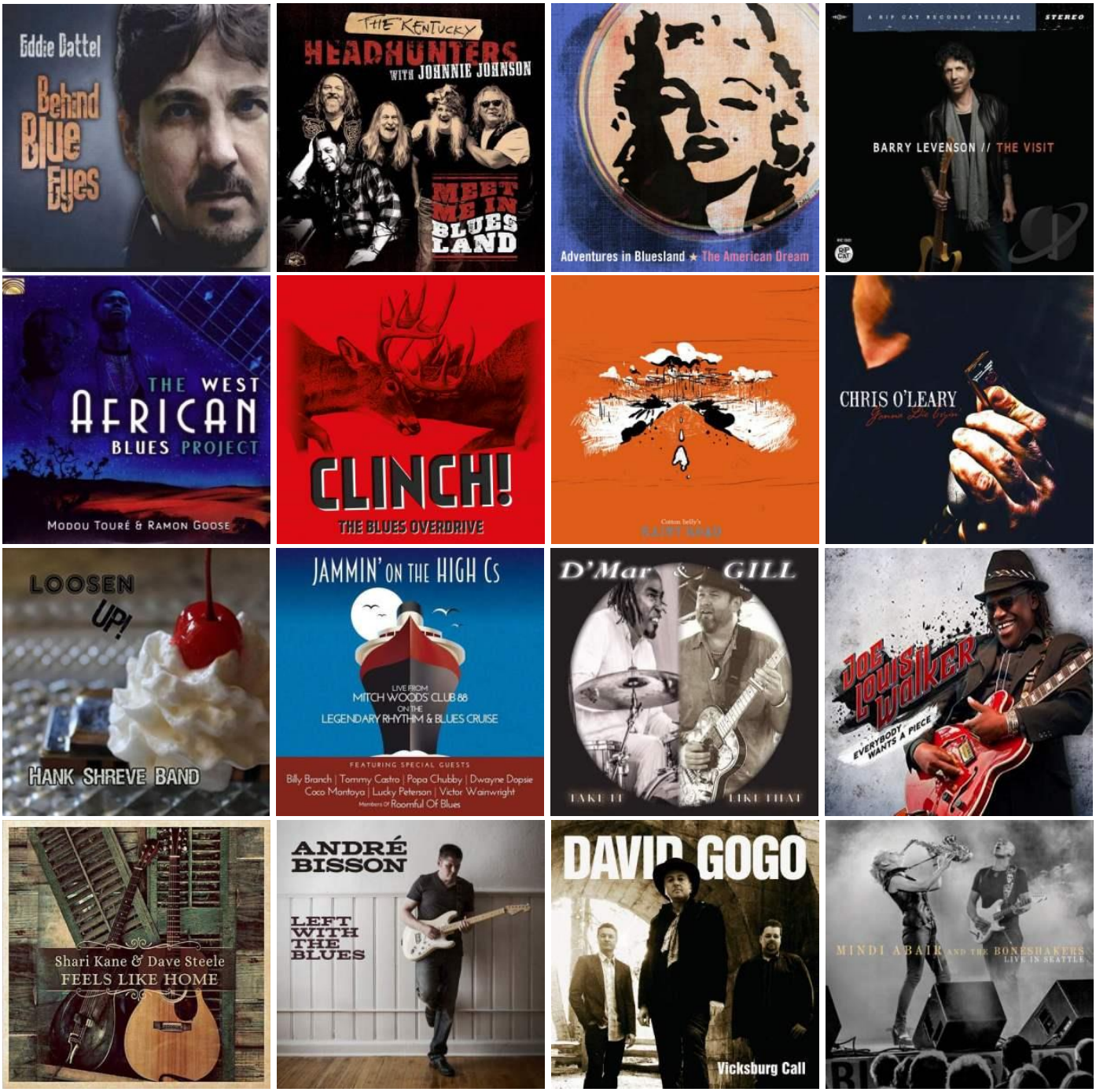
Suplemento

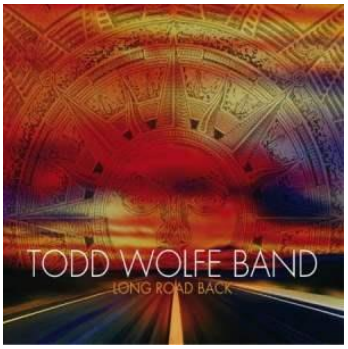
Primer bimestre de blues contemporáneo

José Luis García Fernández

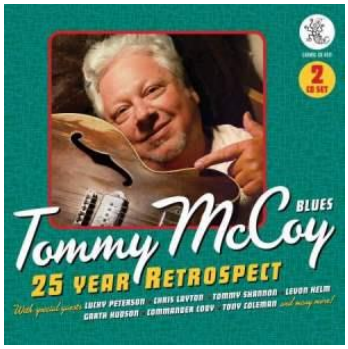
Teniendo como base la estupenda información de *Blues Blast Magazine*, presentamos el primer bimestre de música blues contemporánea (enero-febrero), que se encuentra en los discos recientemente publicados, veamos…

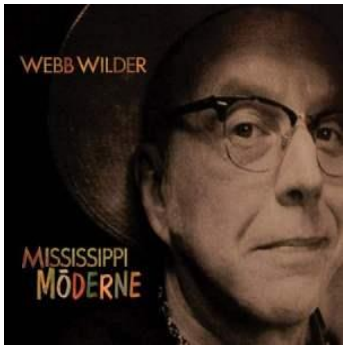
Enero




TODD WOLFE BAND
LONG ROAD BACK

COLIN LINDEN
RICH IN LOVE

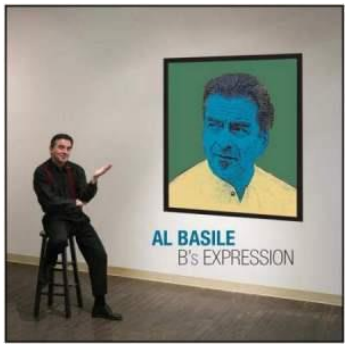
Les Copeland
TO BE IN YOUR COMPANY

2
BLUES
Tommy McCoy
25 YEAR RETROSPECT

SKIN AND BONES
DUDLEY TAFT

WEBB WILDER
MISSISSIPPI MODERNE

MONKEY JUNK
MOON TURN RED

EUGENE HIDEAWAY BRIDGES
HOLD ON
A LITTLE BIT LONGER

OLE FRIMER BAND
LIVE AT
BLUES BALTICA

Big Rolling Wheel

AL BASILE
B's EXPRESSION

Febrero

JOHNNY RAWLS
Tiger In A Cage

Detroit
Blue Rose
Boogie

Duke Robillard

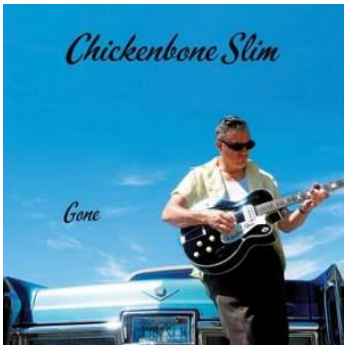
CHRIS JAMES PATRICK RYNN
VizzTone
TROUBLE DON'T LAST

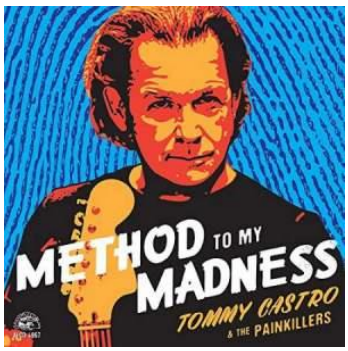
KATY
GUILLEN
& THE GIRLS

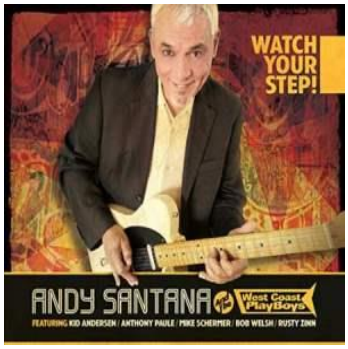
KIM
SIMMONDS
AND
SAVOY
BROWN
THE DEVIL
TO PAY

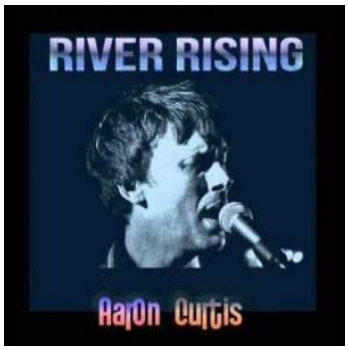
BORN
TO LOVE THE
BLUES
Dan Treanor's Afrosippi Band

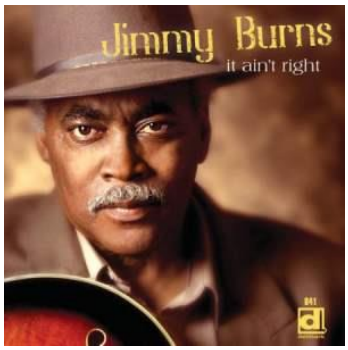
DEB CALLAHAN
sweet soul











Listas musicales

CB 59 Parte 1:

https://open.spotify.com/user/12101531182/playlist/4iLRcKuATxvXkRgQLCq0M9

CB 59 Parte 2:

https://open.spotify.com/user/12101531182/playlist/2f3kMCQ4DXH9m3gm3qbTII

Agenda

RUTA 61
RUTA 61
RUTA 61
Sábado 9 de abril de 2016 - 21:00hrs
ESTACIÓN MONROVIA
Rhino Bluesband
Nuevo CD
Rhino Bluesband
EN VIVO
Eje 3 sur Av. Baja California Nº 281
Col. Hipodromo Condesa CDMX
Reservaciones 52-11-76-02
Cover: $100

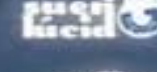
Cultura Blues.
La Revista Electrónica
www.culturablues.com
Cultura Blues presenta
Conciertos del 5º Aniversario
Las Musas de PapáSibarita
Orizaba 218-A Colonia Roma
Reservaciones: 1054-6169
Sábado 21 de mayo – 9:00 pm
Concierto $100.00
• Eduardo "Lalo" Méndez
• Estación Monrovia
Casa de Cultura "Iztaccíhuatl"
Martín Luis Guzmán 241
Colonia Iztaccíhuatl
Sábado 28 de mayo – 4:00 pm
Entrada Libre
• Blues Demons
• La Blues Band
• Rhino Bluesband
Las Musas de PapáSibarita
Orizaba 218-A Colonia Roma
Reservaciones: 1054-6169
Domingo 5 de junio – 3:00 pm
Concierto $100.00
• Karla Porragas Acústico
• Rhino Bluesband
* Programación sujeta a cambios

XV años

POR LOS CAMINOS DEL BLUES

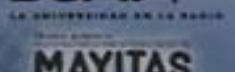
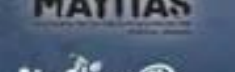
Hikuri

INVITADOS ESPECIALES



TEATRO DE LA CIUDAD

(Av. Juan de Palafox y Mendoza #14)

Acceso 18:30 horas

Viernes 1° de abril