Nº 68 Enero 2017

Cultura Blues.

La Revista Electrónica

Betsy Pecanins

Destacados 2016

Rumorosa Blues Band

Nacho Quirarte

Alfonso Robledo

FELIZ

2017

Y MUCHO MÁS DE LA CULTURA BLUES...

Contenido

Directorio

Cultura Blues. La Revista Electrónica

www.culturablues.com

Número 68 – enero de 2017
Derechos Reservados 04 – 2013 – 042911362800 – 203
Registro ante INDAUTOR

Director general y editor:
José Luis García Fernández

Subdirector general:
José Luis García Vázquez

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. Yonathan Amador Gómez
4. María Luisa Méndez Flores
5. Fernando Monroy Estrada
6. Luis Eduardo Alcántara
7. Rafael Arriaga Zazueta
8. Frino
9. Philip Daniels Storr
10. Norma Yim

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

PORTADA Destacados del blues en México 2016. Fotos de Rafael Arriaga (1) **1**

CONTENIDO - DIRECTORIO **2**

EDITORIAL Nuevo año, nuevos retos (2) **3**

COLABORACIÓN ESPECIAL
Destacados del blues en México 2016 (2) **4**

SESIONES DESDE LA CABINA Un blues para Betsy (3) **11**

HUELLA AZUL Entrevista a los Amigos del Blues. Segunda Parte: Flavio Sifuentes - Luis Alejandro Sifuentes – Jayme Hernández (4 y 5) **14**

¿QUIÉN LO HIZO? Memphis Slim (2) **19**

ESPECIAL DE MEDIANOCHE Las descargas eléctricas de Billy Boy Arnold (6) **22**

BLUES A LA CARTA Carlos Johnson y su Gibson 335 (2 y 7) ... **25**

CULTURA BLUES DE VISITA
En el nuevo '61 Juke Joint' (2 y 7)
En el Hobos con Freddie Maguire y Los Mind Lagunas (4)
En el Foro del Tejedor con Orkvs (7) **29**

DE COLECCIÓN Del Wandering Blues al Blue & Lonesome (2) . **37**

CORTANDO RÁBANOS Tres pies al Nobel (8) **41**

BLUES EN EL REINO UNIDO Resumen 2016 (9) **43**

SUPLEMENTO Sexto bimestre de blues contemporáneo (noviembre – diciembre 2016) (2) **44**

LOS VERSOS DE NORMA Libertad (10) **48**

AGENDA **50**

Editorial

Nuevo año, nuevos retos

José Luis García Fernández

Iniciamos un nuevo año con un agradecimiento especial principalmente para todos aquellos que nos leen y nos siguen en redes sociales, pero también para el equipo editorial que hace posible esta publicación: José Luis "James" García, Mario Martínez, María Luisa Méndez, Aída Castillo, Norma Yim, Rafael Arriaga, Yonathan Amador, Phil Daniels, Frino, Luis Eduardo Alcántara y Fernando Monroy. Al igual para los colaboradores que durante el año aportaron sus textos y fotos: Raúl Aznar, Héctor Martínez González, Ricardo Peralta, Sandra Redmond y Nay Stanfield. Siempre habrá nuevos retos, mucho que hacer para preservar este género consentido en nuestro país, todo lo que en buen plan se lleve a cabo, será seguramente bienvenido por la comunidad bluesera, y constantemente apoyado por nuestro proyecto. ¡Qué viva el blues hecho en México!

La primera edición del año arranca principalmente con los *Destacados del blues hecho en México en el año 2016,* una lista elaborada por el equipo de Cultura Blues con base en el trabajo realizado durante el año. Sigue con un sentido y merecido homenaje póstumo para nuestra Betsy Pecanins (*Sesiones desde la Cabina*); se concluye la segunda parte de la interesante entrevista a los Amigos del Blues de Aguascalientes (*Huella Azul*); también contamos con un amplio registro gráfico del nuevo 61 Juke Joint con Las Señoritas de Aviñón y Carlos Johnson, del Hobos con Freddie Maguire y Los Mind Lagunas, y del Foro El Tejedor con Orkvs (*Cultura Blues de Visita*).

En el segmento de blues internacional tenemos a Memphis Slim *(¿Quién lo Hizo?),* Billy Boy Arnold (*Especial de Medianoche*), Carlos Johnson (*Blues a la Carta*), y a Bob Dylan (*Cortando Rábanos*). En las recomendaciones de discos: el 'Wandering Blues' de Mick Jagger, y el 'Blue & Lonesome' de Rolling Stones (*De Colección*), y del 'Sexto bimestre de blues contemporáneo' (*Suplemento*). Para finalizar la edición tenemos la tradicional poesía (*Los Versos de Norma*), las listas musicales y los videos complementarios.

¡Feliz año nuevo 2017! CLÁSICOS

Colaboración Especial

Destacados del blues en México 2016

Cultura Blues

Como cada año, aquí tenemos la lista de los *Destacados del blues en México 2016.* En esta ocasión hemos llevado a cabo un consenso entre los colaboradores de la revista para determinar el top 5 en 10 categorías. Y para la segunda parte, es una relación de los discos publicados durante el año, los programas de radio, y de los eventos y festivales realizados. Además, para iniciar tenemos una mención especial a Betsy Pecanins, como homenaje póstumo.

Concierto del año

- Ave Phoenix con Betsy Pecanins y músicos invitados, en el Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris" (23 de julio 2016)

Bandas de la CDMX

- Estación Monrovia
- La Blues Band
- La Dalia Negra
- La Mula de Sietes
- Rhino Bluesband

Bandas de otros Estados

- Chris Sánchez Blues Band
- Fonzeca-Caja de Pandora Project
- Hola Soy Lola
- Rumorosa Blues Band
- Sirena Blues Band

Guitarristas

- Adrián Bosques
- Daniel Reséndiz
- Emiliano Juárez
- Jorge García Montemayor
- Kukín Carmona

Armonicistas

- Eduardo Méndez
- Elihú Quintero
- Emmanuel González
- Erik Enríquez
- Víctor Trejo

Mujeres cantantes

- Georgina Equihua
- Jimena Segovia
- Nay Stanfield
- Olga Pérez “Lola”
- Viri Roots

Hombres cantantes

- Alejandro Pascual “El Pato”
- Alfonso Robledo “El Krusty”
- Fonzeca
- Israel González “Pek Santiago”
- Nacho Quirarte

Bateristas

- Carlos Black
- Demex García
- Gustavo Rivera
- Francisco Javier García
- Óscar Kogsni

Bajistas

- Alfonso Robledo “El Krusty”
- Edgar Ordoñez
- James García
- Javi Reyes
- Salvador Arceo

Tecladistas

- Favio Olvera
- Guillermo Briseño
- Luis Alberto Hernández
- Luis Monroy
- Nacho Quirarte

Videos

- Call me baby – Estación Monrovia
  https://youtu.be/DwK33S6FpIw

- Dulce nena – Rumorosa Blues Band
  https://youtu.be/Af1NU5az7oY

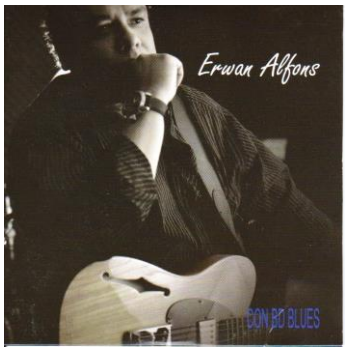
- Jumpin´ Jack Flash – Rhino Bluesband
  https://youtu.be/ddNxHCCSodY

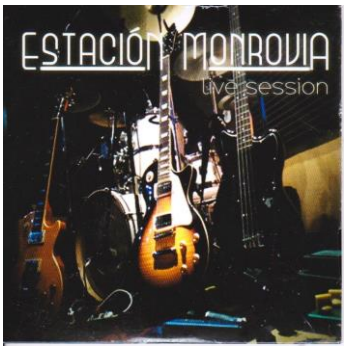
- La ciudad donde no había blues – Juan Carlos Cortés
  https://youtu.be/f-cPrQZThks

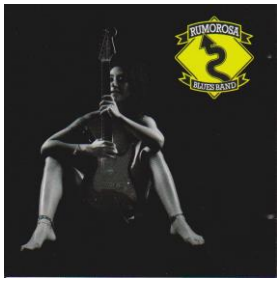
- Sometimes it´s hard – La Blues Band
  https://youtu.be/-vhgfriWFu4

Discos

- Blues Chilango – Blues Chilango
- Con B de Blues – Erwan Alfons
- Cortando Rábanos – Frino & Varios
- En Vivo – Rhino Bluesband
- Hay Un Blues En Mi Corazón – Obregón Blues
- Live Session – Estación Monrovia
- Nacidos Bajo Un Buen Signo 3 - Varios
- Nación Blues – Real de Catorce
- Nostalgias y Cábulas – Rex Lobo
- Nuestro Blues III - Varios
- Raíces - Luis "El Haragán" Álvarez & Andrew "Jr Boy" Jones
- Tómese Poco A Poco – Rumorosa Blues Band
- Un Minuto Más – El Callejón Blues Band







Programas de radio

- Celaya Blues Fans - Juan Carlos Guevara - lunes 6:00 pm - 88.9 FM Radio Tecnológico de Celaya - http://radio.itc.mx/
- Crossroads - Hugo Carr – lunes 8:00 pm – Bizarro FM - http://www.bizarro.fm/radio-por-internet/
- Hábitos Nocturnos - Pepe Andrade y Toño Martínez – viernes 10:30 pm – 89.5 FM Radio Universidad UAQ - http://radio.uaq.mx/
- Píntalo de Negro - Guillermo Torres y Juan Carlos Velázquez - miércoles 9:00 pm – 104.3 Radio Universidad de Guadalajara - http://udgtv.com/radio-puerto-vallarta/en-vivo
- Por los Senderos del Blues - Raúl De La Rosa – viernes 8:00 pm – Horizonte 107.9 FM IMER - http://www.imer.mx/horizonte/
- Raíces, La Casa del Blues - Jorge González Vargas – miércoles 7:00 pm, sábado 8:00 pm por Foro Intercultural Imagina Radio y Tv - http://radioimagina.wixsite.com/imaginaradioytv
- Simplemente Blues - Pacorro García – miércoles 9:00 pm – 88.5 FM Radio Universidad UASLP - http://transmisiones.uaslp.mx/radio.html
- Síncopa Blues - Yonathan Amador – miércoles 8:00 pm – Código CDMX Radio Cultural en Línea del Gobierno del DF - http://www.codigoradio.cultura.df.gob.mx/

Encuentros y festivales

- Baja Blues Fest (5º)
- Encuentro Nacional de Blues (10º)
- Encuentro Queretablues (3º)
- Festival de Blues en Pozos (2016)
- Festival de Jazz y Blues en Naucalli (2º)
- Festival de Blues y Jazz del Desierto Coahuila 2016 (3º)
- Festival Internacional de Jazz y Blues San Miguel de Allende (22º)
- Festival Internacional de Jazz y Blues Zacatecas (9º)
- Festival Pulque y Blues (10º)
- Jazz Fest Real de Catorce (7º)
- Salvablues Jazz Festival (7º)
- San Luis Blues Fest (3º)

Sesiones desde la Cabina

Un blues para Betsy

Yonathan Amador Gómez

La encontraba de vez en vez frente a la Escuela del Rock a la Palabra -sobre avenida de La Paz-, en donde compartía sus conocimientos y talento con jóvenes entusiastas. Nunca la veías con mala expresión, siempre te recibía con una sonrisa. Pese a que en los últimos años batallaba constantemente con su voz, Betsy Pecanins siempre estaba dispuesta a platicar de sus proyectos, del blues, de la música.

Una rápida vista a la gran cantidad de personas que estuvieron presentes para despedirla da cuenta de su gran corazón, generosidad, y también de la versatilidad de su voz, lo mismo se venían cantantes de trova y música folklórica, que bluesistas, jazzistas, rockeros y uno que otro escritor.

Betsy nació en Phoenix, Arizona, en mayo de 1953, era hija de una pintora catalana y de un profesor estadounidense. En su adolescencia se mudó a Barcelona para tomar clases de pintura y como recupera Tere Estrada en su libro: *Sirenas al Ataque*; Betsy comenzó a cantar en cafés para pagar sus estudios. Esos días, comenta la propia Betsy, fueron complicados en materia de salud y el canto fue una buena terapia, además de una manera de reconocer que lo suyo no era el arte plástico, sino la música.

Con 23 años, en 1977, decidió salir de Barcelona y viajar a México, tierra que sería su hogar por 40 años. Sus primeros movimientos en la escena musical fueron una continuación de su canto en Barcelona. En 1980 grabó *Viendo tus ojos*, disco a guitarra y voz, con la incorporación de algunas cuerdas, bajo la producción y música de Federico Álvarez del Toro, y en donde se escucha la gran capacidad vocal de Betsy. Dos años después, acompañada de los hermanos Toussaint -Eugenio, Fernando y Enrique- con su grupo Sacbé, grabó el disco *Vent amb veus*, que incluye canciones escritas por Betsy cantadas en catalán y cuyo sonido es más cercano al jazz.

El blues, ese zapato viejo, me movía mucho

"*En el blues no hay medias tintas, es estar conectado con el alma, conectarse a uno mismo, es conmovedor*", decía Betsy en una charla en la Escuela del Rock a la Palabra y que Hebe Rosell recupera en su cuenta de Facebook. Pese a ser una de las mujeres pioneras del blues en nuestro país, Betsy tardó en entrar al blues de lleno, en gran medida por el respeto, en 1995 declaró a Marcela García de la revista Tiempo Libre: *"…tuve que llegarle poco a poco, encontrar mi propio blues; no a nivel de estilo solamente, sino a nivel de sentimiento, de camino que encarnara toda mi sensualidad, dolor y prendidez".*

En ese mismo 1982 del disco *Vent amb veus*, decidió que era el tiempo de entrar de lleno al blues y acompañada de músicos como un joven José Cruz Camargo, Alejandro Cardona, Carlos Tovar, Severo Viñas y Fernando Ábrego -grupo que al poco tiempo se convertiría en Real de Catorce-, comenzó a cantar blues.

Desde la aparición de *Betsy Pecanins canta blues* (1985), disco con la producción y arreglos de Dwight Carrol -músico estadounidense, arreglista del bluesista Papa John Creach, con quien Betsy alterno en un festival de blues en el Auditorio Nacional-, ya nunca más se alejó del género y mejor aún, comenzó a explorarlo y desarrollarlo en combinación con otros estilos musicales, principalmente mexicanos.

Con más de una decena de discos en su carrera, Betsy desarrolló una interesante y bien lograda fusión del blues con géneros tradicionales de México. De esa exploración surgieron álbumes como *El efecto tequila* (1995), *Tequila, azul y Batuta* (2002), *Lara* (2004), un disco dedicado enteramente a temas del veracruzano; *Blues en el Alma* (2006), en donde además de temas muy blueseros, presenta una versión ranchera-bluesera de Canción Mixteca; o *Sones* (2009), en donde nos regala una maravillosa versión de La Bruja que fusiona de manera espléndida el son y el blues.

Y hasta en el proyecto de su último disco, *Ave Phoenix*, cuyos temas fueron presentados a mediados de este año en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, muestra la gran influencia que México y sus sonidos tuvieron en ella.

Una mención aparte merece el proyecto que a inicios de los años 90 Betsy realizó con Guillermo Briseño, que derivaría en la grabación de *Nada que perder*, uno de los mejores discos de blues en la historia de este país.

Luego de sus primeras grabaciones blueseras, de rolar por diversos festivales como el Internacional Cervantino, de cantar en el Centro Cultural Ollin Yoliztli con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, de grabar un disco en vivo (*Fuego azul*); en 1991 Betsy buscó a Briseño para montar un espectáculo a piano y voz con rolas de bluesistas tradicionales como Willie Dixon, que originalmente fue pensado para montarse en El Hábito, a petición de Jesusa Rodríguez y Liliana Felipe.

Con ese proyecto giraron por varias ciudades de la república, hasta que llegaron a Nueva York, en donde ofrecieron un concierto en el Museo Cooper Hewitt. Ahí Guillermo tenía a un amigo, Juan Manuel Aceves quien trabajaba en un estudio de grabación y luego de escucharlos en su presentación, les ofreció grabar en los tiempos muertos del estudio, con el poco dinero que habían conseguido de la presentación en el museo de diseño neoyorquino.

Hablar de los tiempos muertos, me contó Briseño en alguna entrevista, "*eran más bien tiempos desmayados*", ya que la grabación era en distintas horas, inclusive durante la madrugada. El resultado es un disco con 12 temas, la mayoría composiciones del propio Briseño, en donde se puede escuchar y sentir una magia que se dio en ese momento, entre el piano y la voz.

"*La música es un acto de integración, de amor y de hondura. Para cantar el blues es necesario que expreses tu visión del mundo, de ti mismo, del otro*"; es otra de las frases que Betsy compartía con sus estudiantes y que Hebe Rosell recupera. Betsy vivió y disfrutó de la vida, aprendió de ella y se convirtió en maestra.

Toda su vida la dedicó a la música, su música. Lo que inició como un viaje para aprender artes plásticas, se convirtió en su forma de vida. Betsy Pecanins, tuvo un final discreto y onírico, ya no despertó. En su funeral había caras largas, tristeza, pero también había risas, recuerdos, anécdotas, reunión de amigos, compañeros músicos y todo. Y todos cobijados bajo la voz de Betsy que salía de las bocinas de un pequeño estéreo que estaba ahí, dispuesto para eso, como un epílogo de que su voz, ella misma, de alguna manera, siempre estará entre nosotros.

"Para cantar el blues hay que estar conectado con la interioridad, con la alegría, con la melancolía. El blues es una vivencia, no es solamente cantar y tocar bien, es parte esencial de lo que nos mueve y nos conmueve. Cantar el blues es mirar para adentro, es conocerte, saber qué está contenido en ti y esperando. Es saber lo que duele".

Betsy Pecanins

@YonAmador
sincopablues@gmail.com

CÓDIGO CDMX
radio cultural en línea

Entrevista a los Amigos del Blues

Segunda parte

María Luisa Méndez Flores - Fernando Monroy Estrada

Amigos del Blues en el San Luis Blues Fest 2016

Flavio Sifuentes

CB: ¿Cuándo inicia tu gusto por la música?

Flavio: Me empezó a gustar la música en especial el rock and roll por el programa de televisión, *Discotheque Orfeón A Go-gó*, de allá en los 60's, después oí a los Beatles, y me dije de aquí soy.

CB: ¿Cómo llega tu decisión para convertirte en músico, en bajista?

Flavio: Le he hecho a la música desde 2º de secundaria, pero en la guitarra, el bajo lo comencé a tocar ya en forma en los 90´s con grupos versátiles y después cuando ingresé a los *Amigos del Blues*.

CB: ¿Por qué blues y rock?

Flavio: Me gusta casi toda la música -no banda ni reggeatón-, pero admiro el sentimiento y libertad del blues, así como la creatividad y la variedad del rock.

CB: ¿Cómo es que llegas a los Amigos del Blues?

Flavio: Llegué a *Amigos del Blues* por invitación de mi hermano Luis (guitarra) y Bluestavo (batería), pues no tenían bajista en el inicio del grupo.

CB: ¿En qué otros proyectos musicales participas o has participado?
Flavio: De más joven estudié un año piano, luego participé en rondallas y en un trío, pero he participado en grupos versátiles para fiestas donde toqué la guitarra y el bajo, ingresé a los *Amigos del Blues* en el bajo, entre amigos creamos un grupo denominado, *Tertulias*, por lo de las tertulias familiares, ahora se llama *Leyendas* porque tocamos rock clásico, toco el teclado. Mi hermano Luis me invitó a apoyar en los teclados en su grupo de rock progresivo y original denominado *Espiral*. Esa ha sido mi experiencia musical, aclaro, soy lírico.

CB: Del repertorio de Amigos del Blues, ¿cuáles son los temas que más te gustan y por qué?
Flavio: Casi toda la música de blues que interpretamos es de mi gusto, desde lo original del grupo hasta los covers. Estos porque *Amigos del Blues* los interpreta con un estilo propio, no se encuadra en lo que ya está hecho, hay libertad para ejecutar de acuerdo a tus capacidades y por lo general funciona bien, modestia aparte.

CB: ¿Hasta dónde te gustaría llegar como músico de rock-blues?
Flavio: El estar en un foro y tocar frente a público me motiva mucho, por lo que me gustaría tener más eventos donde llevar la música de blues a cualquier foro, me gustaría grabar el 2º disco de *Amigos de Blues* y seguir tocando.

Luis Alejandro y Flavio Sifuentes en el San Luis Blues Fest 2016

CB: ¿Qué sentimiento te produce compartir escenario con tu hijo?
Flavio: Compartir con mi hijo es muy especial porque me gusta mucho cómo toca, cómo improvisa sus riffs, y me pregunto ¿quien le enseñó?, porque yo no fui y eso me hace sentir muy orgulloso.

CB: ¿Gustas enviar algún comentario a los lectores de la revista?
Flavio: Gracias por esta oportunidad de decir al respetable público que el blues es libertad y sentimiento. A comparación de una música comercial y versátil donde tiene que oírse como las grabaciones para que a la gente le guste, aquí no, le gusta a la gente porque puedes transmitir sentimientos, nostalgia, romanticismo, punch, euforia. Si el rock es energía, el blues ha sido la fuente de poder. Un poder libre sin ataduras ni fronteras de cómo hacer las cosas, en el blues eres tú mismo, en las otras músicas sigues patrones o te dicen que hacer, aquí no. Ojalá el público lo conozca y disfrute; una felicitación a la revista por su labor y mis respetos a José Luis por su dedicación y entrega al blues.

Luis Alejandro Sifuentes
CB: ¿Cómo nace tu gusto por el rock y el blues?
Luis Alejandro: Desde chico, tendría unos 8 o 9 años cuando una vez mi papá (Flavio Sifuentes) puso un disco de The Doors en el estéreo, yo me acerqué y mi primer pensamiento (como la mayoría de los de mi edad en ese tiempo, 2003 o 2004) fue, "*debe ser uno de esos grupillos chafas de antes*", pero en cuanto empezó el disco sonó *Break on Through* y me quedé impresionado, no creí que esa música fuera tan buena y desde ahí quedé enganchado. Desde ahí fui buscar más y más de su música, discos, historia y demás. Mi papá siempre ponía discos de rock o blues desde cuando yo era incluso más chico, pero nunca les había prestado esa atención después de The Doors vino toda esa música de los 60's ,70's etc. y de ahí en adelante.

En cuanto al blues realmente no recuerdo, supongo que sería por la participación de mi papá en el Festival Aguasblues, pero nunca le puse peros, también el blues siempre me encantó y cuando aprendí a tocar guitarra, se incrementó ese interés con unos riffs tan expresivos, pero tan, no sé cómo llamarlos, ¿misteriosos? ¿diferentes a lo que los demás niños y niñas de mi edad escuchaban? Tal vez, no sé cómo describirlo, pero creo que es ahí donde reside mi interés por tener el blues en mi vida.

CB: ¿Desde cuándo te conviertes en un integrante de Los Amigos del Blues?
Luis Alejandro: A finales del año 2011, incluso recuerdo que mi primer concierto en *Amigos del Blues* fue en el Hotel Aguascalientes ubicado al norte de la ciudad en octubre de ese año, el evento era un aniversario de 10 años de un grupo de motociclistas llamados "Los Vampiros", ya me habían invitado tiempo antes pero no creí que fuera en serio, ya que aparte yo tenía mi propia banda con compañeros de la preparatoria y siendo honestos no me consideraba muy buen guitarrista, finalmente acepté y pues me ha gustado mucho la experiencia.

CB: ¿Cuáles son tus influencias como guitarrista de blues-rock?
Luis Alejandro: Me gusta muchísimo la manera de tocar de Jimmy Page, porque oscila mucho entre lo tranquilo y luego de repente se trepa a lo rápido y agresivo con riffs poderosos en la guitarra, también mucho de B.B. King, algo que esté entre lo rockero o lo bluesero.

CB: ¿Crees que el blues clásico, ha pasado de moda?
Luis Alejandro: Si algo es bueno nunca pasará de moda, eso es lo que pienso y aplica para el rock, blues e inclusive canciones pop que sean buenas. Sin embargo, para la mayoría de los de mi edad sí, es algo pasado de moda porque no se permiten escucharlo, se dejan llevar por las canciones populares que transmiten en la radio y en cuanto tienen el más mínimo contacto con el rock o blues de antes inmediatamente se cierran porque es "pasado de moda", pero no, para mí no es así.

CB: ¿Cuáles son otras de tus actividades diferentes a la de guitarrista de Amigos del Blues?
Luis Alejandro: Bueno, actualmente estoy terminando la universidad, me dedico aparte a hacer edición de video, animaciones y cortometrajes con efectos visuales, disparos, explosiones y esas cosas. El más reciente es uno de Star Wars donde incluso tuve que conseguir una persona que tuviera una armadura de soldado imperial, también busco rehacer mi banda propia con algunos de mis amigos de la prepa, ya que hace un tiempo nos separamos, pero tenemos la inquietud de volver a iniciar algún proyecto musical también orientado al rock-blues.

CB: ¿Cuáles son tus principales objetivos como músico?
Luis Alejandro: Actualmente, el mostrar toda esta música a las nuevas generaciones para que obviamente surja un interés de su parte y no se dejen llevar por el clásico "*está pasado de moda*", también el divertirme es una parte esencial suelo ser muy tímido en el escenario, pero lo disfruto.

CB: ¿Qué sentimiento concibes el compartir el escenario con tu tío y padre?
Sobre todo, el recordarme que yo soy el novato y que aún me falta mucho por aprender en muchos aspectos. Sin embargo, también es gratificante que me consideren lo suficientemente capaz para estar entre ellos tocando blues, sin mencionar que me proporciona la suficiente confianza en el escenario para sentirme a gusto y de alguna manera estar relajado.

CB: ¿Aconsejarías a otros jóvenes incursionar como músicos en el rock y el blues?
¡Claro! El blues es un género que se presta mucho para la improvisación y el disfrute de los músicos para dar rienda suelta a su talento, y del rock sobre todo aconsejaría a muchas bandas que incluyeran en su repertorio canciones de rock clásicas dado que la mayoría se enfoca en un rock más moderno y fresón en mi opinión, son la base esas canciones y, no sé, son simplemente geniales, claro que les recomendaría que incursionaran en el rock y el blues.

CB: ¿Nos regalas algunas palabras más para los lectores de Cultura Blues?
Luis Alejandro: Sólo que a todos los que nos estén leyendo que continúen apoyando el rock y el blues nacional, en especial en festivales como el Aguas Blues, entre otros. De cualquier manera, comprando discos, asistiendo a conciertos en bares locales o en foros culturales para que estos géneros no se pierdan más de lo que se han perdido en nuestro país, siendo otros géneros los que dominan la escena pública aquí en México… ¡Larga vida al rock y al blues!

Jayme Hernández
CB: ¿Cómo fue tu interés en la música?
Jayme: Cuando era niño observaba a mi papá cantar boleros, me fui interesando por el canto desde que tenía 6 años, empecé a cantar y me interesó la música.

CB: ¿En qué momento se te da la oportunidad de convertirte en cantante de rock-blues?
Jayme: Cuando estudiaba en la secundaria mi hermano fue al festival de Avándaro y me platicaba de los grupos que tocaban en esa época, y empecé a cantar rock-blues en ese año.

CB: ¿Cuáles consideras que son tus principales influencias?
Jayme: Como cantantes de rock, Robert Plant, Ian Gillian, Rory Gallagher, entre otros.

CB: ¿En qué otros grupos has participado?
Jayme: En 1972 se formó el grupo *Demians* Blues, después se formó el grupo *Excalibur*, y luego el dueto *Ayyo*, *Espiral*, *Amigos del Blues* y *Leyendas*.

CB: ¿Cómo fue tu llegada a los Amigos del Blues?
Jayme: El Doc, guitarrista del grupo me invitó a dar un palomazo y después Gus el baterista, me pidió integrarme al grupo.

CB: ¿Cuáles son tres momentos especiales en tu trayectoria como músico?
Jayme: Primero, haber participado en un festival internacional de blues, grabar un disco con composiciones mías y conocer grandes músicos con los que he participado.

CB: ¿Cómo observas el movimiento de blues en México?
Jayme: Creo que la gente joven se está interesando más por el blues y creo que el movimiento está creciendo.

CB: Algunas palabras que quieras expresar a los lectores de Cultura Blues
Jayme: Que sigan apoyando y vayan a ver a los grupos de blues. Gracias a los amigos de Cultura Blues por esta entrevista.

Flavio Sifuentes, Jayme Hernández y Luis Ariel Sifuentes en el San Luis Blues Fest 2016

¿Quién lo Hizo?

Memphis Slim

José Luis García Fernández

Foto: http://www.b-l-u-e-s.com/memphis-slim

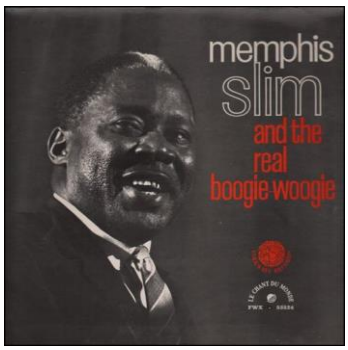
1. John Lee Chatman, nació en Memphis, Tennessee el 3 de septiembre de 1915.
2. Bajo la influencia del pianista y cantante Roosevelt Sykes, se forjó una rápida carrera en su ciudad tocando por la zona de la calle Beale.
3. En 1937 se fue a Chicago donde trabajó con Big Bill Broonzy, grabó algunos discos y formó su propio grupo, los House Rockers.
4. Fue un músico de sesión regular para el sello Bluebird y con su talento al piano, respalda a estrellas como Sonny Boy Williamson, Washboard Sam, y Jazz Gillum.
5. Colaboró después con figuras como Matt "Guitar" Murphy y Willie Dixon.
6. En 1947, el día después de un concierto de Slim, Broonzy y Williamson en el Town Hall de Nueva York, Alan Lomax llevó a los tres músicos a los estudios Decca y los grabó con Slim en vocales y piano.
7. Entre 1948 y 1949, grabó los temas *Messin' Around* y *Blue And Lonesome.*
8. Fue un músico prolífico, un pianista de primera y un compositor que escribió la mayoría de sus letras, firmando como Peter Chatman.
9. *Everyday I Have The Blues*, es una de sus canciones más interpretadas por infinidad de músicos en el mundo.
10. En 1962, fue uno de los participantes del American Folk Blues Festival, realizado en varias ciudades europeas.

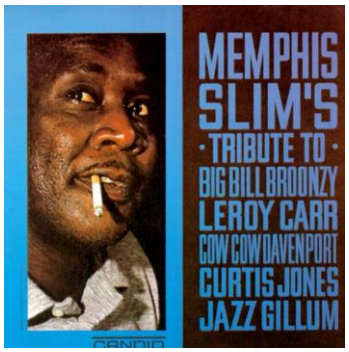
11. En ese mismo de 1962, se instala permanentemente en París, su personalidad comprometida y la buena presentación de sus actuaciones sobre blues aseguraron su posición como uno de los más prominentes bluesman durante casi tres décadas.
12. Murió en París, Francia, el 24 de febrero de 1988. En 1989, fue incorporado postumamente al Blues Hall of Fame.

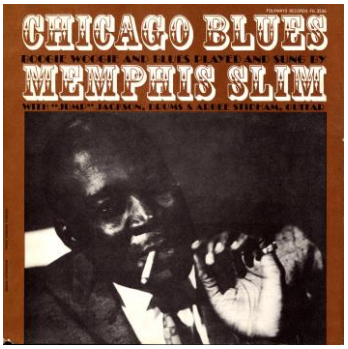
Memphis Slim - Every Day I Have The Blues
https://youtu.be/24isoA6xdL0

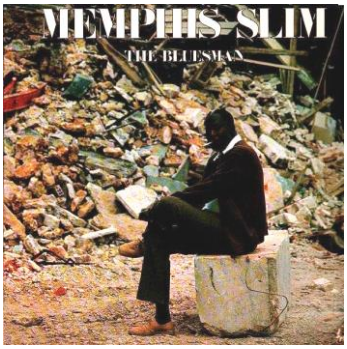
Discografía esencial

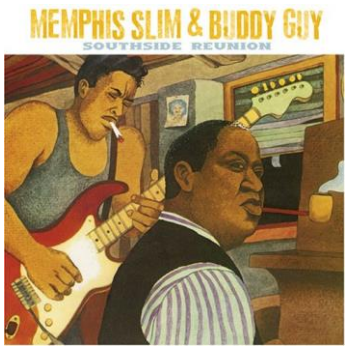
1959 Memphis Slim and the Real Boogie-Woogie
1960 Memphis Slim and the Honky-Tonk Sound
1960 Travelling with the Blues
1960 Blue This Evening
1960 Pete Seeger at the Village Gate with Memphis Slim and Willie Dixon – Vol 1
1960 Songs of Memphis Slim and "Wee Willie" Dixon
1961 Tribute To Big Bill Broonzy
1961 Steady Rollin' Blues: The Blues of Memphis Slim
1961 Memphis Slim U.S.A.
1961 Broken Soul Blues
1961 Chicago Blues: Boogie Woogie and Blues Played and Sung by Memphis Slim
1961 Blues by Jazz Gillum Singing and Playing His Harmonica: With Arbee Stidham and Memphis Slim
1961 No Strain
1962 Sonny Boy Williamson & Memphis Slim: In Paris
1962 Pete Seeger at the Village Gate with Memphis Slim and Willie Dixon – Vol 2
1962 Memphis Slim and Willie Dixon at the Village Gate with Pete Seeger
1962 All Kinds of Blues
1963 Alone with My Friends
1963 Jazz in Paris: Aux Trois Mailletz











1964 Clap Your Hands
1967 Legend of the Blues Vol. 1
1967 Bluesingly Yours
1968 Lord Have Mercy on Me
1969 The Bluesman
1969 Mother Earth
1970 The Blue Memphis Suite
1970 Messin' Around with the Blues: The Very Best Of
1971 Boogie Woogie
1971 Born with the Blues
1971 Blue Memphis
1972 South Side Reunion: Memphis Slim & Buddy Guy
1972 Old Times, New Times: Memphis Slim with Roosevelt Sykes, Buddy Guy & Junior Wells
1973 The Legacy of the Blues Vol. 7
1973 Memphis Slim
1973 Soul Blues
1973 Raining the Blues
1973 Memphis Slim – Favorite Blues Singers
1973 Very Much Alive and in Montreux
1975 Going Back to Tennessee
1981 Rockin' the Blues
1981 Memphis Heat: Canned Heat & Memphis Slim (recorded in 1973)
1981 I'll Just Keep on Singin' the Blues

Memphis Slim & Sonny Boy Williamson: Live in Europe
https://youtu.be/2pVp7Vj4r_M

Especial de Medianoche

Las descargas eléctricas de Billy Boy Arnold

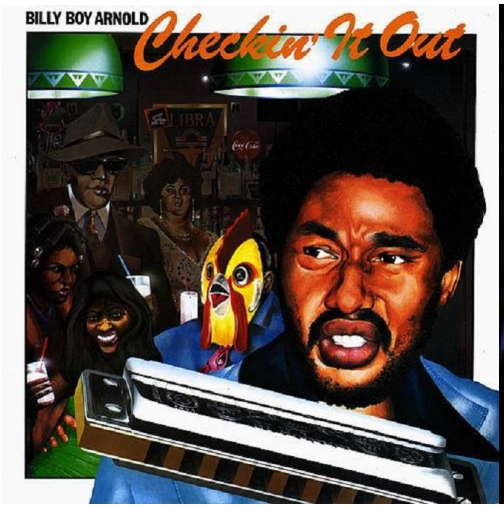
Luis Eduardo Alcántara

Con profundo reconocimiento para Betsy Pecanins

Existen blusistas que siempre se escuchan jóvenes, no importa que hayan nacido en 1935 o que algunos de sus temas sean antiguos hits en circuitos como el rock, sin que las mayorías sepan de dónde diablos vienen o quién las inventó realmente. Esa es la cualidad de William Arnold mejor conocido como "Billy Boy", un estilista de la armónica, guitarrista a veces, largirucho, cantante bien entonado y con una serie de composiciones que, no por ser estándar, dejan de ser importantes y además éxitos rotundos en las distintas épocas en que aparecieron. Es una leyenda viviente que gusta de reinventarse de vez en cuando y asestar también algunas sorpresas.

En esta ocasión voy a comentar un álbum que yo considero indispensable, así como anécdotas referentes a la trayectoria del Billy Boy, sin duda, figura rutilante del blues moderno del Chicago de los años 60 pero con plena vigencia hoy en día, recuerden que apenas en el 2014 fue nominado para el Blues Music Award en la categoría del Mejor Artista de Música Tradicional. Quizá muchos de ustedes conozcan el disco en cuestión, se titula "Checkin´It Out" (Red Lightning. The London Sesions), y el grupo base que acompaña al armonicista es nada menos que los Ground Hogs, liderado por Tony McPhee, legendario guitarrista inglés.

Resulta que a lo largo de los años setenta Billy Boy realizó una serie de presentaciones en Europa debido a que era muy conocido allá por temas de su inspiración que, tiempo atrás, habían sido grabado por bandas blancas de mucho renombre. El ejemplo perfecto es *I wish you would* en la versión de los Yardbirds que fue un verdadero cañonazo. Con el bagaje que le permitían álbumes redondos hecho para Vee Jay y Prestige, Arnold participaba lo mismo en festivales que en sesiones de radio para la BBC, en donde se cocinó la idea de producir un álbum recopilatorio de su obra, pero con versiones actualizadas y poderosas a cargo de Tony McPhee, un sobreviviente de la época de "los titanes de la guitarra", con un camino similar al que emprendieron Alvin Lee, Eric Clapton o Peter Green.



Bajo la producción de Peter Shertzer se reunieron de buen modo Tony S. McPhee en las guitarras, Alan Fish en el bajo, Wilgur Campbell a la batería y Billy Boy Arnold en vocales y armónica, en octubre de 1977 para darse a la tarea de grabar una placa ejemplar cuidada hasta en el más mínimo detalle, basta con admirar la hermosa cubierta original dibujada por Brian Arthur Robins, o los datos y fotografías del interior bajo la supervisión de Sylvia Pitcher. La vorágine se desata desde el primer corte y no da tregua nunca. A veces concede un remanso de quietud con la aparición de temas como "*Blue and lonesome*", "*Just got to know*", o "*1-2-99*", pero lo demás es un ramalazo sónico de buen ritmo y mejor ejecución.

Aquí cabe hacer una pregunta ¿lo que escuchamos en este disco es blues rock en el sentido estricto? Y la respuesta es sí, pero ojo, es sobre todo blues. Blues, pero con un acompañamiento denso, rasposo, eléctrico y dosificado, no es la distorsión llana y simple. Porque siendo sinceros existen otras bandas cuyo sonido es el rock y enseguida viene el blues, y a veces ni eso -de blues sólo queda la etiqueta- por lo que ostentan una categoría que en realidad no les pertenece.

Aquí no es el caso. "*Dirty mother fuyer*" y "*Don't stay out all night*" son primas hermanas, piezas truculentas y cien por ciento bailables. En estos primeros cortes Billy Boy adelanta los rasgos que bañarán la obra. Su voz es tenue, casi rozando el micrófono, inexpresiva si se quiere porque él desea que brillen por encima de las escuetas frases su armónica cortante y las puntillosas guitarras. Como cité antes hay también melodías calmadas, me gusta especialmente "*1-2-99*" ideal para bailarse en la pista de un bar a oscuras, cuerpo a cuerpo con la pareja de la noche.

Para algunos "*Catfish*" es la pieza redentora. Razones sobran. Las opiniones giran desde que es la mejor versión desde aquella obra original grabada por Robert Petway en los años cuarenta, hasta que apenas hizo bien Red Lightning en vender los derechos para que otras compañías reeditaran el trabajo con el nombre, precisamente de la pegajosa "*Catfish*". Particularmente creo que es una exageración, estoy seguro de que hay versiones más interesantes, pero no dejo de aceptar que el ritmo punzante y acelerado que imprimieron los Ground Hogs, le confiere un sesgo hipnótico que Arnold canalizó perfectamente con su agridulce estilo.

"*Eldorado cadillac*" es un tema muy socorrido entre bandas de cualquier latitud, inclusive los hermanos Ford la interpretan a menudo. Arnold la retoma siguiendo los patrones tradicionales, aunque con un arreglo interesante de McPhee, que no interfiere con los solos siempre precisos de la armónica *marine band* de diez orificios. Mismo caso de "*Just a dream*", la célebre composición de Big Bill Broonzy que es respetada en lo fundamental pues no hay alardeos inutiles ni sonidos que estén de más. Sólo ritmo lento y machacón.

"*I wish you would*" merece mención especial por ser un clásico en el mejor sentido del término. Arnold alcanzó la gloria blusera con este añejo hit, y bien pudo echarse a dormir en la hamaca con la satisfacción de que las generaciones siguientes lo recordarían por este simple hecho. No fue el caso. Ha seguido vigente, actuando y grabando, con el compromiso de incluirlo en cuanto concierto o espacio de grabación consigue. La versión del disco que hoy comentamos es quizá el momento cumbre. Ahora sí estamos en presencia de blues rock en amplitud gloriosa, devastadora y adictiva. Quien la escucha queda arrobado, la pirotecnia de sonidos es total, armónica y guitarras en aquelarre alrededor de fogata telúrica. Es probable que los Red Devils hayan nacido al escucharla, es probable que Lester Butler cogiera una diatónica buscando emular el sonido "Arnold", pero la parca dijo nones, sólo un ratito querido amigo y luego metió güadañazo. No importa, los humanos se van, las obras permanecen.

Y la obra de marras no tiene desperdicio, menos en los temas restantes: "*Ah'w baby*", "*Sweet miss bea*", "*Riding the el*", "*Christmas time*", el bombardeo de rhythm and blues sigue su curso, lanza proyectibles y a cambio recibe aplausos. Los Ground Hogs y su gurú de ébano se pasaron de listos, armaron un discazo para la posteridad. Dos canciones cierran la audición con la misma descarga eléctrica del principio: "*It's great to be rich*" y "*Mary Bernice*", endiabladamente bailables, endiabladamente buenas. Cerrojazo de oro. "*Checkin' It Out*" suena tan joven como cuando comenzó a venderse en el lejano 1979. Blues moderno, atemporal. Es música para hacerla detonar a la cuenta de tres. Y lo mejor, ya existen reediciones en cd, quizá la más decorosa sea la del sello Sequel, pues incluye la portadilla original lista para desdoblarse.

Don't Stay Out All Night Long – Billy Boy Arnold:
https://youtu.be/10h9IU1ii18

Blues a la Carta

Carlos Johnson y su Gibson 335

José Luis García Fernández

Carlos Johnson, es un guitarrista y cantante estadounidense de blues, nacido el 17 de enero de 1953 en Chicago, Illinois. Es zurdo, pero toca un instrumento diestro, una Gibson 335 al revés como lo hacían Otis Rush y Albert King. Johnson es conocido por su estilo agresivo que ha atraído a la audiencia en la escena del blues de Chicago desde los años setenta. Ha tocado en grabaciones de músicos notables incluyendo a Billy Branch & The Son of Blues y Son Seals.

En 61 Juke Joint, 8 de diciembre 2016. Fotos: Rafael Arriaga Zazueta

Ayudar a mantener el blues vivo y en crecimiento no es nada nuevo para Johnson. Es algo que ha estado haciendo durante décadas. No importa si está en un club o en un aula, la tarea de difundir el evangelio del blues de Chicago siempre ha sido el trabajo número uno para Johnson. Al respecto comenta… "*Hemos estado haciendo esto durante años, años y años. Llevando el blues a las escuelas con Billy Branch, les enseñamos a los niños sobre el origen de Hoochie Coochie Man, sobre la estructura de una canción de blues de 12 compases y dándoles a conocer quién fue Muddy Waters*".

Antes de convertirse en el líder de su propia banda, Carlos estuvo tocando con las mayores estrellas del blues viajando por más de 20 años, por ejemplo, con Koko Taylor, Otis Rush, Junior Wells, Son Seals, Valerie Wellington, Carey Bell, Buddy Miles y muchos más.

Con su violento y apasionado virtuosismo de la mano izquierda, ha desarrollado uno de los estilos de guitarra más originales que jamás hayan salido de la Ciudad de los Vientos. Combina el profundo y crudo sonido de blues del estilo tradicional de Chicago con un sonido más contemporáneo y funky. Sin embargo, es con sus ráfagas de texturas y frases de jazz y su amor declarado por el country-blues que ha creado un estilo propio. Su poderosa voz, carismática presencia escénica y la guitarra explosiva lo convierten en uno de los artistas más conmovedores del blues de hoy.

Carlos Johnson and Billy Branch - The Healer - Chicago Blues A Living History

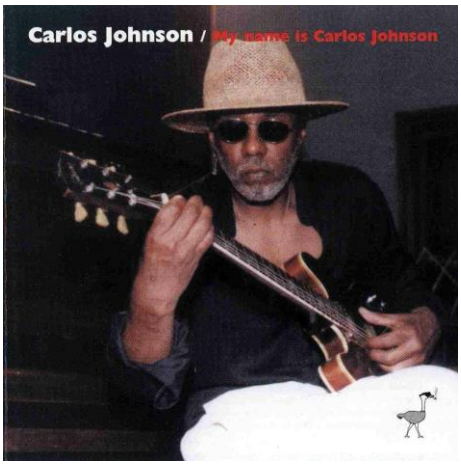
https://youtu.be/5NctGDlfe8U

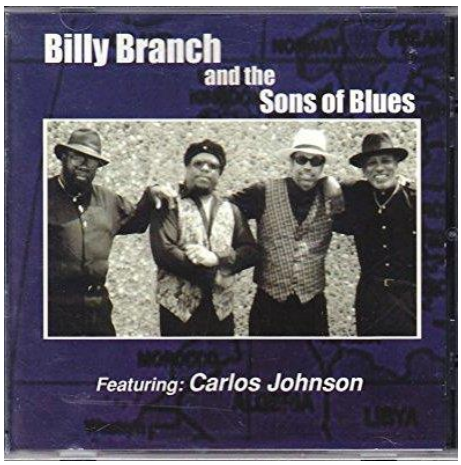
En 1989, realizó su primer viaje a Japón con Valerie Wellington, y llamó la atención de los aficionados al blues japonés. Él volvió a visitar el país en 2004 como un guitarrista de apoyo para Otis Rush. Estos conciertos le ayudaron a construir una base de fans en Japón.

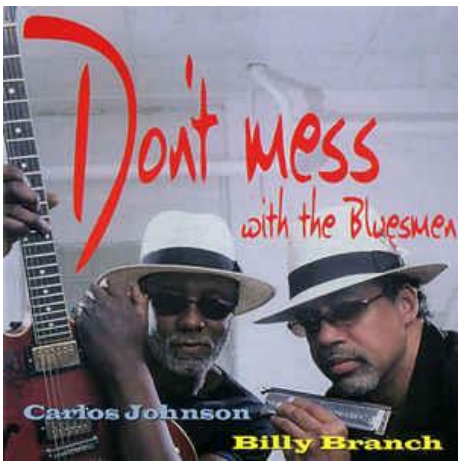
Japan Blues Festival 2014-from my point of view

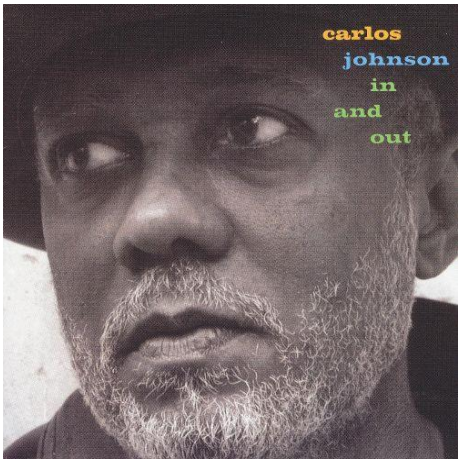
https://youtu.be/S_NYFKoUZOY

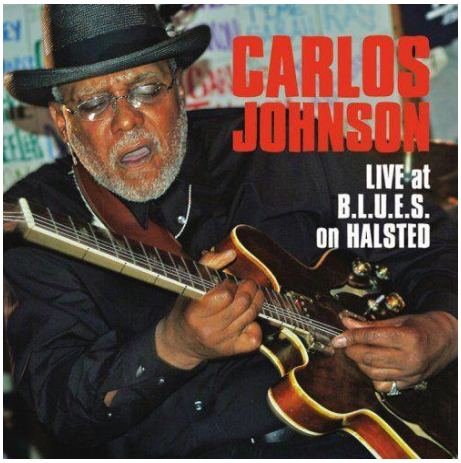
Aunque ha estado activo desde los años 70, tuvo que esperar hasta el año 2,000 para lanzar un álbum bajo su propio nombre. Su primer cd *llamado My Name Is Carlos Johnson*, fue grabado en Buenos Aires, Argentina. Fue presentado por Billy Branch en el cd *Billy Branch y The Sons of Blues con Carlos Johnson* lanzado en 2002. Johnson también hizo un álbum a dúo con Branch titulado, *Don't Mess With The Bluesmen*, en 2004. Otro cd que publicó en ese mismo año fue *In And Out*. En 2007, lanzó un álbum en vivo bajo el nombre de Live At B.L.U.E.S. On Halsted grabado en Chicago. Viajó a Japón como solista en 2007 y en 2009. En este último año, publicó otro disco en vivo llamado: *Encore! Live At B.L.U.E.S. On Halsted.*

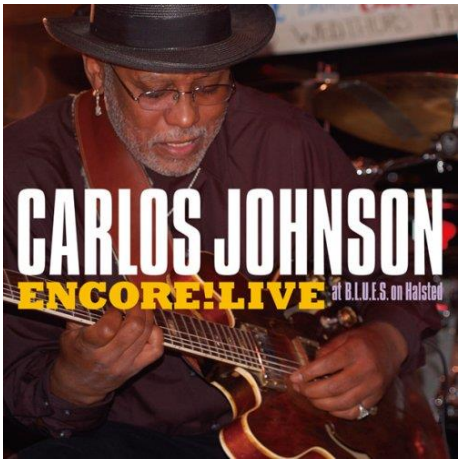








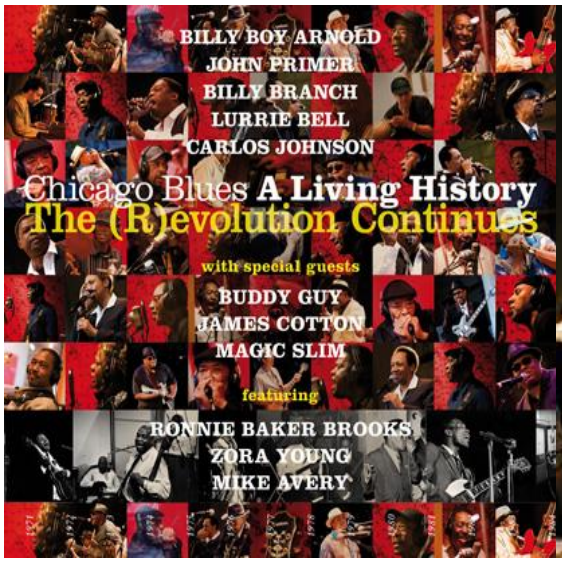




Con el proyecto Chicago Blues A Living History The (R)evolution Continues, se siguió ofreciendo un merecido homenaje al blues de Chicago, con un segundo lanzamiento que celebró la evolución de esta música que estuvo a la vanguardia como una revolución de la música americana del siglo XX. Esta evolución no sólo sentó las bases para el rock & roll y la música pop tal como la conocemos hoy, sino que llegó a tener un efecto incalculable en la sociedad estadounidense en su conjunto y, finalmente, influyó en la vida de las personas a nivel global. Aquí participó Carlos Johnson junto a muchas estrellas del género como Billy Boy Arnold, John Primer, Billy Branch, Lurrie Bell; entre muchos otros.

Carlos Johnson with Chicago Blues A Living History

https://youtu.be/816pgZo3AM4



Discografía

- 2001: My Name is Carlos Johnson (Blues Special Records)
- 2002: Billy Branch and the Sons of Blues. Featuring: Carlos Johnson (Blue Sun)
- 2004: Don't Mess With The Bluesmen (dueto con Billy Branch) (P-Vine)
- 2004: In And Out (Mr. Kelly's)
- 2007: Live At B.L.U.E.S. on Halsted (P-Vine)
- 2009: Encore! Live At B.L.U.E.S. On Halsted (P-Vine)
- 2011: Chicago Blues A Living History. The (R)evolution Continues

Johnson se presentó el 8, 9 y 10 de diciembre en la inauguración de la nueva casa del blues en la CDMX, 61 Juke Joint. Por cuarta ocasión he tenido la oportunidad de disfrutarlo, las tres veces anteriores sucedieron en días continuos en febrero de 2011: en el patio de la Antigua Escuela de Medicina, en el legendario Salón Los Ángeles y en la Explanada de la Delegación Iztapalapa. En todos estos conciertos, simplemente mostrando su gran conocimiento y manejo del estilo clásico del Chicago Blues, con una impresionante presencia escénica, pero con una humildad también de llamar la atención, dando a cada uno de los músicos que lo acompañan su lugar, haciéndolos brillar. La interpretación de un blues lento y sensual durante la primera noche, en donde abandona el stage para recorrer el lugar, deteniéndose en dos tres mesas, acariciando su guitarra y ofreciendo su sonido a algunas de las damas, fue simplemente inolvidable.

¡Felices 64, Carlos Johnson!

Cultura Blues de visita

En el nuevo '61 Juke Joint'

José Luis García Fernández - Fotos: Rafael Arriaga Zazueta

Se leía en el comunicado de prensa… "*61, La Casa del Blues en México, reabre sus puertas en una nueva ubicación. Con más de 12 años de historia, este bar sigue siendo la ruta directa entre el Blues de Chicago y la Ciudad de México. A partir del 8 de diciembre, 61 recibirá a los amantes de la buena música en Fray Servando Teresa de Mier # 160, colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc".* Y en relación al día inaugural… "*Como parte de este nuevo ciclo, el destacado músico de blues, Carlos Johnson se presentará 8, 9 y 10 de diciembre en el 61. El cantante de origen estadounidense y dos veces nominado al Grammy, regresa a nuestro país para compartir con sus fans una espectacular actuación".*

Escenario del 61 Juke Joint. Foto: José Luis García Fernández

Y en efecto, estuvimos ese jueves 8 de diciembre en el concierto de apertura con la actuación de Las Señoritas de Aviñón -Octavio Herrero, Francisco Javier García, Xavier Gaona y Héctor Fierro-; y de Carlos Johnson acompañado por Daniel Reséndiz, Edgar Ordoñez, Ignacio Esposito y José Luis Sánchez; para ser testigos del acontecimiento que aquí se reseña gráficamente.

No sin antes concluir con datos importantes del comunicado: "*Como parte de su evolución, 61 tendrá importante oferta gastronómica para sus invitados. En alianza con La Chivitería, uno de los mejores restaurantes de cocina uruguaya de la ciudad, los asistentes podrán disfrutar de los deliciosos y tradicionales chivitos uruguayos, pizzas y empanadas; acompañado de los tragos del lugar.*

El icónico nombre de 61 hace referencia a La Ruta del Blues que va de Nueva Orleans hasta Wyoming, pasando por ciudades como: Memphis, Saint Paul y Saint Louis. Según la leyenda, en la intersección de esta ruta con la 49, el emblemático guitarrista de blues Robert Johnson le vendió su alma al diablo a cambio de un singular talento para tocar la guitarra. Los juke joints son bares con influencia afroamericana en el sur de Estados Unidos donde se puede beber, bailar y escuchar música, principalmente blues. Esa es la esencia y el origen de 61, La Casa del Blues en México".

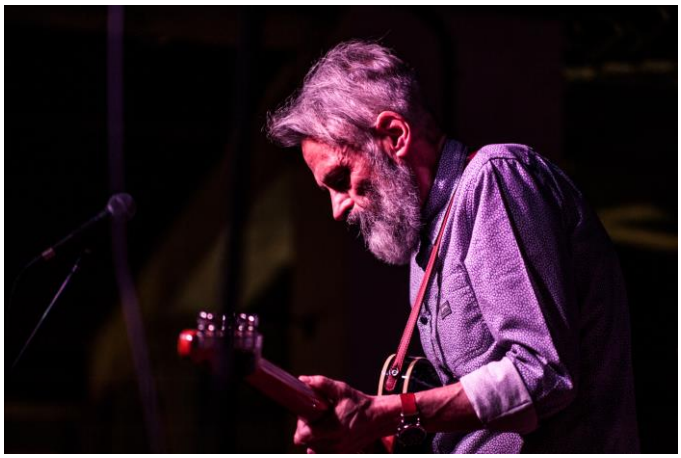
Y hablando de sus 12 años de vida comentan… "*En su anterior etapa, 61 fue escenario de grandes exponentes del blues internacional como: Billy Branch, cuatro veces nominado al Grammy; Phil Guy; Lurrie Bell; JC Smith; Karvin Jones; Sharon Lewis; Peaches Staten; Deitra Farr; Zora Young; Shirley Johnson; Guitar Shorty; Dave Specter; Maxx Cabello Jr; todos de Estados Unidos. Los Reyes del KO y Los 3000 hombres, de España; The North Sea Coyotes, de Bélgica; Luis Robinson y Vieja Estación, de Argentina, entre otros. El 61 también ha sido testigo del talento nacional con representantes como: Las Señoritas de Aviñón, Betsy Pecanins, Alex Lora, Radio Blues, Sammy Boy, La Dalia Negra, El Perro Andablues, Jaime López, entre otros. Este juke joint también busca apoyar a los nuevos talentos, por ello todos los jueves, las bandas o músicos que lo deseen pueden tocar en el escenario del 61 dentro de las clásicas noches de jam…"*

En efecto, estos y otros músicos extranjeros como The Son of Blues, Robson Fernándes, Demetria Taylor, y los mexicanos que se mencionan son los que les dieron en esos años un prestigio y cierto nivel. Pero, una cantidad importante de bandas y músicos mexicanos fueron los que le proporcionaron el soporte necesario para mantenerse en el gusto de la gente. Músicos de la talla de Guillermo Briseño, Javier Bátiz, Felipe Souza, Emiliano Juárez; hasta los grupos más veteranos como Real de Catorce, Follaje, el Charro y los Moonhowlers, La Rambla; o simplemente agrupaciones novedosas que han aparecido como Viri Roots & The Rootskers.

Cultura Blues realizó también varios eventos muy exitosos con casa llena, aniversarios, presentaciones de discos y conciertos de fin de año, con bandas como Solaris Blue, Los Cerdos Lúdicos, Rhino Bluesband, Blues Demons, Estación Monrovia, Juan Carlos Cortés Band, entre otros.

Eduardo Serrano y su 61 Juke Joint

Señoritas de Aviñón (Octavio Herrero, Francisco Javier García, Héctor Fierro y Xavier Gaona)



nord electr

Marshall
nord electro 2

Cultura Blues de visita

En el Hobos con Freddie Maguire y Los Mind Lagunas

Fotos: María Luisa Méndez

El pasado sábado 17 de diciembre, se presentó en el Hobos por el rumbo de San Ángel, el nuevo EP de Freddie Maguire, *Blue Life*. Fue un estupendo concierto, en el que alternó y fue acompañado por Los Mind Lagunas: Edgar Agordo (batería), Alfonso 'Krusty' Robledo (bajo y voz) y Emiliano 'Pelucho' Juárez (guitarra).

Cultura Blues de visita

En el Foro del Tejedor con Orkvs

Fotos: Rafael Arriaga Zazueta

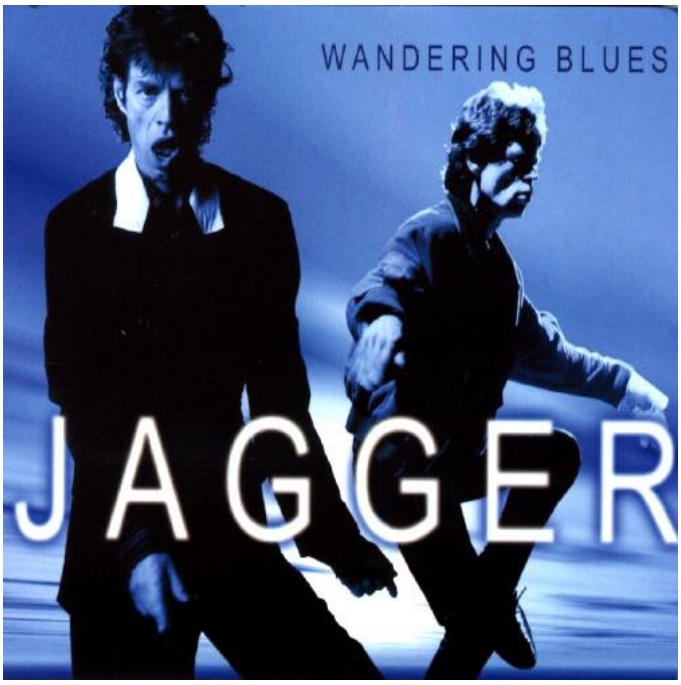
El pasado miércoles 14 de diciembre se llevó a cabo en el Foro del Tejedor, ubicado en la librería El Péndulo Roma, Álvaro Obregón 86, el concierto de la banda de rock de cámara: Orkvs. La agrupación ha llevado su música a festivales de rock y de música clásica, salas de conciertos, auditorios universitarios, galerías de arte, bares, cineclubs, aulas escolares y "conciertos de recámara", logrando siempre una sinergia entre audiencia y músicos, haciendo de cada presentación una experiencia única. Los integrantes son: Pablo Ramírez, clarinete; Ana Claudia Narváez, fagot; Charles Daniels, percusiones; Nabani Aguilar, violín; Carlos Capilla, violoncello; y David Sánchez, contrabajo.

De Colección

Del *Wandering Blues* al *Blue & Lonesome*

José Luis García Fernández

Aquí van dos discos con sabor stoniano de buen blues para la colección. Uno que tiene como protagonista a Mick Jagger, grabado en 1992 y que es un disco considerado como no autorizado. Por otra parte, la gran novedad de *Sus Satánicas Majestades* de regreso a las raíces, de regreso al blues, con su nueva producción discográfica oficial después de once años.



Wandering Blues

Es un disco que ostenta como título un tema de John Lee Hooker, "El blues del vagabundo". La historia de este álbum inicia cuando Mick Jagger se interesó por una banda de blues rock originaria de Los Ángeles, California llamada *The Red Devils*, siguiendo una recomendación de Rick Rubin, quien estaba produciendo el tercer álbum en solitario de Jagger, *Wandering Spirit*, que fue publicado el 8 de febrero de 1993. Jagger visitó a *The Red Devils* en un lugar llamado 'King King', se subió con ellos al escenario en mayo de 1992 para tocar '*Who Do You Love?*' de Bo Diddley, además de una versión al tema de Little Walter, '*Blues with a Feeling*'.

Un mes más tarde, *The Red Devils* fueron invitados a grabar algunos estándares de blues con Jagger, presumiblemente para su próximo álbum en solitario. Durante una sesión de trece horas en Ocean Way Recording en Hollywood, Jagger y los Devils grabaron trece canciones prácticamente en vivo. Jagger quería recrear el estilo espontáneo y áspero de sus temas favoritos del Chicago blues.

Cuando el disco oficial *Wandering Spirit* fue lanzado en 1993, no incluyó ninguna de las canciones grabadas con los Red Devils. Durante una breve gira por Inglaterra en marzo-abril de 1993, Jagger se unió a la banda para varias actuaciones y se habló de lanzar un álbum con las grabaciones de junio de 1992. Sin embargo, solo se incluyó una canción de la sesión, *Checkin' Up on My Baby*, apareciendo en el álbum de Jagger, *The Very Best of Mick Jagger*, en 2007. Aunque las grabaciones no son de gran calidad, la presencia de Mick Jagger le da un toque especial y mágico al disco. Se disfruta, no sólo como en mi caso, por ser fan tanto de Jagger como del propio blues; sino porque se trata de un testimonio que reafirma el gusto del jefe Stone por la música de raíz.

Track List
1. Radio DJ Intro, 2. Mean Ol´ World, 3. You Better Watch Yourself, 4. Checkin´ Up On My Baby, 5. Still A Fool, 6. Ain´t Your Business, 7. Shake ´em On Down, 8. 40 Days, 40 Nights, 9. Dream Girl, 10. Evil, 11. One Way Out, 12 Blues With A Feeling, 13. Talk To Me Baby, 14. Don´t Go No Further, 15. Blues With A Feeling (Take II), 16. Dream Girl (Take III), 17. Evil (Take III), 18. Blues With A Feeling (Take IV), 19. Still A Fool (Take III), 20. One Way, 21. 40 Days, 40 Nights (Take II), 22. Little Red Rooster, 23. I´m A King Be (Take I), 24. Evil (Take I), 25. I´m A King Bee (Take II), 26. Outro

Blue & Lonesome

Todo un gran acontecimiento la aparición de este nuevo disco de los Stones, publicado apenas el pasado 2 de diciembre, un álbum que reúne 12 piezas de blues clásico, como en los viejos tiempos. Al respecto los propios Stones resaltan algunos conceptos en el librillo que acompaña a la histórica grabación.

Mick: "*Todas estas canciones tienen antecedentes. Estamos ofreciéndoles nuestros respetos. Estamos llevando el blues hacia adelante y esperanzados por que se introduzcan a toda una nueva generación de fans. Nunca antes habíamos hecho un álbum como este; incluso nuestro primer disco tenía regrabaciones. Podríamos haber hecho esto en 1963 o en 1964, pero seguramente no sonaría como ahora. Es lo interesante de esta grabación que se ha hecho rápidamente. Refleja un momento en el tiempo -un tiempo y un lugar."*

Keith: *"Si no conoces el blues… no tiene sentido pulsar una guitarra y tocar rock o cualquier otra forma de música popular. Cuando empezamos a tocar en Londres en 1962, principiamos con el blues de Chicago. Si queriamos el estrellato y la fama entonces ese no era el camino a seguir. Es una música aparentemente fácil para tocar, pero es muy compleja en realidad… ¿de dónde viene esto?*

Charly: "*No es técnico, es emocional. Una de las cosas más difíciles de todo es conseguir que ese sentimiento se trasmita."*

Ronnie: "*Keith y yo nos comunicamos cuando estamos tocando mirandonos uno al otro. No trabajamos las piezas antes de la grabación. Sólo fue que las lanzamos."*

Track List
1. Just Your Fool (Little Walter); 2. Commit a Crime (Howlin' Wolf) 3. Blue and Lonesome (Little Walter) 4. All of Your Love (Samuel Maghett) 5. I Gotta Go (Little Walter) 6. Everybody Knows About My Good Thing (Miles Grayson, Lermon Horton) 7. Ride 'Em On Down (Eddie Taylor) 8. Hate to See You Go (Little Walter) 9. Hoo Doo Blues (Otis Hicks, Jerry West) 10. Little Rain (Ewart G. Abner Jr., Jimmy Reed) 11. Just Like I Treat You (Willie Dixon) 12. I Can't Quit You Baby (Willie Dixon).

Just Your Fool. El disco inicia con un gran tema que derrocha mucha energía, poniendo al frente la armónica bluesera de Mick, de inmediato el ritmo condiciona a prepararse para el disfrute. Muy apegado a la interpretación original del gran Little Walter. Una pieza corta en tiempo, ya que apenas rebasa los dos minutos, pero que podría considerarse un hit en cualquier época de la ya muy larga trayectoria de la legendaria banda.

Commit a Crime. El segundo tema es un tributo directo a otro gran bluesman, Howlin´ Wolf, esta vez, es un poquito desapegado al original, pero con un arreglo en el riff que suena muy stoniano, al igual, la voz es mucho más suave que la del inmenso 'lobo aullador', la armónica sigue dándole ese toque especial a la interpretación, haciéndola crudamente agradable.

Blue and Lonesome. Esta pieza, que da el título al álbum, es una más del gran Little Walter, se trata de lo que comúnmente llamamos un 'bluesezaso'. Con toda la dosis requerida para ser considerado así. El ritmo hipnótico, con guitarras que languidecen ante una voz triste y solitaria que lanza un lamento muy recurrente en este tipo de blues lento. ¡Genial!

All of Your Love. Con todo su amor por el blues, los Rolling nos entregan esta sensual y candente versión del tema original de Magic Sam. El piano acústico de Chuck Levell es preciso y sublime. La pieza no deja nada a la imaginación, el canto de Mick se eleva por el ambiente, creando todo un extraordinario ritual bluesero.

I Gotta Go. Es tiempo de boogie, precediendo al hijo predilecto, sí al rock and roll, y los Stones lo hacen bien en esta otra pieza de Little Walter. Mick se divierte poniéndole el toque lúdico con la armónica. La banda se recrea al igual, confirmando el asunto de que no todo el blues debe ser tristeza.

Everybody Knows About My Good Thing. Un éxito del cantantante norteamericano de rhythm and blues y soul, Little Johnny Taylor, es el tema en turno, pero en una versión bastante disfrutable. La contribución de Eric Clapton en la guitarra slide, le da un giro de calidad indiscutible a la versión. La banda se consolida con el estilo, y se proyecta competitiva en cuanto a la instrumentación. Brillan las guitarras de Richards y de Wood, haciendo buen trio con Eric.

Ride 'Em On Down. Lo que mejor hacen los Stones, es su estilo muy especial y característico de rock-blues. Aquí lo reproducen de manera sensacional en este tema de Eddie Taylor, guitarrista norteamericano de Mississippi. La versión es explosiva, con las guitarras puntillosas de Wood y de Richards haciendo los riffs, rematada además con la armónica bluesera de Jagger.

https://youtu.be/qEuV82GqQnE

Hate to See You Go. Llega un momento cumbre de la obra con esta canción de Little Walter, que nos vuelve a recordar que a veces menos, es más, un sencillo arreglo al original lo convierte en magistral. Matt Clifford aparece discreto en los teclados y en el órgano Hammond, pero lo que sobresale es la guitarra hipnótica (muy al estilo de la versión de Bo Diddley), y los ricos soplidos de la armónica.

https://youtu.be/lrIjMzBr-ck

Hoo Doo Blues. Una versión al original del guitarrista afroamericano Otis Verries Hicks, conocido como Lightnin' Slim. Es un blues lento con una cadencia remarcada por la percusión de Jim Keltner, las guitarras entrelazadas a la armónica y la base rítmica son inmejorables. Y desde luego el trabajo vocal de Mick la hace superior.

Little Rain. Muchas fueron las piezas de blues simple y minimalista que hicieron de Jimmy Reed, uno de los maestros esenciales para aprender el género. Aquí los Stones presentan este tema muy poco conocido, pero con la esencia del cantante y guitarrista de Mississippi. Richards se recrea en la guitarra acompañamiento y que decir de Jagger con la armónica, sentida y puntual.

Just Like I Treat You. Una rola original del maestro Willie Dixon, grabada por Howlin' Wolf, aquí la intrepretan de manera fabulosa, resultando en sí, toda una delicia. Para moverse y disfrutar por su ritmo brincón y pegajoso.

I Can't Quit You Baby. Una más de Dixon, da el cierre a la obra. La pieza más larga del álbum, pero que se disfruta de principio a fin. Nuevamente la colaboración de Clapton le da un toque insuperable a la pieza, que más bien fue interpretada en su origen por Otis Rush. Tal vez, mi pieza favorita de un disco que se ha convertido en poco tiempo en uno de mis preferidos.

Músicos: Mick Jagger (voz y armónica); Keith Richards (guitarra); Ronnie Wood (guitarra); Charlie Watts (batería); Darryl Jones (bajo); Chuck Leavell (piano acústico, hammond B3), Matt Clifford (piano wurlitzer, hammond B3), Jim Keltner (en 9 percusiones); Eric Clapton (en 6 y 12 guitarra y guitarra slide).

Tres pies al Nobel

Frino

En una carta, Bob Dylan le mandó agradecer a la Academia Sueca por el premio que le estaban dando; que él nunca había tenido tiempo de ponerse a pensar si lo que hace es literatura o no, pero que les agradecía tan maravillosa respuesta. Y en el momento más emotivo de una ceremonia -a la que el cantante no asistió-, las letras y las palabras se le escondieron a su gran amiga, Patti Smith, que cantaba una hermosa versión de *A Hard Rain's A-Gonna Fall* con grupo y orquesta. En lo que a mí respecta, el Nobel de literatura 2016 no sólo le hace justicia a la obra de Dylan, reivindica también a la canción como género literario (en el canto está, de hecho, el origen de toda literatura) y representa un necesario acto de justicia para los poetas líricos de todo el mundo. Sólo por eso, seguiré festejando.

¿Son mis canciones literatura?
pregunta Dylan desde una carta
y la academia casi se infarta
por embarcarse en esta locura:
los promotores de la lectura
dicen que *Knockin' on heaven's door*
no es ningún libro, que fue un error
darle a un cantante el Nobel -la neta-
pero yo insisto, el que es buen poeta
no necesita ser escritor.

“Los versos viven en las canciones
como los diálogos en el teatro”:
citando a Shakespeare les puso un cuatro
a los expertos en las cuestiones
de promover nuevas ediciones
como *bestsellers* de librería
porque Bob sabe que la poesía
nace también con un instrumento
y la respuesta sopla en el viento:
el canto es letra con melodía.

Y aquellos versos de La Odisea,
¿cómo llegaron a nuestras manos?
¿No son también cantares lejanos
que nuestro tiempo aún tararea?
Tal vez nos hemos hecho a la idea
de que el poeta es siempre un Neruda
-gordo de boina, mirada muda-
pero no es bueno irse con la finta
aunque el registro se haga con tinta
el verso es canto: de eso no hay duda.

Siguen cantando los trovadores
y los juglares en nuestro oído:
en cada nuevo verso leído
suenan guitarras, flautas, tambores.
Y los raperos ¿son escritores
o son cantantes que *flow* destilan?
En cada estrofa que ellos maquilan
viven Boccaccio, Petrarca y Dante
como en aquella piedra rodante
que en los sesentas lanzó Bob Dylan.

Así que ahí muere con ese asunto
no hay que buscarle tres pies al gato
no obtuvo el Nobel un literato:
ganó un poeta que canta, y punto.
Para cerrar el tema pregunto
-no estoy saliéndome del carril-
con tantos versos en el atril,
tras tantos discos, conciertos, giras...
Bob, di la neta -ya sin mentiras-
ganaste el Nobel *¿How does it feel?*

Blues en el Reino Unido

Resumen 2016

Philip Daniels Storr

A continuación, se relacionan los artículos que se publicaron durante el año en esta columna:

Acerca del blues

Apología de un bluesero	Número 57	Febrero
Blues is not black. Parte 1	Número 62	Julio
Blues is not black. Parte 2	Número 64	Septiembre
Blues is not black. Parte 3	Número 65	Octubre
¿Llamar las cosas por su nombre correcto? ¿Es blues?	Número 63	Agosto
Black cat bone, Mojo hand y John the conqueror	Número 66	Noviembre

Músicos y su obra

The Rolling Stones – Timeline parte I	Número 58	Marzo
The Rolling Stones – Timeline parte II	Número 60	Mayo
Blues en las palabras de Jimi Hendrix	Número 61	Junio
Notas sobre “La Casa del Sol Naciente”	Número 59	Abril
El Premio Nobel 2016 para Bob Dylan	Número 67	Diciembre

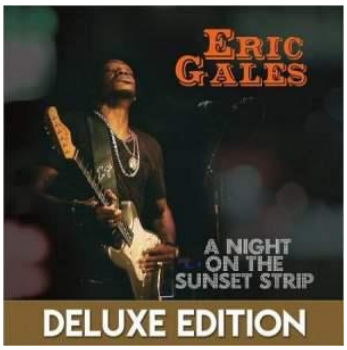
Suplemento

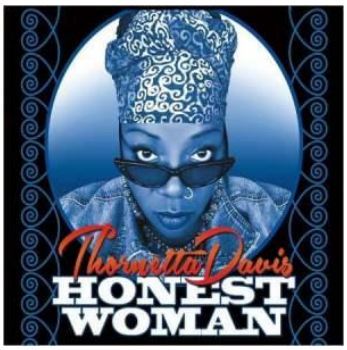
Sexto bimestre de blues contemporáneo (noviembre – diciembre 2016)

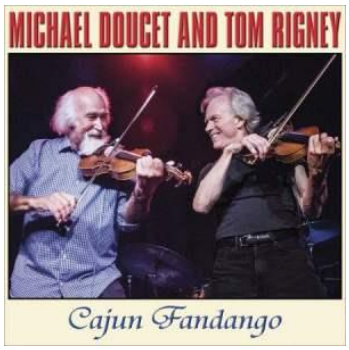
José Luis García Fernández

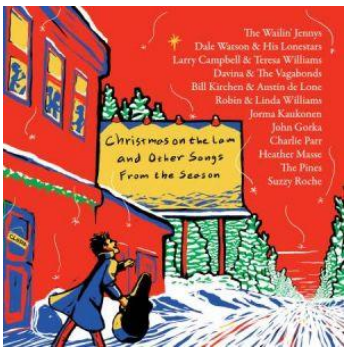
Para iniciar el año aquí está un buen número de opciones de discos publicados recientemente, simplemente 59, para coleccionar o bien para escuchar vía Spotify. Relación basada en la extraordinaria publicación de Chicago: Blues Blast Magazine durante el periodo noviembre – diciembre 2016.

Noviembre



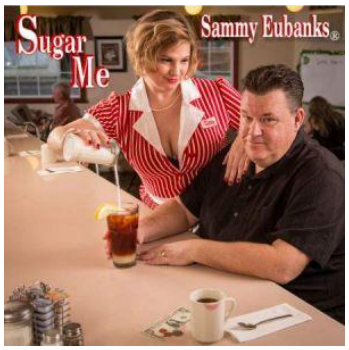
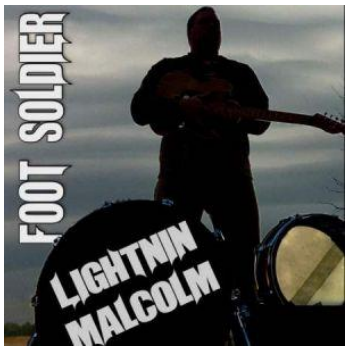




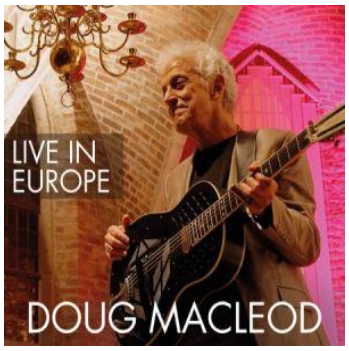


Mississippi Heat
CAB DRIVING MAN

Now or Never
AC Steel and The Galvanizers

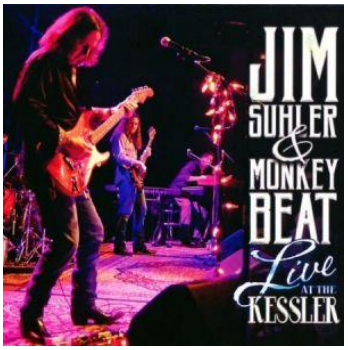
Tony Torres
A Real Gone Time

Sugar Me
Sammy Eubanks

FOOT SOLDIER
LIGHTNIN MALCOLM

NATIONAL HARDWARE
Mark Harrison
Turpentine
HANDLE WITH CARE

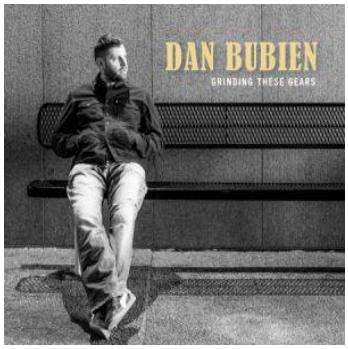
LAYLA ZOE
BREAKING FREE

LIVE IN EUROPE
DOUG MACLEOD

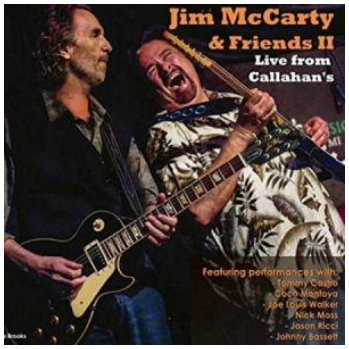
Diciembre

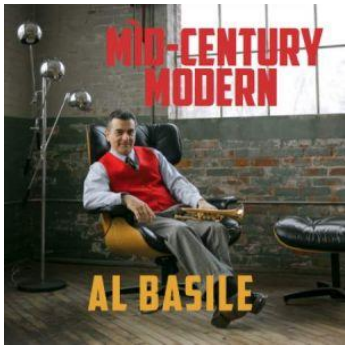
Lurrie Bell
CAN'T SHAKE THIS FEELING
847

ON TIME
BLUES CARGO

JIM SUHLER & MONKEY BEAT
Live AT THE KESSLER

MICHAEL SKINNER
NEW ARRARNGEMENTS

The Cadillac KINGS
The Secret of my Success

DAN BUBIEN
GRINDING THESE GEARS

THE FREMONTS
ALLIGATOR
TRUAX RECORDS

Jim McCarty
& Friends II
Live from Callahan's


MID-CENTURY MODERN
AL BASILE

ALABAMA MIKE
UPSET THE STATUS QUO

KENNY NEAL
BLOOD LINE

jj thames
RAW SUGAR

AGE DON'T MEAN A THING
ROBERT FINLEY

LIZ MANDEVILLE
THE STARS MOTEL
THE STARS MOTEL

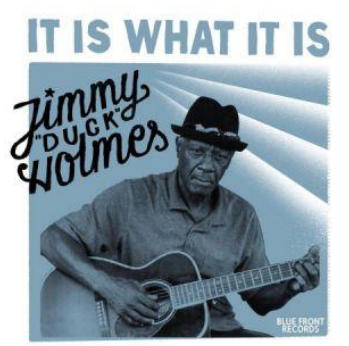
TOMI LEINO TRIO
HIP SHOOTIN'

LOUISIANA SWAMP BLUES VOL. 7
KATIE WEBSTER
THE SWAMP BOOGIE QUEEN
I'M BAD

ROLAND JOHNSON
IMAGINE THIS

KENNY 'BLUES BOSS' WAYNE
Jumpin' & Boppin'

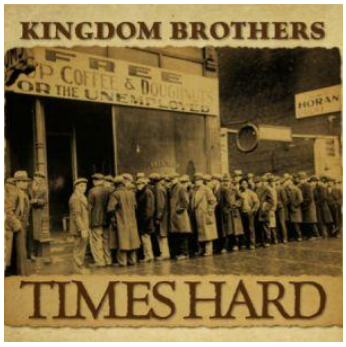
Lisa Mann
HARD TIMES, BAD DECISIONS

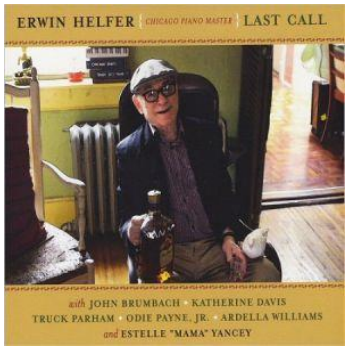
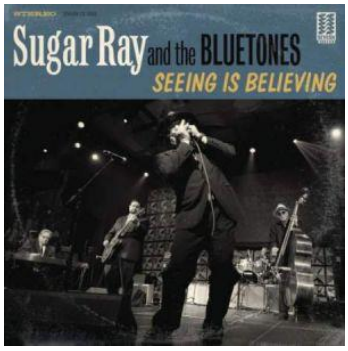
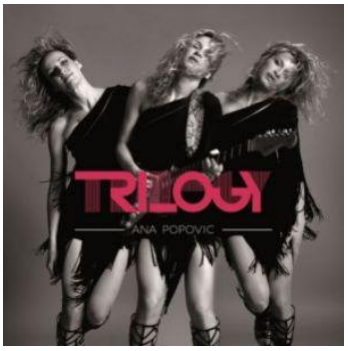

IT IS WHAT IT IS
Jimmy "Duck" Holmes
BLUE FRONT RECORDS

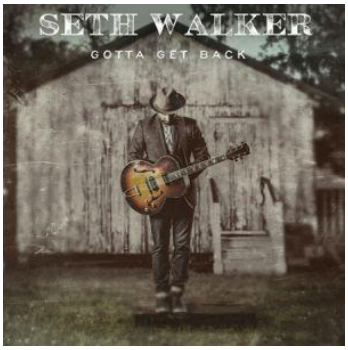
ROYAL SOUTHERN BROTHERHOOD
THE ROYAL GOSPEL

Gabriel Cox
I Surrender

THE INCORRUPTIBLES
LEAVE IT AT THE DOOR


KINGDOM BROTHERS
TIMES HARD


ERWIN HELFER | CHICAGO PIANO MASTER | LAST CALL
with JOHN BRUMBACH · KATHERINE DAVIS
TRUCK PARHAM · ODIE PAYNE, JR. · ARDELLA WILLIAMS
and ESTELLE "MAMA" YANCEY

Sugar Ray and the BLUETONES
SEEING IS BELIEVING

TRILOGY
ANA POPOVIC

DOYLE BRAMHALL II RICH MAN

SETH WALKER
GOTTA GET BACK

blues
full circle
duke robillard
and his all-star combo
Special Guests: Jimmie Vaughan, Sugar Ray Norcia & Kelley Hunt

JOHNNY NICHOLAS
FRESH AIR

Anuncios

61

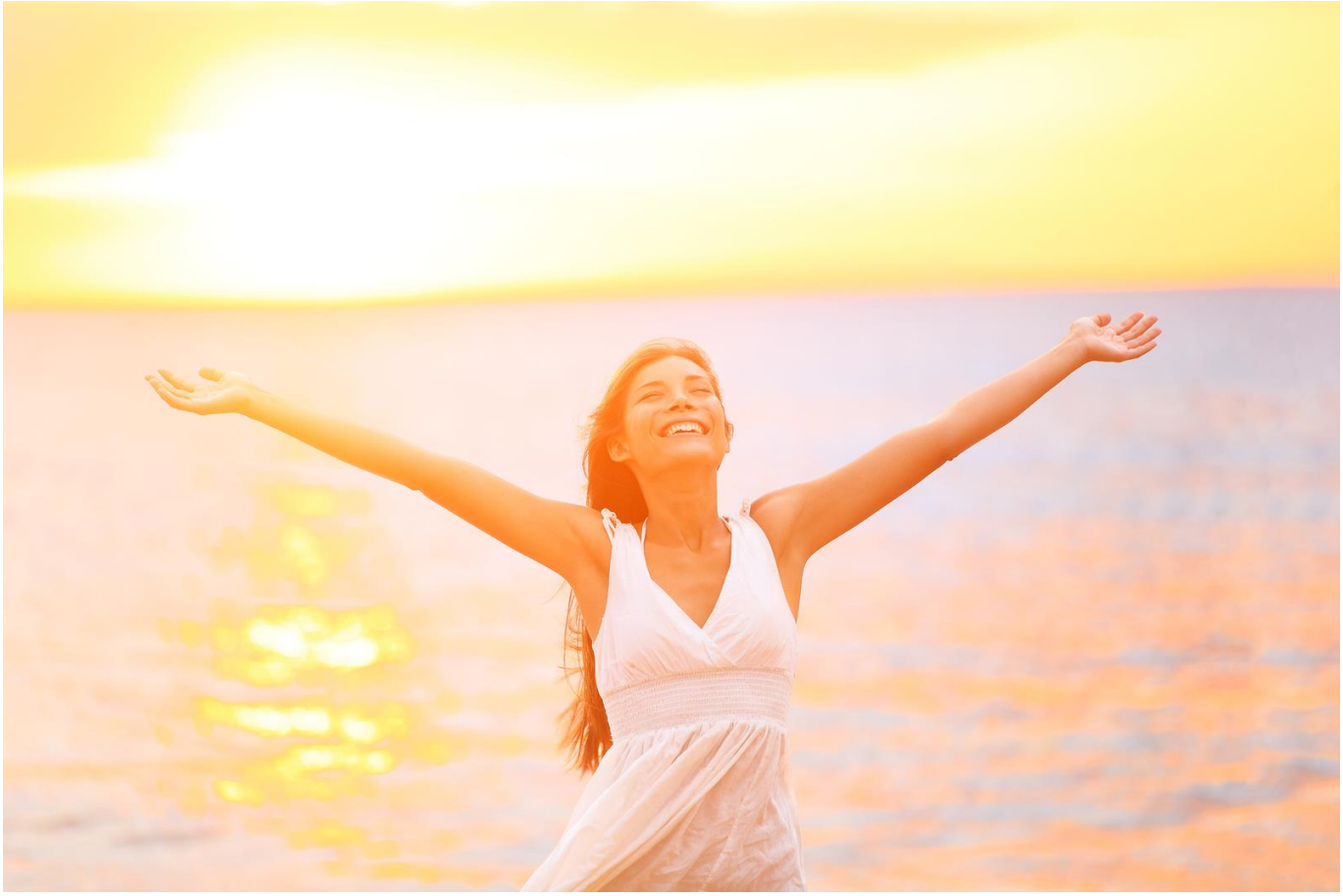
BLUES
JAZZ
& OTHER
GROOVES

las musos de
PapáSibarita
PANADERÍA • RESTAURANTE • CAFÉ

Los Versos de Norma

Libertad

Norma Yim



Encima que te filtraste en mi vida mañosamente, la desaprovechaste.
Encima que te di mi tiempo, mi aliento y mi corazón, que ha nadie se lo doy, de mí te burlaste.

Encima que te colaste en mi alma y mi ser, te equivocaste tratándome como a tus amoríos pasados.
Encima que me viste derramar lágrimas por ti, creo que nunca me valoraste.

Traicionabas mi confianza cada que te enojabas, así estás acostumbrado, pero yo no.
Tus inseguridades yo no las voy a cargar, por eso hoy te digo adiós, hasta pronto, hasta no sé.

El camino es largo y la vida corta, mi corazón frágil y tu amor insensible.
Hoy descubrí que ser compositor, no te da más sensibilidad.

Al contrario, puedes estar al lado de un villano traicionero por decepción.
Detener tu vida por alguien, es detenerte la respiración.

Estar chantajeada por alguien, es igual a estar comprada.
Que te digan siempre que estás mal, es cobardía y un reflejo de traumas sin superar.

Pero maravillosamente ha opinado uno de los mejores poetas de este país,
que le gusta mi literatura sin tabús y sin censura.
Eso, eso es tocar el cielo con un dedo, eso es sacarte una sonrisa de felicidad.

Que valoren tu trabajo cargado de libertad para expresar, eso me ha ayudado a reaccionar.
Eso me ha dicho el escritor al opinar, que lo aplique en mi vida personal.

Libertad para amar sin condiciones ni ataduras, libertad para poetizar sin censura.
Simplemente… libertad para amar y libertad para poetizar, se tienen que conjugar.

Escúchalo en Los Versos de Norma…

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

Música de fondo: Purple por Shuggie Otis del álbum Freedom Flight

Anuncios

El Comité de Música de la Embajada y la Biblioteca Benjamín Franklin

te invita al concierto que nos ofrece:

Viernes 27 de enero 19:00hrs.

Entrada gratuita.

Confirma tu participación en voyalabiblioteca@state.gov

Liverpool #31 Col. Juárez Tel. 5080 2089

www.usembassy-mexico.gov/biblioteca