Nº 70 Marzo 2017

Cultura Blues.

La Revista Electrónica

LUCY BLUES
Somos Hijos del Diablo

Y MUCHO MÁS DE LA CULTURA BLUES...

Contenido

Directorio

Cultura Blues. La Revista Electrónica

www.culturablues.com

Número 70 – marzo 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. Luis Eduardo Alcántara
5. Rafael Arriaga Zazueta
6. María Luisa Méndez Flores
7. Fernando Monroy Estrada
8. Philip Daniels Storr
9. Sandra Redmond
10. Norma Yim

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

PORTADA Lucy Blues (1). Fotos por Rojo Cuarenta, cortesía de Lucy Blues **1**

CONTENIDO - DIRECTORIO **2**

EDITORIAL Talento, Calidad y Trayectoria (2) Fotos por Rafael Arriaga Zazueta **3**

SESIONES DESDE LA CABINA Lucy Blues, los hijos del diablo (3) **6**

BLUES A LA CARTA Festival Internacional de Blues: Grooves & Blues Guadalajara. Parte 1 (2) **9**

ESPECIAL DE MEDIANOCHE El regreso de dos leyendas (4) **15**

DE COLECCIÓN De vinyl, 30 Años de Música Rock Salvat II (2) **20**

SUPLEMENTO Blues contemporáneo febrero 2017 (2) **23**

CULTURA BLUES DE VISITA
En el Diente de Oro con Dauma (5)
En el 61 con Las Señoritas de Aviñón y Louise Phelan (5)
En el foro abierto de Plaza Loreto con Louise Phelan (5)
En el Zinco con Louise Phelan y la Swing Jazz Band (5)
En las Musas de Papá Sibarita con Rhino Bluesband (5)
En el 61 con Michael Manring, Christopher García y JC Smith (5)
En el 61 con Luciano Hidalgo y JC Smith (2)
En la Biblioteca Benjamín Franklin con Viri Roots & The Rootskers (5) **26**

HUELLA AZUL Entrevista a Geordi Villeda - Gia Sound & Street Blues Collective (6 y 7) **38**

¿QUIÉN LO HIZO? "Blind Boy Fuller (2) **45**

BLUES EN EL REINO UNIDO Los límites y las limitaciones de las letras en el blues (8) **48**

COLABORACIÓN ESPECIAL Resumen musical del 2016. La Esquina del Blues y otras músicas (9) **53**

EN VIDEO 5 colecciones de videos musicales (2) **55**

LOS VERSOS DE NORMA ¿A dónde se va el amor que soltamos? (10) **61**

AGENDA **62**

Editorial

Talento, calidad y trayectoria

José Luis García Fernández

Hoy comenzaré revisando algunas definiciones básicas… *Talento*: especial capacidad intelectual o aptitud que una persona tiene para aprender las cosas con facilidad o para desarrollar con mucha habilidad una actividad. *Calidad*: superioridad o excelencia de algo o de alguien. *Trayectoria*: curso o evolución que, a lo largo del tiempo, sigue el comportamiento de una persona o de un grupo social en sus actividades intelectuales, morales, artísticas, económicas, etc.

Nay Stanfield – Louise Phelan – Adrián "Oso" Nuñez

Y todo esto por una reflexión que en días pasados he venido construyendo con respecto a ciertas opiniones expresadas en las redes sociales con respecto al blues que se escucha y se hace en México. Ahí actualmente todo se vale, no hay reglas, pero… revisemos a continuación algunas de mis conclusiones.

¿Hay talento, calidad y trayectoria en los músicos del circuito bluesero en México?¿Eso es bueno, regular o malo?

Sin duda, el talento existe, es un hecho, desde los años 70´s cuando los cimientos del blues hecho en México, se comenzaron a construir. Fue con Javier Bátiz, El Hángar Ambulante y un poco después con la aparición en la escena de Follaje, Real de Catorce, Three Souls in My Mind, Guillermo Briseño y Betsy Pecanins, entre otros músicos y cantidad de bandas que finalmente se fueron desvaneciendo en el camino.

Ya instalados en el nuevo siglo, la interacción con diferentes agrupaciones del círculo del rock urbano dieron como resultado diversos encuentros y festivales, por ejemplo los organizados en el seno del Museo Universitario del Chopo, de donde se desprendieron algunas bandas distintivas como, Juan Hernández y su Banda de Blues, que siguió en el sentido del rock urbano, y La Rambla que giró hacia el circuito bluesero.

El nacimiento de las tecnologías de la comunicación, en particular el auge del internet y las redes sociales lograron interconectar a las diferentes agrupaciones regadas a lo largo y ancho del territorio nacional. Los festivales y encuentros regionales comenzaron a nutrirse de bandas de otros lugares. Al igual en la ciudad de México comenzaron a llegar bandas de los diferentes estados.

¿Y el talento? Pues de sobra reconocido, con grupos y músicos surgidos en los últimos años, por mencionar algunos como: Hola Soy Lola de Tijuana; Malverde Blues Experience de Sinaloa; T44 Blues Band, Fonzeca-Caja de Pandora Project y Sirena Blues de Monterrey; Los Amigos del Blues, Fart Blues y Doberman de Aguascalientes; Chris Sánchez Blues Band y JC Cortés Band de Morelia, Naranjito Blues (ahora Los Villanos Blues Band) y Bad Boy Blues de Guadalajara; Híkuri y Serpiente Elástica de Puebla; Monroy Blues, Beto´s Blues Band y Los Blueserables de San Luis Potosí; El Callejón Blues Band, La Oca Banda de Blues y Rumorosa Blues Band de Querétaro; Luis Díaz y Pascual Aranda de Zacatecas; y Eduardo Méndez de Pachuca. La lista de talentos recientes de la CDMX, hoy la dejamos para otra ocasión, pero sépase que también es bastante nutrida.

La diversidad de objetivos y propuestas musicales en todos estos proyectos de blues-rock es lo que la hace rica. Siempre tendientes a la calidad, salvo sus honrosas excepciones, que como en toda regla las hay. Hay quienes se inclinan a la interpretación de versiones, hay quienes las combinan con sus originales, están los que se han mantenido desde sus inicios en ese plano original, o quienes han girado hacia él. Hay también quiénes mantienen el canto en el idioma inglés, por ser el de nacimiento del género, algunos pocos lo combinan con el castellano, y hay los que ya de manera natural y plausible lo hacen en nuestro idioma. Y para complemento también hay bandas que le dan más al estilo instrumental. Hay quienes defienden el blues tradicional, pero por fortuna (en mi opinión), son más los que giran hacia el contemporáneo, o porque no, en una sana combinación de ambos. Hay muchos más que se atreven además a las fusiones.

Aquí el secreto está en ser y dejar ser, en respetar y exigir ser respetado. Los proyectos musicales con una u otra característica, no son más , ni son menos, simplemente son. Y para completar la idea al respecto que siempre he mantenido como principio en estas páginas es que… *hay grupos, intérpretes, lugares y música que te gusta o no, así de simple*.

Hablar de la calidad de los proyectos es un tema delicado. Muchas veces no hay una relación directa. Si un proyecto tiene unas características y carece de otras no necesariamente es de calidad. Igual sucede con la trayectoria. Un músico o grupo con gran trayectoria, no necesariamente es actualmente de calidad, a pesar del talento inherente. Intervienen, creo yo, otros factores. O al revés, un nuevo proyecto puede en cierto momento, cumplir con estos dos conceptos, de talento y calidad; independientemente sí su propuesta es tradicional o contemporánea, si es de cover u original; o bien si es en inglés o en español. Todo es de momentos, de convicción, incluso en algunos casos diría de propia decisión.

Para ejemplificar esto de la propia decisión, lo comentaré con un caso (ficticio) típico, de la banda “legendaria” que no invierte un centavo en su proyecto, en sus grabaciones, en su equipo, en su indumentaria; que no mantiene una alineación; que tiene que explicar el significado de su nombre en el anuncio de sus presentaciones; que recorta los carteles oficiales para resaltar su nombre de los eventos, menospreciando de manera egoísta a los otros participantes; que sus comentarios y publicaciones tienen evidentes y horrorosas faltas de ortografía o con claras tendencias de discriminación; que sus fotos y videos son borrosos y sin calidad, etcétera, etcétera. Aquí, (sí es que existe algún músico o banda así), el fracaso y empantanamiento de su propuesta, no es culpa de terceros, ni del gobierno, ni de las otras bandas del circuito… ellos mismos son sus propios enemigos.

En fin, cada quién su blues, para mí… *hay grupos, intérpretes, lugares y música que te gusta o no, así de simple.*

Continuará… algún día.

Adrián Bosques – Geo Equihua – Guillermo Briseño

Nos acercamos gustosamente al sexto aniversario, pero mientras, en esta tercera edición del año estamos de plácemes por la publicación de dos nuevos discos: *Somos Hijos del Diablo* (Lucy Blues) y *Gia Sound* (Gia Sound & Street Blues Collective). Dentro de nuestras páginas tendremos algunos comentarios al respecto. Del cd de Lucy Blues, en *Sesiones desde la Cabina* y del Gia Sound & Street Blues Collective en *Huella Azul*.

Pero el gusto también está presente, por la próxima aparición de un nuevo festival internacional de blues en el país, se trata de *Grooves & Blues Guadalajara*, a llevarse a cabo a fines del mes de abril, en *Blues a la Carta*, tenemos la primera de dos partes con semblanzas de los participantes de tan espectacular evento. En *Especial de Medianoche*, se retoma este tema, con los comentarios acerca de dos de los participantes estelares en dicho festival: John Mayall y Charlie Musselwhite.

En *De Colección*, escribo la segunda parte sobre la agradable y nostálgica colección de Lp´s: "30 Años de Música Rock Salvat", para que a continuación de un salto a la recomendación del mes, correspondiente a 28 discos de blues y sus derivados de reciente publicación (*Suplementos*).

Tenemos a continuación en *Cultura Blues de visita*, una extensa colección de fotografías originales que siguen contando parte de la historia del blues hecho en México (Dauma, Louise Phelan, Señoritas de Aviñón, Rhino Bluesband, Michael Manring, JC Smith, Luciano Hidalgo y Viri Rots & The Rootskers, entre otros).

Por el lado del blues tradicional tenemos a Blind Boy Fuller *(¿Quién lo Hizo?*) y las interesantes disertaciones acerca del blues en la columna *Blues en el Reino Unido*. Las entrevistas del mes corresponden al guitarrista Geordi Villeda y a la vocalista Gia Sound en *Huella Azul*.

Las *Colaboraciones Especiales*, están así, muy especiales, con la participación de Sandra Redmond y su resumen del 2016 de "La Esquina del Blues y otras músicas". Pero también con la recomendación de colecciones de videos de blues, rock y pop. Las letras también están presentes en Cultura Blues, con las columnas de Frino (*Cortando Rábanos*), y de Norma Yim (*Los Versos de Norma*), para finalizar con la acostumbrada *Agenda*.

¡Hasta la próxima!

Sesiones desde la Cabina

Lucy Blues, los hijos del diablo

Yonathan Amador Gómez

Fue en el invierno de hace dos años. Si soy sincero, no recuerdo bien a bien cómo fue que me enteré del nuevo proyecto que José Cruz Camargo tenía a lado del guitarrista Miguel Korsa. No importa, estaba ahí, en la casa de José, parado en la misma estancia en la que había estado hacía más de diez años, ahora, en medio de uno de los primeros ensayos que Lucy Blues tenía con el percusionista Charly Mercado como músico invitado, así lo narré en estas mismas páginas (número 45 de Cultura Blues http://www.culturablues.com/2015/02/guerreros-del-blues/). Ese año José Cruz y Miguel presentaron a Lucy Blues con diversos toquines y con la mirada puesta en grabar un disco.

Todo comenzó hace más de 7 años "*de manera espontánea y sorpresiva*", me comentó José Cruz, en aquel ensayo. Miguel Korsa -quien ha explorado el rock progresivo y tiene su propia banda de blues-, en su búsqueda de clases de armónica llegó al taller que ofrece José, ahí inició una relación de amistad que derivó en que Miguel se convirtiera en guitarrista de Real de Catorce, ahí se fortalecieron los vínculos y la afinidad musical; posteriormente, impulsados por Patricia Aguirre -manager de Real de Catorce-, se conformó Lucy Blues, que finalmente se concretó durante una visita a Tijuana, con una "*mágica*" sesión de fotos en un lote baldío, "*en donde había mariposas blancas*" revoloteando y una casa rodante -similar en la que Walter White y Jesse Pinkman utilizaban para cocinar su metanfetamina, en la serie Breaking Bad, de la cual José y Miguel son fans- y José dijo: "*esta es Lucy, el vehículo que nos llevará a lo desconocido*".

Charly Mercado era el músico invitado del dueto, muy pronto se convirtió en el tercer elemento Lucybluesero, que le ha aportado su personalidad y feeling al proyecto, que ahora es un sólido power trío, que presentó el pasado 18 de febrero su disco *Somos Hijos del Diablo*.

Un 2016 complicado en materia de salud para José Cruz retrasó la grabación de este disco, tiempo que en definitiva jugó a su favor, ya que Lucy Blues tiene ahora un sonido más maduro, sólido, seguro y redondo a lo que escuché en aquel ensayo con unas cuantas semanas de formación.

Las dos caras de Lucy

El mundo está cimentado en dualidades, el bien y el mal; el cielo y el infierno; el Yin y el Yang -en la tradición oriental- en fuerzas complementarias y opuestas como Eros y Tanatos. Para los Griegos Eros era el dios, la figura del amor, de la atracción sexual; Tánatos, personificaba a la muerte. Fue Sigmund Freud quien le adjudicó a estos dos elementos el concepto tal y como lo conocemos ahora, de vida y muerte.

Si alguien ha encarado muy de cerca estos dos extremos, estas dos caras del paso temporal que es la vida, ese es José Cruz; es por ello que no resulta extraño que sus letras jueguen con estas ideas y en *Somos Hijos del Diablo*, Lucy Blues presenta un disco doble, dividido en estos dos grandes conceptos.

El primer disco, Eros, contiene siete temas en donde el power trío nos recibe con *Aún sin caer*, tema alegre estilo country blues con ritmo hipnótico y una alegre armónica -que me recordó mucho el gran disco de Alison Krauss y Robert Plant, *Raising Sand*- y con una letra despreocupada que habla de las difíciles condiciones de desempleo. En este primer bloque de canciones encontramos blues muy bien logrados como *Agua con sal*, *Un par de ojos*, *El Grillete* y *Cobalto*, tema que básicamente es un poema en prosa de José musicalizado a ritmo de blues, con unos buenos riffs de Miguel.

Mención aparte merecen dos temas *Botellas de mar* y *Mi mojo*; en ambas retoman el country blues y en sus letras José toca temas más personales. "*En mi calle vive el príncipe del cáncer / la dama venérea y un viejo que hace blues, / cada puerta es como un bálsamo bendito / para el miedo, el amor y la piedad*", canta José Cruz en *Botellas de Mar* en clara referencia a la calle en la que él vive. En *Mi mojo* el canto va de la figura de su abuela a la crítica política actual y la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, dos muy buenos temas que redondean su lado luminoso.

Tanatos, el lado oscuro de la banda, contiene ocho temas cargados de un blues duro y una lírica sin contemplaciones, cantos al migrante deportado, a Robert Johnson, al sexo casual, a las relaciones tabú. Además, uno puede escuchar *Lydia Iyalosha*, canción hipnótica inspirada en la tradición de la cultura africana, -Iyalosha es la mujer consagrada a interpretar el oráculo del dilogún. También cabe destacar la gran improvisación de casi 20 minutos que contiene *Blucy magic*, tema que cierra el disco y en el que nuevamente la poesía de José es musicalizada para romper en una impro entre guitarra, dobro, armónica y el cajón de Charly.

Dos discos, 15 temas y más de hora y media de música se disfrutan en *Somos Hijos del Diablo*, con un proyecto que retoma las raíces del blues, de manera muy sencilla y acústica, hace un proyecto muy destacado con base en el talento de sus tres integrantes. "*Estamos buscando ser espontáneos y no buscar el virtuosismo como una manera de llegar a un estatus* -me dice José Cruz, al terminar el ensayo. *Lo que espero de Lucy es la disciplina que tenemos, lo lúdico, disfrutar y compartir con la gente*". José Cruz, como dicen en Wixarika, la lengua huichola, hace tunúiya, es decir cantar para curar, primeramente, a él y luego a los demás.

Esa noche, aquella noche de final de invierno de 2015, luego de casi tres horas de ensayo y una charla de media hora, salí de la casa de José Cruz, contento de haber escuchado lo que escuché y con la idea muy clara de que se estaba gestando un proyecto muy prometedor para la escena bluesera del país. No me equivoqué.

Fotos por Rojo Cuarenta y cortesía de Lucy Blues

@YonAmador
sincopablues@gmail.com

Anuncio

Blues a la Carta

Festival Internacional de Blues: Grooves & Blues Guadalajara
Parte 1

José Luis García Fernández

Sorpresivamente en días pasados apareció en redes sociales la publicación de un cartel que anuncia un Festival Internacional de Blues en Guadalajara. Quattro Producciones presenta, en efecto, este grandioso Festival bajo el nombre de Grooves & Blues, a llevarse a cabo los días 28 y 29 de abril de 2017. El lugar será el espacio denominado Calle 2 ubicado en Zapopan, Jalisco.

El cartel del concierto lo encabeza el legendario músico de blues inglés, John Mayall. Sin embargo, el extraordinario y extenso elenco lo complementan músicos internacionales y nacionales. Otra leyenda, el armonicista de Mississippi, Charlie Musselwhite; los guitarristas Jimmy Burns y Guy Davis, la cantante Missy Anderson y el armonicista Marcos Coll. Por parte del talento nacional estarán, Los Mind Lagunas (CDMX), Bad Boys Blues Preservation Band (Gdl), Sara Valenzuela y los Outsiders (Gdl), Fachada de Piedra (Gdl), Óscar Fuentes (Gdl), Malverde Blues Experience (Culiacán, Sin), Los Villanos Blues Band (Gdl), Cadavieco Blues Band (Gdl), Dirty Black Beans (Gdl), Los Hermanos Cuchillo (Gdl) y Ensamble Ciencias (Gdl).

Para el viernes 28 de abril se anuncia la realización de tres Master Class, con la participación de *Guy Davis, Charlie Musselwhite y Jimmy Burns*. Asimismo, la realización de una mesa redonda "*El blues, el diablo y los cruces del camino*".

Vayamos entonces repasando las semblanzas de la primera parte del elenco:

Charlie Musselwhite (foto inicial junto al cartel)
Nace el 31 de enero de 1944 en Kosciusko, Mississippi. Tiene en su haber cincuenta años de gira sin escalas, realizando grabaciones y cosechando enormes recompensas. Es la prueba viviente de que la gran música sólo mejora con la edad. Este hombre se presentó con Muddy Waters, Howlin' Wolf y gran parte de los músicos del South Side de Chicago a principios de los 60, gracias a su estrella de la suerte, todavía está activo y con nosotros diciendo la verdad con su extraordinaria voz y su inigualable sonido de armónica.

Musselwhite tal vez sea el único músico que consigue una gran ovación tan sólo por abrir su maletín. Los fans saben que es donde él guarda sus armónicas y están a punto de escuchar a uno de los verdaderos maestros trabajar su magia con el humilde instrumento. Es, y siempre será, un bluesman del más alto orden.

Ha participado en solitario en grabaciones con diferentes músicos de los más diversos géneros como con Cindy Lauper, los bateristas de Kodo de Japón, y Eliades Ochoa, cada uno tocando en el álbum del otro. La lista crece en cuanto a sus participaciones con INXS, Tom Waits, Vassar Clements, Blind Boys de Alabama e incluso con Cat Stevens. Poco antes de ganar el Grammy por el Mejor Álbum de Blues en colaboración con Ben Harper (Get Up! 2013), tocaron en la Casa Blanca para el Presidente Obama y la Primera Dama. Su más reciente grabación es el cd *I Ain't Lying* (2015).

Guy Davis

Nace el 12 de mayo de 1952, se denomina como embajador del blues, es un cantante, guitarrista, interprete de banjo, profesor de música y actor. Mientras lleva el blues alrededor del mundo, desde el Ecuador hasta el Círculo Polar Ártico, Guy Davis volvió con una nueva inspiración y nuevas historias para contar.

Kokomo Kidd (2015), es su más reciente cd. Resulta ser su primer álbum que ha producido por sí mismo. Su hábil interpretación acústica y letras bien hechas están aquí como siempre. Algunas canciones encuentran a Davis mostrando su talento como un actor y narrador, mientras que otras son muy personales. La armónica de Charlie Musselwhite, aparece en una versión del clásico de Howlin 'Wolf, "Little Red Rooster".

El trabajo de Guy Davis como actor, autor y últimamente como profesor le ha marcado como un hombre del renacimiento del blues. Lo que la música y la actuación tienen en común, explica, *"… es que no me gusta que la gente vea el trabajo, sólo como eso. Quiero que me oigan y se levanten. Quiero que un niño pequeño de ocho años en la primera fila ponga los ojos grandes y diga -Hey, yo quiero hacer eso-."*

Jimmy Burns

Nace el 27 de febrero de 1943 en Dublin, Mississippi. Jimmy, es el hermano menor del bluesman Eddie Burns. Es un cantante y guitarrista que siguió con la tradición familiar, convirtiéndose en un elemento básico del circuito de clubes en el West Side de Chicago después de una larga ausencia de los escenarios.

Realizó un puñado de sencillos al principio de su carrera, pero al casarse y fundar una familia, aplicó en gran medida los frenos a sus aspiraciones musicales para centrarse en la vida doméstica. Burns se presentó rara vez en las décadas siguientes; sin embargo, con sus hijos ya grandes a principios de los 90, reavivó su carrera. Después de un día difícil de trabajo en su puesto de barbacoa, tocaba con un conjunto de blues en el Smokedaddy, su sede habitual. Fue hasta 1996, a la edad de 53 años, cuando Burns finalmente emitió su largamente esperado debut discográfico con *Leaving Here Walking*. Su más reciente cd es *It Ain't Right (2015).*

Bad Boy Blues Preservation Band

Bad Boy Blues Preservation Band es una banda única en México, que rescata el sonido callejero de Nueva Orleans. Originaria de Guadalajara, Jalisco, se considera el proyecto más sólido de uno de los divulgadores y preservadores del género del blues más querido en nuestro país, Don Genaro Palacios Clemow.

Homenajeado maestro e inspiración de varias generaciones, que hoy junto con Germán Quintana, exquisito contrabajista y arreglista formado en el jazz con toda una vida por detrás, y junto con Genaro Palacios Jr., su hijo, retoman el sonido más puro del blues de Nueva Orleans, y lo reinterpretan con un sentimiento propio que suena a nuestras ciudades, a nuestra propia melancolía, a nuestra propia manera de amar y de sentir la vida. Su más reciente cd es *Gigante (2014).*

Malverde Blues Experience

La Malverde Blues Experience, es una banda de Culiacán Sinaloa, que lleva algunos años tocando en cuánto lugar le dejen presentarse, tanto en la ciudad sede, como en escenarios de otras partes del país, ya sean bares, festivales o eventos diversos en donde se requiera disfrutar de buena música.

Su propuesta musical la autodefinen como blues ácido y distorsionado con algunos toques de góspel, soul y música de raíces. Ven al blues más que como un género, como una actitud musical y de vida. La alineación actual y que además participa en en su primer cd homónimo del 2014, es: Alberto Prieto, guitarra; Jesús Osuna, bajo; Dick Sáenz, batería y Roberto Fernández "Whiskey Soaked Man", voz y armónica.

Los Villanos Blues Band

Banda originaria de Guadalajara, Jalisco, la cuál, busca llevar el blues hecho en México a diferentes escenarios. La agrupación nace en 2013 tras la disolución de Naranjito Blues.

Los hermanos Villaseñor deciden formar una nueva banda por las ganas de seguir haciendo música. Así, reúnen a músicos y se embarcan en este proyecto.

La alineación actual es: Javier Villaseñor, guitarra; Abraham Villaseñor, guitarra; Víctor Romero, bajo; e Iván Ramírez, batería. En ocasiones se presentan con Valeria Vivanco como invitada especial en la voz. Actualmente preparan su primer material discográfico.

Cadavieco Blues Band

Es una banda de Guadalajara, Jalisco que principalmente interpreta blues, con algunos toques de rock progresivo. Sus influencias se remiten a B.B. King, Allman Brothers, Stevie Ray Vaughan y Jimi Hendrix, entre otros. Se integra por 6 músicos: Hugo "Baloo" César Cadavieco (batería), Armando Díaz Escobell (bajo), Carlos Méndez (guitarra), Christian Reyna (guitarra), David Franco (teclado), Hugo Cadavieco (voz).

Dirty Black Beans

Cuarteto originario de Guadalajara, Jalisco; de estilo jazz-blues-rockabilly conformado por Tania Serrano, voz; Lalo Melgar, guitarra; Iván Márquez, bajo; y Jean Pierre Chaurand, batería.

Continuará…

Especial de Medianoche

El regreso de dos leyendas

Luis Eduardo Alcántara

En su caso no aplica eso de que "*No es lo mismo los Tres Mosqueteros que 20 años después*", puesto que, si seguimos la lógica que impera en los bajos fondos de los bluesmen, a mayor edad, mayor experiencia y sabiduría en lo referente a transmitir música excelsa y apabullante. Si juntamos la edad de ambas figuras (John Mayall y Charlie Musselwhite), superamos el siglo y medio de existencia, pero eso no importa, ha sido un largo caminar pletórico de triunfos que se refleja en decenas y decenas de discos grabados, presentaciones rutilantes, colaboraciones, aportaciones de variados tipos entre un largo etcétera y etcétera.

De nuevo visitarán nuestro país para ofrecer su espectáculo blusero tanto John Mayall como Charlie Musselwhite, inglés uno, gringo el otro, como parte de un elenco espectacular que nutre al festival "*Grooves y Blues Guadalajara*", a desarrollarse en la perla tapatía del 28 al 29 de abril. Otros artistas que figuran en el evento son Jimmy Burns, Guy Davies, Missy Andersen, Los Mind Lagunas y Marcos Coll, por citar algunos.

A la memoria de quien esto escribe vienen algunas imágenes de las anteriores visitas de Mayall y Musselwhite, puesto que tuve la suerte de disfrutarlos en directo, y ese es el motivo del presente artículo, compartir un texto anecdótico, tributario en sentido estricto. Echo la memoria atrás y me veo en los pasillos del Toreo de Cuatro Caminos. Mes de septiembre de 1989. Voy caminando solo y algo nervioso. El fotógrafo que debería acompañarme se ha retrasado. Por cuestiones de logística, el grupo de seguridad del coso me ordena que entre a backstage junto con otros reporteros de prensa.

Es el *Octavo Festival de Blues en México*. Falta menos de una hora para que abran las puertas. Adentro todo es ajetreo. Diferentes miembros del staff jalan cables, acomodan en sitios distintos las bocinas, hacen pruebas de sonido, verifican la potencia de luces sobre el escenario. De vez en cuando volteo con la esperanza de que el fotógrafo aparezca y comencemos en forma la cobertura, pero nada. Las personas van y vienen metidas en lo suyo, en los pormenores de la primera jornada del esperado evento que ya ha ganado trascendencia en la capital del smog, cuando de pronto lo reconozco a la distancia.

Es Charlie Musselwhite. Nadie más lo reconoce. El desconocimiento de otros colegas que pasan junto a él y lo ignoran es imperdonable. Viene solo y su alma. En la mano derecha lleva un maletín metálico que lanza destellos a la luz de las candilejas. La camisa de manga corta está llena de palmeritas y de motivos de playa. Mira curioso alrededor con cierto dejo de sorpresa.

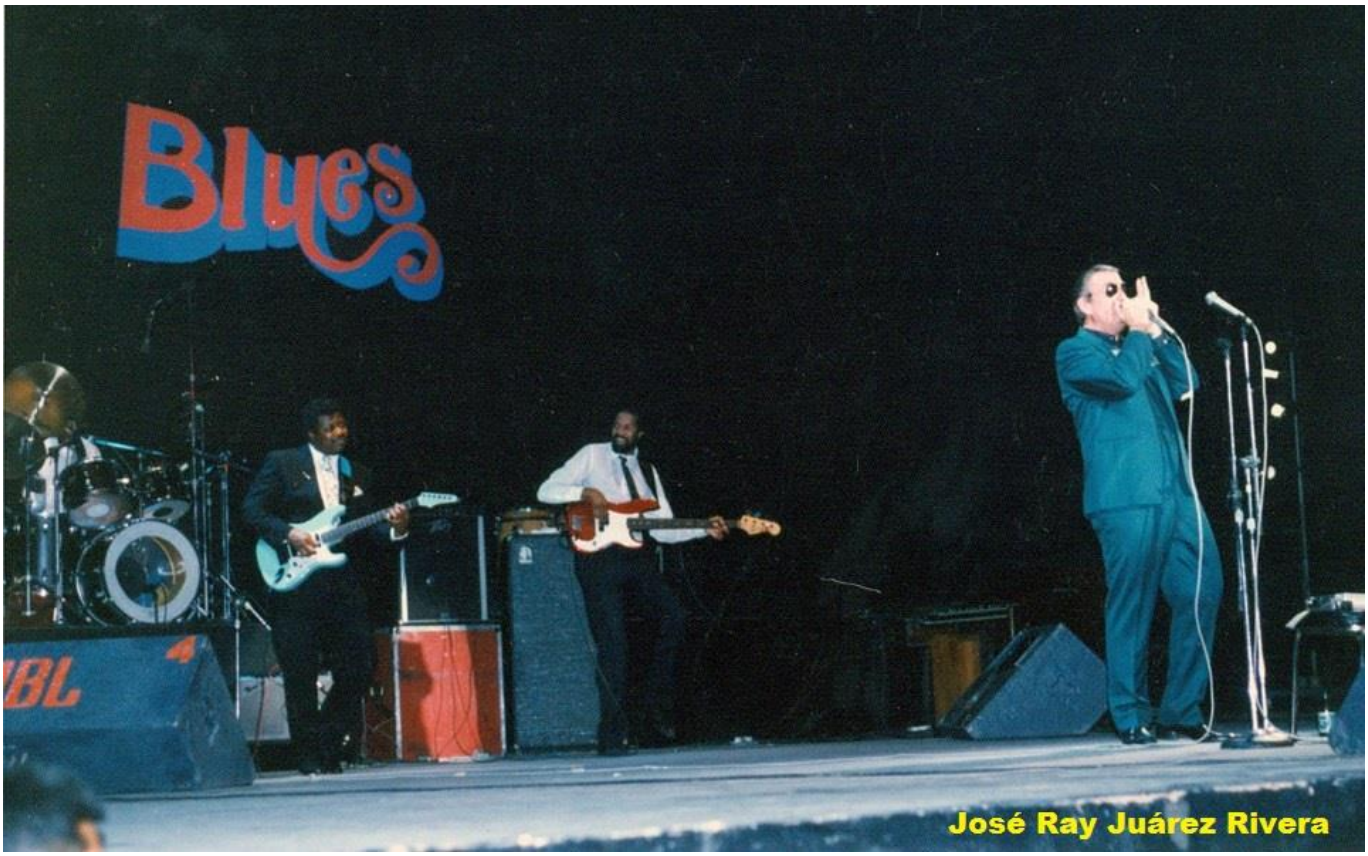
Repuesto de la impresión inicial, me planto delante de él para presentarme. Mis frases en inglés son escasas, pero trato de distribuirlas con torpeza. Charlie se da cuenta y con profunda sencillez -calidez humana- entiende y dice "no problem". Estrecho su mano. Observo que el maletín lleva impreso en relieve la marca "Lee Oskar". Allí cae la primera pregunta hacia el artista fogueado entre los grandes bluesmen de Memphis y Chicago.

Y es que una de las impresiones indelebles que nos dejó su primera visita, fue el uso de armónicas Lee Oskar, que tanto furor causaron entre la fanaticada mexicana. Musselwhite ostenta una mirada tranquila, gesto risueño con bigote y cabello entrecano, 1:80 de estatura, quizá. Le acerco uno de los posters pequeños del festival y acepta firmármelo.

Mi amigo fotógrafo nunca apareció. Entiendo que perdí la oportunidad de retratarme junto a uno de los grandes exponentes no afroamericanos del blues eléctrico. La breve charla se centra sobre la impresión que le ha causado visitar México y el repertorio que presentaría más adelante.

Le comento que varias de esas melodías vienen en su primer album oficial, *Stand Back*, que a mi jucio es de los mejores, ya que contó con el apoyo estelar de gente como Harvey Mander y Barry Goldberg. Pero la gran lección que me dio Musselwhite, y a todos los que disfrutamos del magno evento aquélla vez, fue la maestría para interpretar una música fastuosa que como lava hirviente le corre por las venas. Hizo de la armónica lo que quiso, escalas trepidantes o tranquilas, agudos en tropel, graves tenebrosos. "*El Cristo Redentor*" surcó ampollas entre la piel erizada de los presentes.

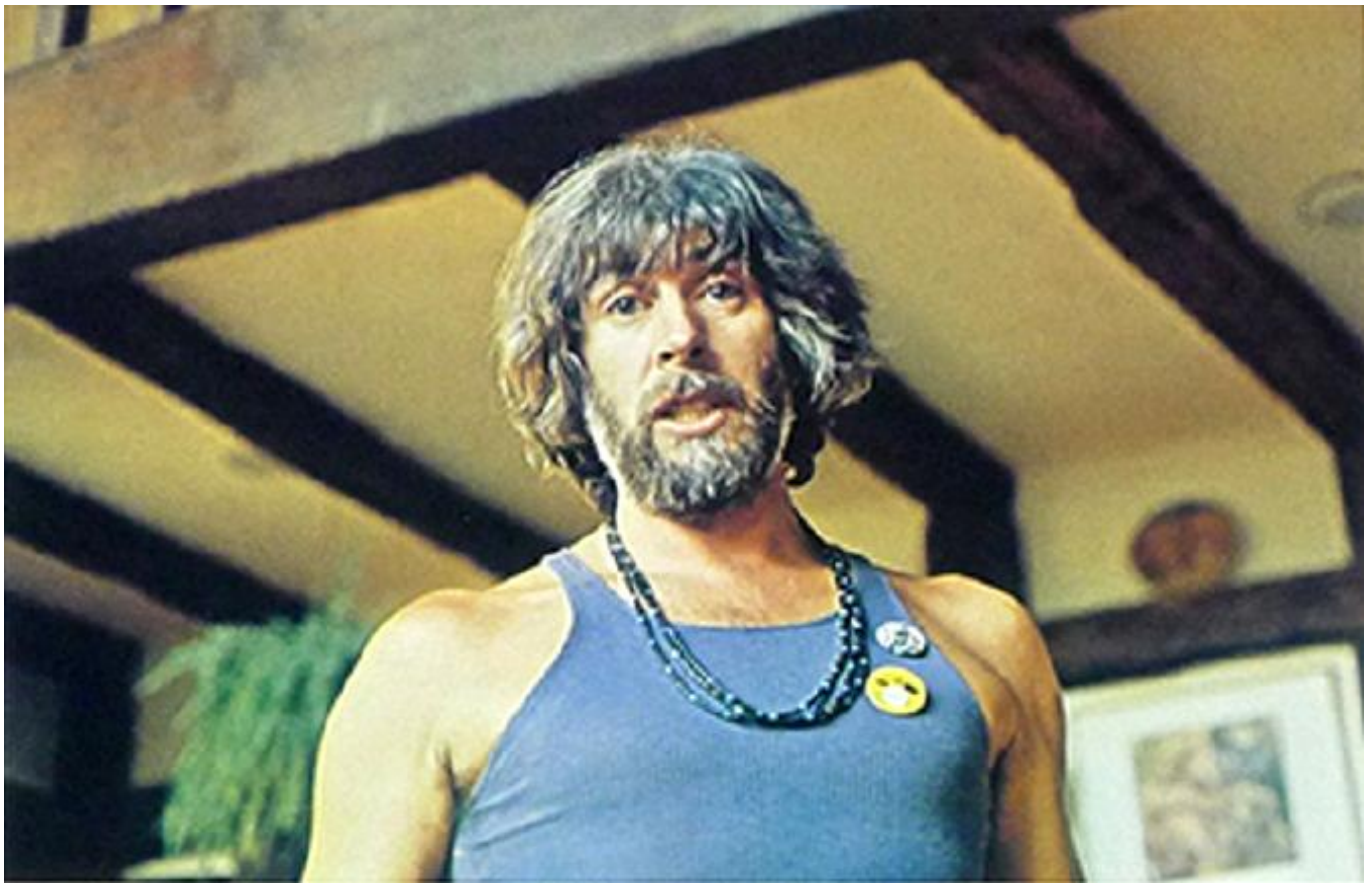
Buena parte del éxito recayó también en su banda, un cuarteto de ébano extraído directamente de la negrura de Chicago, maestros todos, furibundos ejecutantes. Recuerdo en especial al bajista, una serpiente erguida lanzando ataques hacia el frente. Qué noche aquella y qué buena música.



John Mayall actuó en el mismo lugar, (en el Toreo de Cuatro Caminos), nueve años antes, en un soledísimo sábado de marzo. Yo era un quinceañero apenas, y como quinceañero que buscaba olfatear el blues, me lancé al encuentro de un hombre cuya música había desmenuzado a través de viejos elepés *Richmond* y de consolas *Packardbell*. No había asientos numerados ni distinciones de ningún tipo, así que muchos de los asistentes nos quedamos de pie, a sólo varios metros de distancia del escenario, entre la arena rojiza de la plaza de toros y una sombra proyectada por una enorme lona color anaranjado que cubría las grandes torres de bafles Peavy, y el grupo de instrumentos encabezados al frente por el esbelto teclado que utilizaría el músico inglés.

En aquel lejano 1980 el anuncio de su presentación cayó como bomba, muchos no creíamos que un artista de su nivel actuara en el D.F., un territorio por lo regular vetado para las grandes estrellas del rock, con cancelaciones repentinas y ataques sistemáticos de prensa y autoridades. Pero el evento estaba confirmado, recuerdo los anuncios comerciales que empezaron a transmitirse por las tardes en Canal 13, y luego la venta adelantada de tickets en Boletrónico, aquellas modestas casetas distribuidas en puntos estratégicos de la ciudad. Yo acudí para comprar el mío en la que estaba ubicada por la iglesia de Tacuba.

Y el encuentro ocurrió. El sábado 12 de marzo una legión de fanáticos ávidos de música del alma estábamos impacientes por conocer al hombre que lanzó las carreras de Eric Clapton, Peter Green y Mick Taylor -entre una extensa lista de grandes talentos- y que fue parte fundamental del descubrimiento europeo del blues en la segunda mitad de los años sesenta. Y entonces la primera curiosidad surgió. Con la aparición sobre la duela del rubio guitarrista James Quill Smith -hombre barbudo y con pelo enmarañado-, la ovación se desgranó, la gente pensaba que era John Mayall. Tremendo error, pensé yo.



"Este cuate no es" le dije muy seguro a mi amigo José Óscar "Bill Faria", quien me acompañó ese día. Y en seguida salieron el bajista, una chica que tocaba el pandero y hacía coros, y también el encargado de los tambores, Soko Richardson, una especie de Shazán cubierto de turbante. Y cuando menos lo esperábamos irrumpió el abuelo del blues británico, iba semi desnudo, únicamente cubierto con un pequeño short de mezclilla y sonrisa de oreja a oreja.

La ovación, ahora sí, fue atronadora. El sol brillaba en lo alto. Ahí teníamos delante al creador de los Bluesbreakers, con sus varios kilos de más, sus lonjitas bamboleantes, sus tupidas canas en barba y melena, pero con una disposición a flor de piel y una experiencia tremenda que salió a relucir en las varias horas que duró el concierto, y después en otro recital vespertino.

La memoria guarda con profunda emoción el primer tema: *Hideway*, el mismo que había escuchado yo hasta el delirio en mi vieja tornamesa casera. Esa presentación de Mayall fue importante por varias razones, entre ellas la certeza de que podíamos traer estrellas de renombre en total orden, en paz, con una organización adecuada y de respeto tanto para los artistas como para el público.

Meses después vendría Queen para actuar en la ciudad de Puebla, en lo que sería el primer gran mega concierto con bandas legendarias, pero la semilla ya había sido plantada por John Mayall en la plaza de toros. Lo que ocurrió después con Johnny Winter es harina de otro costal. Disfrutemos pues del próximo "Grooves y Blues" en Guadalajara, y de su elenco emblemático de artistas, que son muchos y son buenos, pues volver a verlos juntos no será, créanmelo, tarea fácil.

Charlie Musselwhite - Good Blues Tonight (Live at the Belly Up Tavern on 5/6/16)
https://youtu.be/p6DT4Yx9nY0

John Mayall in Mexico City (audio):
https://youtu.be/VRv5CEQLg7o

Anuncio

El Vuelo del Rinoceronte y *Rhino Bluesband En Vivo*, disponibles en las presentaciones de la banda

---

De Colección

De vinyl, 30 Años de Música Rock Salvat II

José Luis García Fernández

En esta segunda parte del artículo, daré un repaso por los siguientes 15 Lp's que completan la colección, todo un agasajo para los sentidos: Bachman Turner Overdrive, Rod Stewart, The Moody Blues, Nazareth, Slade, Kiss, Status Quo, Golden Earring, The Velvet Underground, Bee Gees, The Jam, Thin Lizzy, Manfred Mann, Rainbow y Taste.

30 años de Música Rock Salvat. Segunda parte

16. Bachman Turner Overdrive – Not Fragile - 1974 – Rock – Bueno (8)
Lado A: Not Fragile; Rock Is My Life, And This Is My Song; Roll On Down The Highway; You Ain't Seen Nothing Yet; Free Wheelin'. Lado B: Sledgehammer; Blue Moanin'; Second Hand; Givin' It All Away.
Una banda que surgió en 1973 heredera en integrantes de la agrupación canadiense Guess Who, aunque considero que también en cuánto al estilo de rock y la fuerza de sus guitarras (Randy Bachman y Blair Thornton). Este su tercer disco mantiene el interés a lo largo de sus pistas, de las que puedo resaltar: *Not Fragile, Sledgehammer*; y por supuesto, sus exitosas: *Roll On The Highway y You Ain´t Seen Nothing Yet*.

17. Rod Stewart - Every Picture Tells A Story – 1971 – Rock, Pop Rock – Bueno (8)
Lado A: Every Picture Tells A Story, Seems Like A Long Time, That's All Right, Tomorrow Is Such A Long Time. Lado B: Maggie May, Mandolin Wind, (I Know) I'm Losing You, Reason To Believe.
Entre 1961 y 1968, Rod estuvo en varias bandas que lo fueron acercando a lo que sería un poco después, un gran intérprete de rock. Este álbum fue su primer gran éxito como solista. El disco destaca temas como el que la da título, *Every Picture Tells A Story*, una vigorosa versión de *That's All Right* y la inolvidable *Maggie May*.

18. The Moody Blues – Compilación, Edición especial – 1984 – Rock, Rock Sinfónico, Rock Psicodélico – Regular (7)
Lado A: Nights In White Satin, Never Comes The Day, Voices In The Sky, Driftwood, I'm Just A Singer (In A Rock And Roll Band). Lado B: Steppin' In A Slide Zone, Candle Of Life, 22,000 Days, You And Me, Veteran Cosmic Rocker.
Este disco del quinteto británico, es una muestra de los sonidos que experimentaron con la Orquesta Filarmónica de Londres para conformar un estilo que se le llamó como rock sinfónico. *Nights In White Satin*, fue uno de sus grandes éxitos universales. Regular selección de una decena de piezas en ese estilo.

19. Nazareth - Malice In Wonderland – 1980 – Rock, Hard Rock – Regular (7)
Lado A: Holiday, Showdown At The Border, Talkin' To One Of The Boys, Heart's Grown Cold, Fast Cars. Lado B: Big Boy, Talkin' About Love, Fallen Angel, Ship Of Dreams, Turnig A New Leaf.
Banda escocesa de rock que tuvo su solidez musical por varios años produciendo temas interesantes, tal vez no muy exitosos, pero de buena hechura. *Holiday* y *Big Boy* me gustan de este álbum para ilustrar el estilo de la agrupación.

20. Slade – Slade Alive, Vol. 2 – 1978 – Rock, Hard Rock – Bueno (8)
Lado A: Get On Up, Take Me Bak 'Ome, My Baby Left Me, Be, Mama Weer All Crazee Now. Lado B: Burning In The Heat Of Love, Everyday, Gudbuy T'Jane, One-Eyed Jacks With Moustaches, C'Mon On Feel The Noize.
Es un álbum en vivo que muestra toda la fuerza de la agrupación en el escenario. Una banda británica generadora de éxitos. Con un rock duro predecesor del movimiento punk. Contiene canciones memorables como *Mama Weer All Crazee Now* y *C'Mon On Feel The Noize*; pero no se quedan atrás otras de mis preferidas como la baladita *Everyday* y la explosiva *Gudbuy T'Jane*.

21. Kiss – Rock And Roll Over – 1976 – Hard Rock – Bueno (8)
Lado A: I Want You, Take Me, Calling Dr. Love, Ladies Room, Baby Driver. Lado B: Love 'Em And Leave 'Em, Mr. Speed, See You In Your Dreams, Hard Luck Woman, Makin' Love.
Nunca fue una de mis bandas preferidas, pero debo admitir que su estilo de rock duro y comercial causó sensación en muchos de los rockeros de la época. Este es uno de sus exitosos primeros álbumes. *Calling Dr. Love* y *Ladies Room* son dos piezas destacadas que describen perfectamente ese estilo que los hizo famosos.

22. Status Quo – If You Can't Stand The Heat – 1978 – Rock, Hard Rock – Muy Bueno (9)
Lado A: Again And Again, I'm Giving Up My Worryin', Gonna Teach You To Love Me, Someone Show Me Home, Long Legged Linda. Lado B: Oh! What A Night, Accident Prone, Stones, Let Me Fly, Like A Good Girl.
Ésta sí es una de mis bandas favoritas de todos los tiempos, probablemente con este disco fue la iniciación de ese gusto por ellos. Un grupo británico que ha llegado prácticamente vivo hasta nuestros días. A no ser por uno de sus guitarristas, que recientemente falleció (Rick Parfitt), pero que por más de 50 años han mantenido intacto su sonido rocanrolero. Los temas iniciales de cada lado son para mi los más destacados del LP: *Again And Again* y *Oh! What A Night.*

23. Golden Earring - Golden Greats – 1971 – Rock, Rock Progresivo – Regular (7)
Lado A: Radar Love, Back Home, Gipsy Rapsody, Song Of A Devils Servant, I Sing My Song, Landing. Lado B: Stand By Me, Buddy Joe, She Flies On Strange Wings, Big Tree Blue Sea, All Day Watcher, Born A Second Time.
Uno de los tres grupos destacados de Holanda que fueron conocidos más allá de sus tierras. Los otros fueron en esa época Shocking Blue y Focus. Aquí presenta un material muy bueno con cierto sesgo hacia el rock progresivo. Sus más destacadas composiciones en el álbum son *Radar Love* y *Stand Be Me*.

24. The Velvet Underground - The Velvet Underground & Nico – 1967 – Rock, Garage Rock – Regular (7)
Lado A: Sunday Morning, I'm Waiting For The Man, Femme Fatale, Venus In Furs, Run, Run, Run, All Tomorrow's Parties. Lado B: Heroin, There She Goes Again, I'll Be Your Mirror, Black Angel's Death Song, European Son.
Aquí está el extraordinario Lou Reed, guitarrista, cantante y compositor; en lo que fue su primera producción discográfica. La revista Rolling Stone lo colocó en el nº 13 en su lista de "Los 500 mejores álbumes de todos los tiempos". *I´m waiting for the man* y *Heroin*, son temas que reflejan por mucho lo que fueron las composiciones clásicas de Reed a lo largo de su carrera.

25. Bee Gees - Spirits Having Flown – 1979 – Pop Rock, Disco Music – Bueno (8)
Lado A: Tragedy, Too Much Heaven, Love You Inside Out, Reaching Out, Spirits (Having Flown). Lado B: Search, Find, Stop (Think Again), Living Together, I'm Satisfied, Until.
Originarios de Manchester y criados en Australia, los hermanos Gibb hicieron de los Bee Gees una de las bandas pop más exitosas de todos los tiempos. Este disco de finales de los 70's, refleja mucho de su música que coqueteo de manera absoluta con la música disco. Para muestra: *Tragedy, Too Much Heaven* y *Search, Find*.

26. The Jam – In The City – 1977 – Rock, Punk – Regular (7)
Lado A: Art School, I've Changed My Address, Slow Down, I Got By In Time, Away From The Numbers, Batman Theme. Lado B: In The City, Sounds From The Street, Non-Stop Dancing, Time For Truth, Takin' My Love, Bricks And Mortar.
A finales de los 70 se produjo el fenómeno punk y The Jam con Paul Weller al frente en la guitarra y voz, se convirtió en uno de sus grupos básicos. Este fue su álbum debut, con temas originales interesantes como *Art School, In The City y Takin´ My Love*, además de los covers: *Slow Down* y el *Batman Theme*.

27. Thin Lizzy – Jailbreak – 1976 – Rock, Hard Rock – Bueno (8)
Lado A: Jailbreak, Angel From The Coast, Running Back, Romeo And The Lonely Girl, Warriors. Lado B: The Boys Are Back In Town, Fight Or Fall, Cowboy Song, Emerald.
Jailbreak, el sexto álbum de la banda irlandesa, Thin Lizzy, es sin duda uno de sus mejores discos. La mezcla de rock y baladas reflexivas, cuentan con excelentes arreglos, letras y musicalidad. Contiene su mayor éxito, *The Boys Are Back In Town*, y temas destacados como el que la da el nombre al Lp, *Jailbreak*; además*, Cowboy Song, Angel from the Coast y 'Runnin Back.*

28. Manfred Mann - The Best Of Manfred Mann – 1982 – Rock, Pop Rock – Regular (7)
Lado A: The Mighty Quinn, Ha Ha Said The Clown, Up The Junction, Just Like A Woman, Semi-Detached, Suburban Mr. James, Fox On The Run. Lado B: My Name Is Jack, Ragmuffin' Man, Sweet Pea, So Long, Dad, One Way, Trouble And Tea.
Uno de los grupos sobrevivientes de la ola inglesa de los sesentas. Sus éxitos fueron versiones a canciones pop norteamericanas, llevándolos en algún momento al tercer lugar de los grupos británicos que llegaron al número uno de los Estados Unidos, sólo debajo de los Beatles y los Animals. Las canciones destacadas de esta compilación son dos de Bob Dylan, *The Mighty Queen* y *Just Like a Woman*; además de la alegre *Sweet Pea* y el blues-jazz *One Way*.

29. Rainbow - Rainbow Rising – 1976 – Hard Rock – Bueno (8)
Lado A: Tarot Woman, Run With The Wolf, Startruck, Do You Close Your Eyes. Lado B: Stargazer, A Light In The Black.
Rainbow era en realidad Ritchie Blackmore rodeado de un grupo de músicos puestos a su servicio. En sus inicios Ritchie fue parte importante del éxito de Deep Purple, grupo al que perteneció hasta 1975. Después formó su propia banda, precisamente ésta. El álbum es muy bueno, fue justamente su segunda producción discográfica de donde se destacan *Starstruck, A Light in the Black, Tarot Woman,* y tal vez la mejor, *Stargazer*.

30. Taste - On The Boards – 1970 – Rock, Blues Rock – Muy Bueno (9)
Lado A: What's Going On, Railway And Gun, It's Hapened Before, It'll Happend Again, If The Day Was Any Longer, Morning Sun. Lado B: Eat My Words, On The Boards, If I Don't Sing I'll Cry, See Here, I'll Remember.
Taste fue el proyecto de una gran banda, o bien el peldaño que su líder, el guitarrista y cantante irlandés, Rory Gallagher, necesitaba para extraer de su interior todo su potencial. El álbum fue el segundo de la banda. Una estupenda mezcla de rock, blues y jazz en sus temas originales. Se destacan *What´s Going On*, *Morning Sun, If I Don't Sing I'll Cry,* y *I'll Remember*.

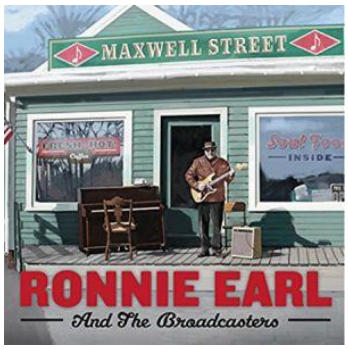
Escucha la lista musical con un tema de cada uno de estos 15 discos que completan la colección:
https://open.spotify.com/user/culturablues/playlist/0APMFPP1TCI7ikUt9qnqNY

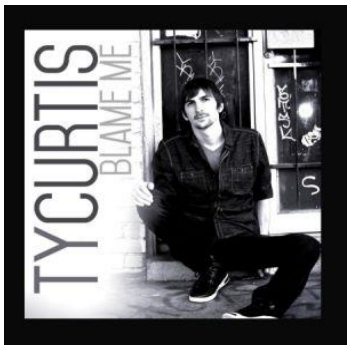
Suplemento

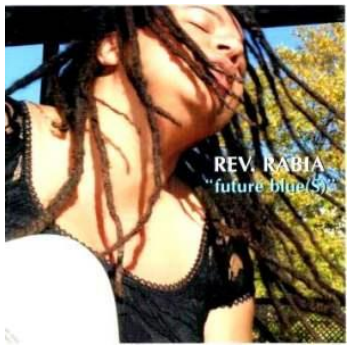
Blues contemporáneo febrero 2017

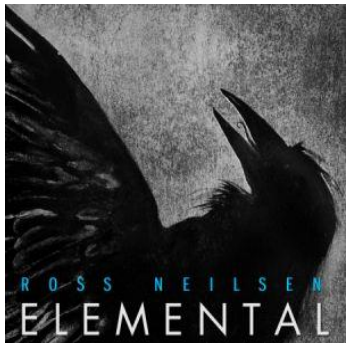
José Luis García Fernández

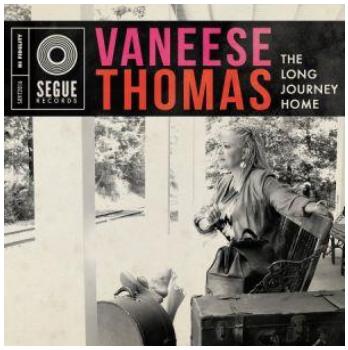
Ahora aquí las opciones de 28 discos publicados recientemente, para conseguir o para escuchar vía Spotify. Basadas en una selección de reseñas de Blues Blast Magazine en febrero 2017. ¡Blues más allá de sólo los clásicos! No apto para puristas.

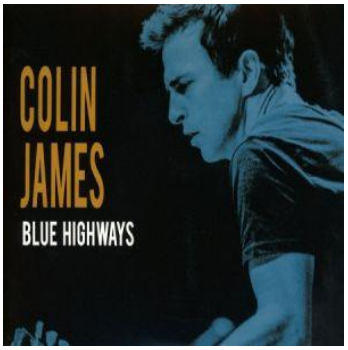












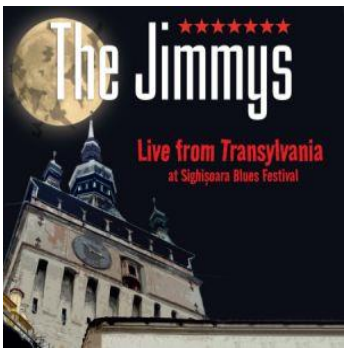
SIMMERED & STEWED
TAS CRU
VizzTone

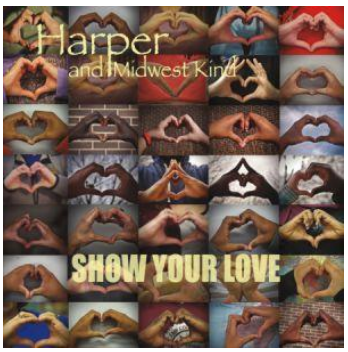
Kathryn Hettel
Cookin' In The Kitchen
With Dinah
A Tribute to Dinah Washington

BACKTRACK BLUES BAND
Way Back Home

DON'T BE AFRAID
TAMI NEILSON
HOLY MOSES • SO FAR AWAY • HEAVY HEART • IF LOVE WERE ENOUGH
LONELY • ONLY TEARS • PLUS MANY MORE!

MR. SENATOR
MURALI CORYELL


The Jimmys
Live from Transylvania
at Sighişoara Blues Festival

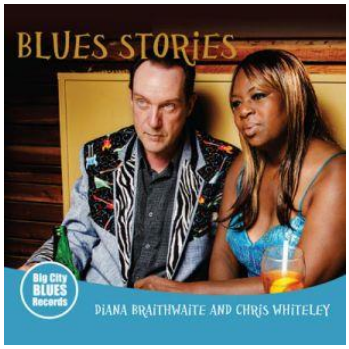

Harper
and Midwest Kind
SHOW YOUR LOVE

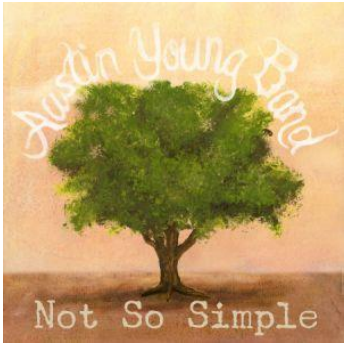
HARD SWIMMIN' FISH
TRUE BELIEVER

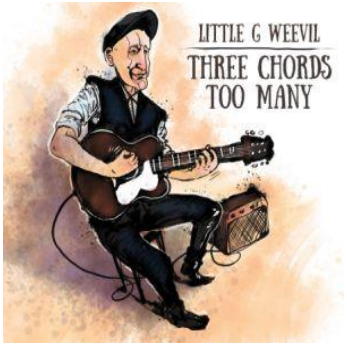
The King Brothers
GET UP AND SHAKE IT

THE BLUES
FRANK BANG
& THE COOK COUNTY KINGS
DON'T CARE

AARON WEST
504 SOUL


BLUES STORIES
Big City BLUES Records
DIANA BRAITHWAITE AND CHRIS WHITELEY

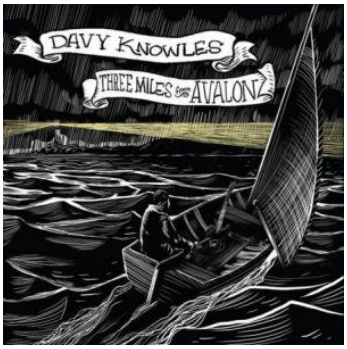

Austin Young Band
Not So Simple


LITTLE G WEEVIL
THREE CHORDS TOO MANY

ONE OF A KIND
GRADY CHAMPION

WENDY RICH
IT'S ALL NOTHING
CRACKER TRADING COMPANY

Billy Pierce
Shapes of Soul
Billy Pierce - Slide Guitar - Vocals
Charlie Wooton - Bass
Doug Belote - Drums
Keiko Komaki - Piano, Keys
Special Guests:
Michael Doucet - Fiddle
Jason Ricci - Harmonica
Cindy Cashdollar - Lap Steel
Mike Zito - Guitar
Bonerama - Trombones
Jeff T Watkins - Sax
Produced By Charlie Wooton


DAVY KNOWLES
THREE MILES TO AVALON

The Apocalypse
Blues Revue

Tatiana Tará
My Moods

Cultura Blues de visita

En el Diente de Oro con Dauma

Rafael Arriaga Zazueta

En El Diente de Oro, la banda de la CDMX *Dauma* celebró su primer aniversario con un estupendo concierto, el pasado 1 de febrero. Muchas felicidades a Nay, Vero, Edgar y Óscar; ¡Qué sigan los éxitos!

Cultura Blues de visita

En el 61 con Las Señoritas de Aviñón y Louise Phelan

Rafael Arriaga Zazueta

El viernes 3 de febrero el 61 se vistió de gala, con el concierto de Las Señoritas de Aviñón y Louise Phelan. Rock, jazz y blues retumbó en el recinto con las interpretaciones de los artistas en turno.

Cultura Blues de visita

En el foro abierto de Plaza Loreto con Louise Phelan

Rafael Arriaga Zazueta

El sábado 4 de febrero en el foro abierto de Plaza Loreto se presentó el espectacular concierto de jazz con Louise Phelan y músicos de primer nivel.

Cultura Blues de visita

En el Zinco con Louise Phelan y la Swing Jazz Band

Rafael Arriaga Zazueta

Para celebrar el día del amor y la amistad, el 14 de febrero, Louise Phelan y la Swing Jazz Band, presentaron un programa lleno de swing y jazz… para disfrutar y bailar en el Zinco.

ZINK

Cultura Blues de visita

En las Musas de Papá Sibarita con Rhino Bluesband

Rafael Arriaga Zazueta

Rhino Bluesband regresó este sábado 4 de febrero a su lugar consentido, a las Musas de Papá Sibarita, para presentar un íntimo, familiar y excitante concierto de rock-blues.

Cultura Blues de visita

En el 61 con Michael Manring, Christopher García y JC Smith

Rafael Arriaga Zazueta

El viernes 10 de febrero se presentó el dueto Michael Manring (bajo) y Christopher García (percusiones), en un doble concierto junto al guitarrista JC Smith, oriundo de San Francisco, California.

61

Cultura Blues de visita

En el 61 con Luciano Hidalgo y JC Smith

José Luis García Fernández

El sábado 18 de febrero se presentó el maestro Luciano Hidalgo, compositor, guitarrista y cantante mexicano, durante la apertura del 4º y último concierto de JC Smith en el 61. Fue un set meramente acústico plagado de versiones a clásicos del blues. Para la parte intermedia de su participación, se hizo acompañar gratamente por el guitarrista Rafael Pujol y en la armónica por Elihú Quintero.

Después del agasajo acústico, JC Smith, oriundo de San Antonio; estuvo simplemente sensacional, (acompañado por la banda de casa), en una noche en la que derrochó energía con su jump- blues-rock, tocando algunos covers, pero también algunas originales que se encuentran contenidas en el más reciente cd de su banda, la JC Smith Blues Band, *Love Machine* (2015).

Cultura Blues de visita

En la Biblioteca Benjamín Franklin con Viri Roots & The Rootskers

Rafael Arriaga Zazueta

Justo en el mes de la herencia afroamericana, celebrado con creces en la Biblioteca Benjamín Franklin, se presentó el pasado viernes 17 de febrero el magnífico concierto de Viri Roots & The Rootskers, resultando ser un recóndito viaje al inicio de la música raíz.

Entrevista a Geordi Villeda

María Luisa Méndez Flores - Fernando Monroy Estrada

Geordi en La Gran Banda de Blues

CB: ¿Desde cuándo y cómo es que se da tu inclinación por la música y en especial por la guitarra?

Geordi: La música siempre ha sido parte importante en mi vida. Tengo algunas fotos de cuando tenía dos años, donde tenía ya una guitarra. Podría decir que desde pequeño, aunque comencé a pensar en ello como una profesión a partir de mi adolescencia.

CB: ¿Cómo fue tu desarrollo en el aprendizaje del instrumento? ¿Quiénes han sido tus maestros?

Geordi: Decidí incursionar en el mundo de la música de manera formal al salir de la secundaria, estudié guitarra, composición y arreglo musical alrededor de seis años. Durante ese periodo algunos de los maestros que más me influyeron en el instrumento fueron *Marco Antonio Durán*, un excelente músico de jazz; *Héctor Castañón* un profesor muy minucioso en la técnica y por supuesto mi estimado *Mr. Pedro Wyant*, por quien adquirí la pasión por el blues y a quién por ello lo llamó, *Papi Blues Man*.

CB: ¿Cómo defines el blues?

Geordi: Para mi el blues es completamente sentimiento, es la fórmula más simple y al mismo tiempo la más expresiva. Siempre me ha parecido maravilloso, pero a pesar de lo simple de los orígenes del género, logró impactar de manera extraordinaria en la historia de la música.

CB: ¿En qué agrupaciones has estado?

Geordi: Mis primeros años como la gran mayoría de los músicos formé parte de bandas de covers. Probé con rock, funk, hasta darme cuenta que mi género era el blues. Con algunos amigos y amigos de amigos formamos *Red Eye* la cuál fue mi primera banda de blues. Tuve grandes experiencias con *La Gran Banda de Blues*, y tuve la fortuna de acompañar a mi amigo, maestro y uno de mis guitarristas favoritos, en su último proyecto: *Pedro Wyant Blues*.

CB: ¿Has dejado algún testimonio de grabaciones en esas bandas?

Geordi: Desafortunadamente con *Red Eye* no llegamos a grabar un álbum, pero queda el testimonio de nuestra colaboración en el disco *De México a Mississsippi, Homenaje a B.B. King*, junto con otras bandas de la AMBlues. Con *La Gran Banda de Blues* existe un disco y DVD de algunas de las tocadas.

CB: Sabemos de tus actividades como maestro de guitarra, ¿desde cuándo y dónde podemos encontrar información de tus clases?

Geordi: He sido profesor de guitarra, armonía, improvisación y composición, por casi 20 años; aunque actualmente la mayor parte de mi tiempo lo dedico al proyecto de **Studio Kazoo**.

Studio Kazoo

CB: ¿Cómo inicias tu estudio de grabación?, platícanos todo al respecto.

Geordi: Inicié **Studio Kazoo** por qué tenía la inquietud de explorar la música desde otro punto de vista. La grabación y la producción musical son algo que siempre me han parecido atractivos, así que decidí adentrarme en esas áreas. Estudié un diplomado y algunos otros cursos de audio y acústica. Tenía el espacio y parte del equipo, así que decidí comenzar el proyecto. El proceso de construcción nos llevó alrededor de nueve meses, fueron largas jornadas de trabajo que no hubieran sido posibles sin el apoyo de mi familia y amigos, después de mucho atornillar, cortar y pintar a mano propia, nace Kazoo.

CB: ¿Cuáles son los servicios que se ofrecen actualmente?

Geordi: En Studio Kazoo ofrecemos…

- Producción musical
- Grabación multi pista Pro-Tools
- Edición y mezcla
- Spots para radio y televisión

Para nosotros la música antes de ser un negocio es un arte, cuando desarrollamos un proyecto nuestra prioridad es formar un lazo con el grupo de trabajo y ser parte de él.

CB: ¿En dónde se encuentra ubicado el estudio y cómo podemos contactarlo?

Geordi: Kazoo esta ubicado en el Estado de México muy cerca de la zona norte de la CDMX. Pueden contactarnos en kazoo_studio@yahoo.com.mx

Equipo en Studio Kazoo

CB: ¿Quieres agregar algún mensaje a nuestros lectores, con respecto a tus actividades docentes, o bien de tu visión del blues en México?

Geordi: Como profesor, pero sobre todo como alumno que siempre he sido, una de mis mayores recomendaciones es acercarse a la técnica y no dejar de lado la exploración y búsqueda de conocimiento musical. Sin embargo, ninguna ejecución dentro de el género del blues, está completa si no logra comunicar con la audiencia el valor más grande de la música que es el sentimiento.

En cuanto a mi visión del blues, considero que aún cuando hay una delgada línea entre el blues y el rock, es importante recordar los orígenes del género y retomarlos, tal vez valdría la pena intentar ser más bluseros, porque como escribió Muddy Waters *"The blues got pregnant and they named the baby Rock and Roll".*

Gia Sound & Street Blues Collective

María Luisa Méndez Flores - Fernando Monroy Estrada

CB: ¿En qué momento tomas la decisión de incursionar en la música, en especial en el blues?
Gia: En mayo del 2013 fui invitada por primera vez a un festival de blues en la delegación Cuauhtémoc (CDMX), ya que en aquel entonces yo era vocalista de una banda de rock original y nos tocó cerrar el concierto, durante éste conocí a algunos de los integrantes de las bandas de blues que se presentaron esa tarde como *Follaje*, *Ten Con Ten*, *Castalia Blues* y no recuerdo que otras bandas, pero sí recuerdo esa hermosa sensación que me recorrió por completo al escuchar este hermoso género musical, y desde ese momento decidí incursionar en el blues.

CB: ¿Cómo se dan esos pasos hasta llegar a Street Blues Collective?
Gia: Después de aquel concierto, Javier Tapia me invita a integrarme como vocalista su banda *Ten Con Ten*, con el cual aprendí las bases para cantar el blues, además que me integré poco a poco a la sociedad del blues de nuestra ciudad, después de un año inicié un proyecto con *Erwan Alfons*, también excelente guitarrista de blues con quien aprendí agudizar mi oído y las diferentes clases de improvisación dentro del blues. En el 2015 recibo la invitación para integrarme como vocalista de la banda *Blues Heart*, en donde ya teniendo un estilo propio y en compañía del excelente guitarrista de blues estilo Chicago, Irving (Alex Bourbon), logramos pisar muy buenos escenarios como el Zinco Jazz Club, Parker and Lenox, Ruta 61, New Orleans y otros.

En el inter tuve la fortuna de conocer a más y más grandes músicos dentro de la escena bluesera. Para principios del 2016 me despido de *Blues Heart* y doy inició a mi proyecto como solista *Gia Sound and Blues All Stars*, el cual como finalidad fundamental era de alternar con todos esos músicos que conocí. Logro hacer varias alineaciones interesantes, todas con músicos de cinco estrellas dentro de las cuales me encuentro a los integrantes de North Side Train: Pietro Rivera, Roy Mur y Rodolfo Cruz Villanueva. De inmediato se dio una gran química musical, así que desde ese momento me invitan a participar en el proyecto *Street Blues*, en el que poco a poco se fueron agregando los demás elementos hasta llegar a la alineación actual.

CB: ¿Quiénes conforman Street Blues Collective actualmente?

Gia: Rodolfo Cruz Villanueva (armónica y voz), Pedro Rivera (teclado y voz), Rogelio Moreno (guitarra principal y voz), Armando Velázquez (sax), Mauricio Reyes Terán (guitarra y voz), Edgar Jiménez (batería), César García (batería voz y guitarra), David Coronel (bajo y voz), Charlie Garcia (bajo), y yo Gia Sound como voz femenina.

CB: ¿Por qué tocar de preferencia en las calles?

Gia: Considero que el principal motivo es que todos los integrantes, ya eramos artistas urbanos del centro histórico antes de formar parte de *Street Blues Collective*, además que en las calles diariamente nos permite palpar de una manera muy especial la atención de la gente y conocer a maravillosas personas. Y porque es la mejor oportunidad de difundir el blues de manera gratuita y cultural tanto a niños, adultos, extranjeros y a personas que no conocen este género, pero que se van con un buen sabor musical.

CB: ¿Cuál es la historia de tu primer disco?

Gia: Justamente trabajando en las calles del centro histórico de la CDMX, conozco a Holkan Villavicencio, fundador de NeoRaziel Records, el cual me invita a grabar un videoclip en su estudio. Tuvo mucho éxito en sus redes sociales, posteriormente me propone ser parte de un proyecto piloto, en el cual por medio de una fondeadora se podrían juntar los recursos para grabar un disco. Igual de esa manera abrir una mayor oportunidad para que más músicos independientes pudiesen grabar su disco. Es así que afortundamente tuvimos éxito en la ejecución del proyecto y gracias al apoyo de los fondeadores y de Neoraziel hoy tengo mi primer disco.

CB: ¿Hay músicos invitados o diferentes a la alineación actual de la banda en el disco?
Gia: No, decidí que este primer disco lo grabaría únicamente con la alineación de *Collective Street Blues*.

CB: ¿Qué podemos encontrar en esta producción discográfica?
Gia: Bueno, aunque es un disco de covers clásicos de blues, tiene el sello personal y propio de la banda.

CB: ¿Cómo se puede adquirir?
Gia: Lo vendemos personalmente en cada presentación, y como sede en la plaza Morisca de Santa María la Ribera en el kiosquito mall, o por medio de la página de Facebook.

CB: ¿Dónde podemos verlos tocar y saber de sus presentaciones?
Gia: Debido a que no tenemos un lugar fijo, les recomendamos seguirnos en las redes sociales, (Facebook y Youtube), y por medio de éstas damos las ubicaciones en donde nos encontramos tocando.

CB: ¿Qué mensaje gustarías dejarnos para los lectores de Cultura Blues?
Gia: Primero que nada, mil gracias por tomarme en cuenta para esta entrevista, ya que definitivamente es un gran honor formar parte de este hermoso movimiento bluesero de nuestra ciudad, y por supuesto un agradecimiento especial a los lectores de Cultura Blues por su apoyo y cariño.

Acerca del cd: Gia Sound – Street Blues Collective por José Luis García Fernández

Gia Sound – Street Blues Collective, es una más de las primeras producciones discográficas publicadas este año. Oficialmente, la presentación se llevará a cabo el jueves 2 de marzo en el escenario del 61 Club de Blues a partir de las 8:30 pm. Como adelanto tenemos aquí una breve descricipon del material que contiene 7 estupendas versiones a conocidos temas del blues clásico, y que forman parte del repertorio de esas brillantes actuaciones en las concurridas calles del centro histórico de la CDMX: 1. Route 66 (Bobby Troup); 2. Can't you see what you're doing to me (Albert King); 3. Baby what you want me to do (Jimmy Reed); 4. Thrill is gone (Rick Darnell/Roy Hawkins); 5. Voodoo woman (Koko Taylor); 6. I just want to make love to you (Willie Dixon); 7. Stormy monday (T-Bone Walker).

El cd inicia con una canción compuesta por el pianista, cantante y compositor estadounidense, Bobby Troup (Route 66); pero interpretada a lo largo de la historia por muchos artistas, en el estilo de jazz por Nat King Cole y Ray Charles, y de blues & rock por Chuck Berry y The Rolling Stones; entre otros. Gia y la banda lo hacen con una buena fusión de jazz y blues. La segunda pieza es una explosiva y acelerada versión a un tema del inolvidable guitarrista de Memphis, Albert King (Can't you see what you're doing to me). Ya instalados en el estilo de la banda viene un tercer tema (Baby what you want me to do), sabroso y sensual; se trata de un clásico del referente del blues eléctrico de Mississippi, Jimmy Reed. La parte intermedia de la obra va con un estándar versionado eternamente por el rey B. B. King (Thrill is gone), aquí con un sabor muy personal impregnado por la banda.

La siguiente es una de las favoritas en el repertorio de la reina Koko Taylor (Voodoo Woman), ahora aquí con una interpretación que cautiva. La siguiente es un pausado, pero bien logrado cover del clásico del maestro Willie Dixon (I just want to make love to you). Para cerrar la grabación nos remiten a otro clásico ahora de T-Bone Walker (Stormy Monday), guitarrista texano que dejó una gran influencia. Temas para lucimiento de la banda, que a lo largo de la obra presenta una precisa sección rítmica, unas bellas guitarras, una discreta y fina armónica, un sax cumplidor y un teclado muy muy destacado. ¡Felicidades Gia Sound & Street Blues Collective!

61

GIA SOUND

&

BLUES ALL STARS

PRESENTA

JUEVES 2 DE MARZO

¿Quién lo Hizo?

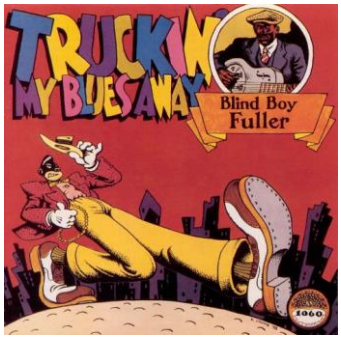
Blind Boy Fuller

José Luis García Fernández

1. Fulton Allen, conocido en el mundo del blues como Blind Boy Fuller, fue un guitarrista y cantante, nacido en Wadesboro, Carolina del Norte, el 10 de julio de 1907.
2. Se quedó completamente ciego a los 20 años de edad.
3. Bluesman ejemplar, de extracción minera (eran 10 hermanos de una familia sin recursos), músico autodidacta y cantante callejero para ganarse la vida con las propinas.
4. Durante toda su vida vagabundeo por los campos de las dos Carolinas tocando la guitarra y cantando blues por donde hubiera concentraciones de población negra como en ferias, granjas, plantaciones de tabaco, estaciones de ferrocarril, mercados, cafés.
5. Sólo se ausentaba de estos lugares cuando le llamban de Nueva York para grabar discos, y a pesar de que grabó bastantes y se vendieron bien, su forma de vida fue siempre precaria.
6. No era exactamente un músico innovador, pero sí muy ecléctico; muchas de sus canciones eran alegres temas rurales de baile.
7. Como cantante era bastante expresivo; y como guitarrista relativamente sofisticado, utilizaba ocasionalmente el slide y solía adornarse golpeando su guitarra (National), con cuerpo de acero cromado.
8. Curiosamente, su carrera estuvo influída por otros músicos ciegos, como Blind Blake, Blind Gary Davis y Blind Willie McTell.

9. Su carrera no fue muy larga, aunque grabó alrededor de 130 temas entre 1935 y 1940.
10. También tocó con Sonny Terry, otro músico que quedó ciego tras sufrir dos accidentes automovilísticos y que le acompañó con su armónica en las grabaciones en la última etapa de su vida.
11. Existen varios álbumes recopilatorios que muestran su gran trabajo, como *Truckin' My Blues Away*, en el sello Yazoo, con 14 temas y una portada inmortalizada por el dibujante de cómics, Robert Crumb.
12. *Blind Boy Fuller 1935-1940*, fue un Lp para el sello Travelin' Man que contiene 20 temas, alguno de los cuales pertenecen a esa última etapa con Sonny Terry y donde se puede escuchar su faceta góspel.
13. Sus últimas grabaciones se realizaron en junio de 1940, en Chicago (Illinois) para el sello Okeh, en un momento en que estaba muy enfermo, lo cual puede palparse en sus quejumbrosas letras.
14. Un mes después, en julio de ese año 1940, ingresó en un hospital, sufrió una operación renal en la que se produjeron complicaciones y pasó una temporada entrando y saliendo, hasta que decidió quedarse en su casa bajo los cuidados de su esposa.
15. Fuller murió en la pobreza en su domicilio de Durham, Carolina del Norte, de una infección de vejiga, el 13 de febrero de 1941, es decir, a tan sólo 34 años de edad.

Discografía Esencial (diversas compilaciones)



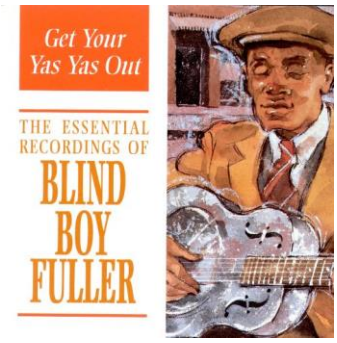
1978

1991

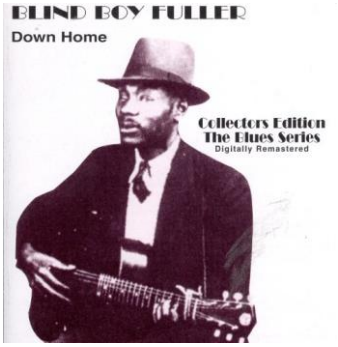
1992

1995

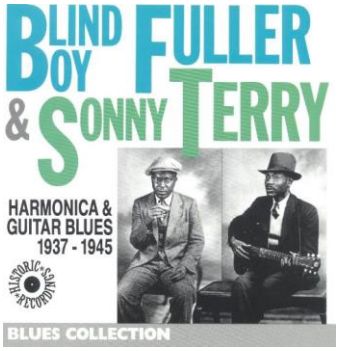
1996



1996



1996

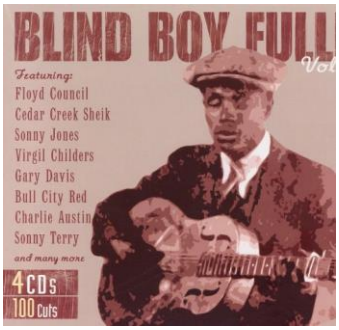


1996

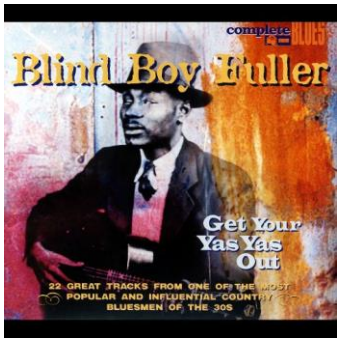
1999

2000

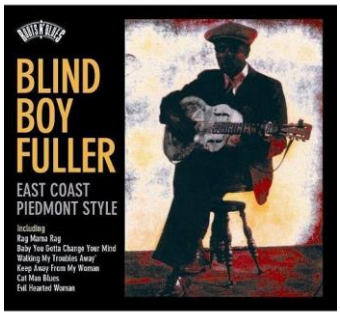
2000



2006



2007



2008

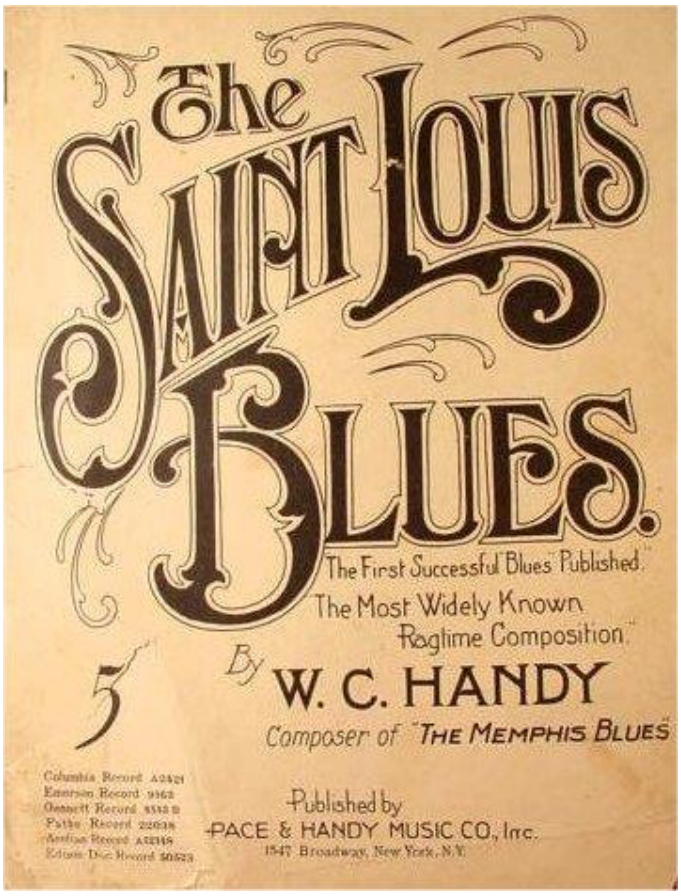
2014

2015

Blues en el Reino Unido

Los límites y las limitaciones de las letras en el blues

Philip Daniels Storr



Introducción

El tema de estos dos artículos es de explorar, de manera necesariamente limitada, algunas de las limitaciones en la letra de blues, tanto temáticas (primero de dos), como morfológicas (segundo de dos).

Preocupado por la posible irrelevancia futura del blues, voy a contrastar estas limitaciones con la sorprendente libertad paralela en la letra del rock (en varios de sus disfraces), y plantear algunas preguntas. ¿Porqué el blues no puede tratar de éstos y otros temas también? ¿Hay o sólo parece haber una resistencia a la ampliación de estos temas entre los blueseros? De nuevo, vuelvo a mi rechazo de la insistencia en el pasado y la *pureza,* y pido que haya una búsqueda de nuevos horizontes, una actitud creativa, de mente abierta, enfocada en el futuro y el desarrollo de un blues que tenga relevancia para el escucha, además del músico.

Mi preocupación no carece de fundamentos. El blues estaba en peligro de desaparecer en los Estados Unidos en los años 60 y el auge de la música *soul*. Los viejos artistas de blues se quedaron atrás, sus canciones ya no pegaban. Por ejemplo, podríamos recordar que un artista y compositor de la estatura de Jimmy Rogers, guitarrista de Muddy Waters y el compositor de canciones como *That's All Right*, *Blues All Day Long*, *Blues Leave Me Alone* en los años 60 se vio forzado a abandonar la música para trabajar como taxista y poner una tienda de ropa.

En la segunda parte, haré unas reflexiones sobre el formato típico de una canción de blues – dos líneas que plantean un tema y una que lo concluyen. Es una fórmula sencilla en 12 compases que data desde los *Dallas Blues* y *Saint Louis Blues* de 1912 y 1914 respectivamente, las dos de W.C. Handy, quien dijo haber adoptado esta convención para evitar la monotonía de líneas repetidas tres veces. (De nuevo, subrayo la importancia de la contribución de un individuo más que la amorfa contribución de algo socio-económico-racial).

Sin embargo, la sencillez es un arma de doble filo. De un lado, siguiendo la convención de W.C. Handy, resulta relativamente fácil escribir una canción de blues, bueno o malo, pero, del otro, la misma facilidad de la composición puede limitar lo escrito a temas simplificados, arriesgando convertir la canción de blues en algo de que se puede burlar, cosa que obviamente, sí ha ocurrido. La facilidad, si no previene totalmente un acercamiento a temas de complejidad mayor o un análisis más a fondo del tema que sea, obviamente no promueve activamente un acercamiento más sofisticado.

Los temas favorecidos

Las canciones de blues cambiaron de temática en la Segunda Guerra Mundial. En los blues de antes de la guerra, se abarcaban temas como la depresión económica, temas de las granjas (ej. *Boll-Weevil Blues* en canciones de Leadbelly, Ma Rainey y Charley Patton), los diablos y la magia, las apuestas, las sequias y las inundaciones (ej. *When the Levee Breaks* de Kansas Joe McCoy y Memphis Minnie o *Rising High Water Blues* de Blind Lemon Jefferson, ambas relacionadas con la gran inundación del Mississippi en 1927). Después de la guerra, estos temas se simplificaron y se concentraron mucho más en los problemas de la pareja. Es notorio que la inundación en *Texas Flood* de Stevie Ray Vaughan, ya no refiere a un problema para miles de personas que perdieron su casa y luego no tuvieron en donde pararse, sino de un problema de comunicación con la pareja porque todas las líneas de teléfono se habían caído.

Uno de los problemas con una visión nostálgica del blues es precisamente que el mundo ha cambiado profundamente. Efectivamente la Segunda Guerra, sí marca un enorme hito en la historia mundial. Pero más allá de esto, la gran mayoría de los aficionados al blues no comparten para nada las mismas condiciones que sufrieron los creadores de esta música. Ya no vivimos en la Gran Depresión de los años 30, sino en el siglo XXI. Y tampoco vivimos en Nuevo Orleans, ni en los barrios negros de Chicago. Por ejemplo, volver a escribir canciones hoy en día que lamentan las depredaciones de los *Boll-Weevil* – el gorgojo de algodón –, claramente sería absurdo. Ya no vivimos en una sociedad cuya dependencia económica de la cosecha de algodón es total. Nos es necesario escribir canciones que son relevantes para nuestra época y nuestras sociedades.

¿Qué tipo de canción es más popular que una canción de amor?

El amor es universal. Las canciones de amor, de lo bonito que es el amor, de las ilusiones y los sentimientos románticos, la compra de flores en el día de San Valentín, de dibujar corazoncitos en los cuadernos, etcétera, ad infinitum y ad nauseam, tienen su lugar sin duda. El amor, sin embargo, tiene otro lado cuando requiere un esfuerzo y luego otro esfuerzo cuando uno ya está agotado, cuando tienes fe en tu pareja, (aunque no comprendas lo que le pasa), o cuando las peleas se han vuelto inaguantables o las sospechas de infidelidad van acumulando evidencia que quieres, pero no puedes negar. El blues bien puede expresar todos estos sentimientos – y que sí los expresa, de esto no hay duda.

¿Qué podría ser más bluesero que enfocarse en los sentimientos de lo individual, del dolor ante un amor no correspondido, de los celos? Por ejemplo, veamos los celos de dos lados: *Groundhog Blues* de John Lee Hooker o *Hey Joe*, dos canciones en que los celos conducen al asesinato; o *Right Next Door* de Robert Cray cantado desde el punto de vista del 'Sancho', el 'back-door man'.

¿Pero, y el resto de la experiencia humana?

El acto de cantar no es muy alejado del trabajo de un actor. Las palabras están escritas; el trabajo es de interpretarlas para comunicar la historia al auditorio. Lo que percibo es una libertad enormemente mayor en el campo del rock. No digo, (obviamente) que el rock no tiene canciones de amor. Claro que los tiene, demasiadas y algunas muy malas, pero entre los temas que abarca opino que hay material que no sólo podría ser tema de canciones de blues, sino que el blues podría ser un vehículo más apto que una música cuya energía puede distraer de la experiencia humana que se propone expresar.

Hay canciones que no son blues y que funcionan a la perfección. Entre las canciones de Nick Cave, hay baladas de asesinato que retratan una crueldad inconcebible y psicópata. En dueto con la diva de disco Kylie Minogue, cantó *Where the Wild Roses Grow*, siendo ella la hermosa e inocente víctima y Cave el asesino seductor.

Su *Ship Song* incluye las líneas a la vez tiernas y crueles:

Ahora tu cara se ha vuelto triste,
porque sabes que ha llegado el momento
en que debo quitarte las alas y tú,
tienes que tratar de volar.

Los temas de la depresión y confusión, la frustración de no tener un futuro, de la violencia doméstica, de ver a tu pareja enojada sin que te importe, ¿no son éstos ejemplos de temas que podría abarcar el blues?

De Joy Division (*She's Lost Control*),

Confusión en sus ojos lo dice todo.
Ella ha perdido el control.
Y se aferra al transeúnte más cercano.
De nuevo ha perdido el control.

(*I Remember Nothing*)

Violento, más violento, su mano rompe la silla,
se mueve en reacción, luego cae en desesperación,

De Sex Pistols (*Anarchy in the UK*)

Quiero ser anarquía.
Y quiero ser anarquía.
Ya sabes.
Y quiero ser un anarquista.
Emborracharme.
Destruir.

De Imogen Heap (de *Angry Angel*)

Sí, ahí está mi ángel enojado
Frunciendo el ceño, pero no me siento culpable

De Peter Gabriel (*Come Talk to Me*)

Sea cual sea lo que invente el miedo, te juro que no tiene sentido.
Me extiendo a través de la cerca de la frontera.
Baja, ven a hablar conmigo.

El uso de la metáfora también es ejemplificado en la letra de Peter Gabriel (*The Blood of Eden*)

En la sangre del Edén
se acuestan la mujer y el hombre.
Con el hombre en la mujer,
y la mujer en el hombre.

Y siguiendo esta línea de pensamiento un poco más, el blues no tiene que ser forzosamente el vehículo de sentimientos inmensos y trágicos. ¿No sería posible imaginar un blues tan ligero y alegre como, por ejemplo, *Golf Girl* de Caravan?

La canción narra un encuentro casual en un verano soleado entre el cantante y una joven que vende tasas de té en una cancha de golf y quien le protege de la 'lluvia' de pelotas de golf.

Las canciones de Brian Eno abarcan una gama desde los sarcástico y enojado, hasta lo trivial, lo absurdo y surreal. Por ejemplo, del ultimo:

La señora gorda de Limbourg
Miró a las muestras que le enviamos y frunció su ceño.
Nunca creerías que ella había probado de la realeza y la fama
Si la vieras ahora.
Pero su sentido del gusto es tal que distinguirá con su lengua.
Las sutilezas que un espectrógrafo perdería,
Y anunciará su decisión, exigiendo como recompensa, un beso de medusa.

De un lado la libertad del artista ha de ser absoluta. Del otro lado, un arte no va a sobrevivir si pierde su relevancia para su auditorio. Si el blues se restringe a las canciones de amor y a los temas que eran importantes entre una restringida sección de la población de los Estados Unidos en un momento cada día más lejos por razones de un respeto mal atinado, me parece que esta actitud podría condenar al blues a la irrelevancia y el olvido en el futuro.

Anuncio

Colaboración Especial

Resumen musical del 2016. La Esquina del Blues y otras músicas

Sandra Redmond

La Esquina del Blues y otras músicas celebró en 2016, diez años de trayectoria informativa, y sobre este género que da nombre y sentido a esta columna que se publica en www.mundodehoy.com. A continuación, aquí en Cultura Blues se presenta un recuento de las principales actividades que se efectuaron el año pasado.

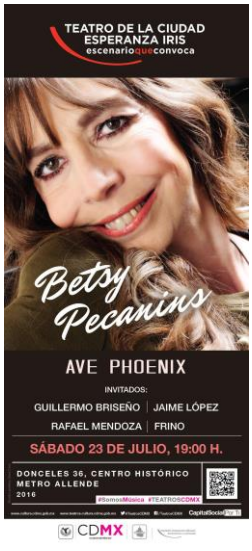
Entre los eventos que en 2016 se reportaron destaca la realización de la X Edición del Festival del Pulque y Blues en la Delegación Xochimilco, con la participación de Rhino Bluesband, Follaje, Blues Demons, Ginebra Fría, North Side Train, Blues Mother, Estación Monrovia y Mississippi Souls.

En ese año, la Ciudad de México recibió la visita de blueseros de Estados Unidos, entre ellos, Carvin Jones, considerado como uno de los 50 mejores guitarristas de blues y Carlos Johnson.

En el Parque Naucalli se efectuó la segunda edición del Festival de Jazz y Blues Naucalli. Y a partir del 4 de junio tuvo lugar la Décima Edición del Encuentro Nacional de Blues en el Centro Cultural José Martí, con agrupaciones procedentes de Querétaro, el Estado de México, la Ciudad de México, Ciudad Obregón, Sonora; Aguascalientes; Tijuana, Baja California y proveniente de Texas, el bluesero Paul Orta.

Y también en junio, los días 17 y 18 se celebró el Festival Pozos Blues, en el pueblo mágico de Mineral de Pozos, en San Luis de la Paz, Guanajuato, con bandas de Tijuana-Los Ángeles, Zacatecas, Querétaro, Monterrey, Hidalgo y Querétaro. En ese año, la revista electrónica Cultura Blues celebró su quinto aniversario.

Antes de la lamentable pérdida de Betsy Pecanins ocurrida el 13 de diciembre, esta estrella del blues mexicano se aferraba a la vida con acciones concretas como la ocurrida en uno de sus últimos grandes conciertos, el ofrecido el 23 de julio en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, con su propuesta “Ave Phoenix”.

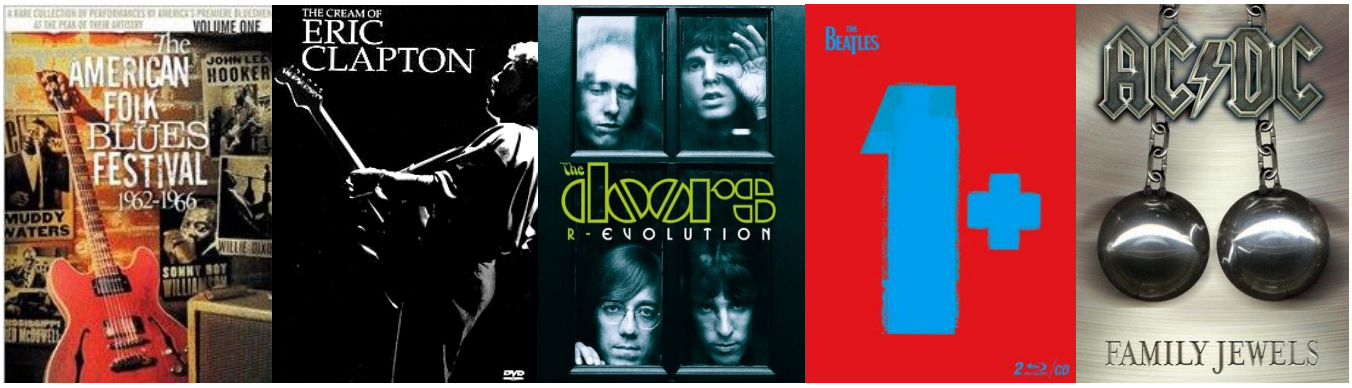


Por otra parte, en Zacatecas se efectuó el 9º Festival Internacional de Jazz & Blues con la presencia de invitados de México, Cuba, El Salvador, Argentina, y desde luego, la oferta de agrupaciones locales y nacionales. Y cerró el 2016 con una excelente noticia: la reapertura del Bar Ruta 61. El 24 de junio apenas cerró temporalmente sus puertas en el local de la colonia Condesa, luego de 12 años de actividad para reabrirlas en una nueva sede: en Fray Servando Teresa de Mier 160, Colonia Centro, de la Ciudad de México, en donde después de la inauguración que hiciera el guitarrista Carlos Johnson, continuó a la semana siguiente con la presencia de North Sea Coyotes, procedentes de Bélgica con folk blues y su estilo nórdico. Con esta buena noticia para los melómanos se cerró el resumen de un año más de actividades en el blues de México.

En Video

5 colecciones de videos musicales

José Luis García Fernández



En este segundo capítulo de la serie, recomiendo 5 colecciones de videos de blues, blues-rock, pop-rock y hard rock. Los videos corresponden a los diferentes artistas de blues que asistieron al American Folk Blues Festival, a Eric Clapton, The Doors, The Beatles y AC/DC.

- **The American Folk Blues Festival (Volume One, Volume Two, Volume Three, The British Tours)**

Cuatro magnos volúmenes que muestran un total de 69 videos con las grandes estrellas del blues que viajaron en los años 60's a Europa a fin de mostrar su indiscutible talento.

Volume One (1962-1966)

1. T-Bone Walker - Call Me When You Need Me	
2. Sonny Terry & Brownie McGhee - Hootin' Blues	10. Junior Wells - Hoodoo Man Blues
3. Memphis Slim - The Blues Is Everywhere	11. Big Joe Williams - Mean Stepfather
4. Otis Rush - I Can't Quit You Baby	12. Mississippi Fred McDowell - Going Down to the River
5. Lonnie Johnson - Another Night to Cry	13. Willie Dixon - Weak Brain and Narrow Mind
6. Sippie Wallace - Women Be Wise	14. Sonny Boy Williamson - Nine Below Zero
7. John Lee Hooker - Hobo Blues	15. Otis Spann - Spann's Blues
8. Eddie Boyd - Five Long Years	16. Muddy Waters - Got My Mojo Working
9. Walter "Shakey" Horton - Shakey's Blues	17. Finale - Bye Bye Blues

Video completo:
https://youtu.be/pXyVv9RqbW0

Volume Two (1962-1966)

1. Sonny Boy Williamson - Bye Bye Bird	9. Roosevelt Sykes - Tall Heavy Mama
2. Sonny Boy Williamson - My Younger Days	10. Willie Dixon - Sittin' and Cryin' the Blues
3. Sunnyland Slim - Come On Home Baby	11. Matt "Guitar" Murphy - Murphy's Boogie
4. Willie Dixon – Nervous	12. Sonny Terry & Brownie McGhee - Stranger Blues
5. Lightnin' Hopkins - Mojo Hand	13. Howlin' Wolf - Shake for Me
6. Victoria Spivey - Black Snake Blues	14. Howlin' Wolf - I'll Be Back Someday
7. Memphis Slim - Everyday I Have the Blues	15. Howlin' Wolf - Love Me Darling
8. T-Bone Walker - Don't Throw Your Love on Me so Strong	16. Big Mama Thornton - Down Home Shakedown

Video completo:
https://youtu.be/7n79A--utSI

Volume Three (1962-1966)

1. Big Mama Thornton - Hound Dog	11. Koko Taylor & Little Walter - Wang Dang Doodle
2. Roosevelt Sykes - Gulfport Boogie	12. Sonny Terry & Brownie McGhee - Stranger Blues
3. Buddy Guy - Out of Sight	13. Sonny Terry & Brownie McGhee - Burnt Child
4. Dr. Isaiah Ross - Feel So Good	14. Sonny Terry & Brownie McGhee - Move Across the River
5. Joe Turner - Flip, Flop & Fly	15. Helen Humes - The Blues Ain't Nothin' But a Woman
6. Skip James - All Night Long	Bonus tracks:
7. Skip James - Crow Jane	16. Earl Hooker – Earl's Boogie
8. Bukka White - Got Sick & Tired	17. Muddy Waters – Long Distance Call
9. Son House - Death Letter Blues	18. Muddy Waters - Got My Mojo Working
10. Hound Dog Taylor & Little Walter - Wild About You	

Video completo (sin bonus):
https://youtu.be/o44L_e9bZrk

The British Tours (1963-1966)

1. Sonny Boy Williamson - Keep It to Yourself	11. Howlin' Wolf - Smokestack Lightning
2. Muddy Waters – Got My Mojo Workin'	12. Howlin' Wolf - Don't Laugh at Me
3. Lonnie Johnson - Too Late to Cry	13. Big Joe Turner - Oh Well, Oh Well
4. Big Joe Williams - Baby Please Don't Go	14. Junior Wells - What I'd Say
5. Sonny Boy Williamson - Bye Bye Bird	Bonus tracks:
6. Sonny Boy Williamson - Getting Out of Town	15. Muddy Waters – You Can´t Lose What You Ain't Never Had
7. Lightnin' Hopkins - Come Go Home with Me	16. Muddy Waters – Blow Wind Blow
8. Lightnin' Hopkins - Lightnins' Blues	17. Sister Rosetta Tharper – Didn't It Rain
9. Sugar Pie DeSanto - Baby What You Want Me To Do	18. Sister Rosetta Tharper – Truoble In Mind
10. Sugar Pie DeSanto - Rock Me Baby	

Video completo (sin bonus):
https://youtu.be/BZMoikK3ct8

- **Eric Clapton (The Cream of Eric Clapton, Chronicles The Best of Eric Clapton)**

El legendario guitarrista de rock & blues, Eric Clapton, se muestra aquí en 29 videos que se realizaron en los inicios de su gran trayectoria que abarca ya casi 5 décadas. Se trata de dos diferentes colecciones de ellos: *The Cream of Eric Clapton* y *Chronicles*. *The Best of Eric Clapton*. Un fantástico recorrido por su música, sin desperdicio, y no sólo para los fans.

The Cream of Eric Clapton (1990)

The Yardbirds	8. Worried Life Blues (Merriweather)
1. Louise (John Lee Hooker)	9. Layla (Clapton/Gordon)
Cream	10. Knockin' On Heaven's Door (Bob Dylan)
2. Crossroads (Robert Johnson, arr. Clapton)	11. Cocaine (JJ Cale)
3. I Feel Free (Bruce/Brown)	12. I Shot the Sheriff (Bob Marley)
4. Sunshine of Your Love (Bruce/Brown/Clapton)	13. Wonderful Tonight (Clapton)
5. Strange Brew (Clapton/Pappalardi/Collins)	14. Forever Man (Williams)
6. White Room (Bruce/Brown)	15. Tearing Us Apart (Clapton/Phillinganes)
Solista	16. Behind the Mask (Mosdell/Sakamoto/Jackson)
7. Badge (Clapton/Harrison)	17. Holy Mother (Clapton/Bishop)

Cream – Crossroads
https://youtu.be/jvouiDJSTUE

Clapton Chronicles - The Best of Eric Clapton (1999)

1. Forever Man (Williams)	7. Running on Faith (Williams)
2. Pretending (Williams)	8. Motherless Child (Robert Hicks)
3. Bad Love (Clapton, Jones)	9. Change the World (Sims, Kennedy, Kirkpatrick)
4. Wonderful Tonight (Clapton)	10. My Father's Eyes (Clapton, Climie)
5. Tears in Heaven (Clapton, Jennings)	11. Pilgrim (Clapton, Climie)
6. Layla (Clapton, Gordon)	12. Blue Eyes Blue (Warren)

Eric Clapton – My Father’s Eyes
https://youtu.be/_6h3RIfDGgI

- **The Doors (R - Evolution) 2013**

Una colección de 19 videos de los míticos Doors, grupo de referencia de los 60´s liderado por el jefe Jim Morrison, con temas clásicos como *Light my fire o Break on through*. Este nuevo documental con material inédito sobre la banda californiana cuenta con imágenes de televisión entre 1967 y 1968 en diferentes cadenas de televisión norteamericanas, imágenes de Elektra Records para promocionar su música con la canción *Break On Through*, el video *The Unknown Soldier*, imágenes de su concierto en el festival de la Isla de Wight en 1970, y mucho más, para disfrutar plenamente.

1. Break On Through - Music Film – enero 1967 2. Break On Through - Shebang – marzo 6, 1967 3. The Crystal Ship - American Bandstand – julio 22, 1967 4. Light My Fire - American Bandstand – julio 22, 1967 5. Light My Fire - Malibu U – agosto 25, 1967 6. People Are Strange - Murray The K In New York – septiembre 22, 1967 7. Moonlight Drive - The Jonathan Winters Show – diciembre 27, 1967 8. The Unknown Soldier - Music Film – febrero 1968 9. Hello, I Love You - Musik Fur Junge Leute: 4-3-2-1 Hot And Sweet – septiembre 13, 1968	10. Touch Me - The Smothers Brothers Comedy Hour – diciembre 15, 1968 11. Wild Child - Music Film – julio 1969 12. Roadhouse Blues - Music Film – febrero 1970 13. Crawling King Snake - GTK (Get To Know) – diciembre 1970 14. The Changeling - Music Film – abril 1971 15. Gloria - Music Film – octubre 1983 16. People Are Strange - Music Film – 1980's 17. Strange Days - Music Film – 1984 18. L.A. Woman - Music Film – 1985 19. Ghost Song - Music Film – 1995

The Doors - People are strange (R-Evolution)
https://youtu.be/qbkZ-VrA8IE

The Doors - L.A. Woman (R-Evolution)
https://youtu.be/pqHoShevs2E

- **The Beatles (1+) 2015**

A finales del 2015, a 15 años del lanzamiento de "*1*", compilado con 27 sencillos número uno de The Beatles, se anunció su relanzamiento como parte de "*1+*", la colección oficial y definitiva de sus videos, en edición doble para Blu-Ray y DVD. Esta nueva colección de 50 videos en 2 Blu-ray incluyen versiones alternativas, así como películas y videos rara vez vistos y recientemente restaurados.

Cuenta además con un libro de 124 páginas de tapa dura. "*1+*" también presenta un nuevo y fantástico sonido estéreo, 5.1 Dolby Digital y DTS HD. Mezclas de audio de sonido envolvente realizadas por Giles Martin y Sam Okell en Abbey Road Studios.

The Beatles 1 Blu-Ray - DVD trailer
https://youtu.be/1-h9qvPrTeE

Disco 1

1. Love Me Do	
2. From Me To You	15. Yellow Submarine
3. She Loves You	16. Eleanor Rigby
4. I Want To Hold Your Hand	17. Penny Lane
5. Can't Buy Me Love	18. All You Need Is Love
6. A Hard Day's Night	19. Hello, Goodbye
7. I Feel Fine	20. Lady Madonna
8. Eight Days a Week	21. Hey Jude
9. Ticket To Ride	22. Get Back
10. Help!	23. The Ballad of John and Yoko
11. Yesterday	24. Something
12. Day Tripper	25. Come Together
13. We Can Work It Out	26. Let It Be
14. Paperback Writer	27. The Long and Winding Road

Disco 2

1. Twist & Shout	
2. Baby It's You	13. Within You Without You/Tomorrow Never Knows
3. Words Of Love	14. A Day In The Life
4. Please Please Me	15. Hello, Goodbye
5. I Feel Fine	16. Hello, Goodbye
6. Day Tripper	17. Hey Bulldog
7. Day Tripper	18. Hey Jude
8. We Can Work It Out.	19. Revolution
9.Paperback Writer	20. Get Back
10. Rain	21. Don't Let Me Down
11. Rain	22. Free As A Bird
12. Strawberry Fields Forever	23. Real Love

Restoration of The Beatles 1 Video Collection: Part 1/5
https://youtu.be/zh8iGntPpjU

Restoration of The Beatles 1 Video Collection: Part 2/5
https://youtu.be/03w-RnN7I-U

Restoration of The Beatles 1 Video Collection: Part 3/5
https://youtu.be/2A0-YjQQPNY

Restoration of The Beatles 1 Video Collection: Part 4/5
https://youtu.be/YEVqor4JmbU

Restoration of The Beatles 1 Video Collection: Part 5/5
https://youtu.be/V5uk08jBGtc

- **AC/DC (Family Jewels) 2005**

Family Jewels es una compilación de 40 videos en dos discos DVD de la banda australiana AC/DC. Contiene videos musicales, videos en vivo y videos promocionales desde 1975 hasta 1991. El primer disco tiene los vídeos de la época de Bon Scott (1975 - 1980), como también la primera aparición de la banda en TV y una actuación en la televisión diez días antes del fallecimiento del cantante. El segundo disco contiene el material de la era de Brian Johnson (1980 - 1991).

Disco 1

1 . Baby, Please Don't Go	11. Sin City
2 . Show Business	12. Riff Raff
3. High Voltage	13. Fling Thing/Rocker
4. It's a Long Way to the Top (If You Wanna Rock 'n' Roll)	14. Whole Lotta Rosie
5. T.N.T.	15. Shot Down in Flames
6. Jailbreak	16. Walk All Over You
7. Dirty Deeds Done Dirt Cheap	17. Touch Too Much
8. Dog Eat Dog	18. If You Want Blood (You've Got It)
9. Let There Be Rock	19. Girls Got Rhythm
10. Rock 'n' Roll Damnation	20. Highway to Hell

AC/DC - Riff Raff (from Family Jewels)
https://youtu.be/ErXbMB9R5-0

AC/DC - Highway to Hell (Official Video)
https://youtu.be/l482T0yNkeo

Disco 2

1. Hells Bells	1. Sink the Pink
2. Back in Black	2. Stand Up
3. What Do You Do for Money Honey	3. Shake Your Foundations
4. Rock and Roll Ain't Noise Pollution	4. Who Made Who
5. Let's Get It Up	5. You Shook Me All Night Long
6. For Those About to Rock (We Salute You)	6. Heatseeker
7. Flick of the Switch	7. That's the Way I Wanna Rock 'n' Roll
8. Nervous Shakedown	8. Thunderstruck
9. Fly on the Wall	9. Moneytalks
10. Danger	10. Are You Ready

AC/DC - Back In Black (Official Video)
https://youtu.be/pAgnJDJN4VA

AC/DC - Thunderstruck (Official Video)
https://youtu.be/v2AC41dglnM

Los Versos de Norma

¿A dónde se va el amor que soltamos?

Norma Yim

¿A dónde se va el amor que soltamos?
Se lo lleva el viento, el tiempo, ¿a dónde se va?
¿Se lo lleva otra persona?
Se desintegra, se esfuma, se va.

¿A dónde se va el amor que soltamos?
¿Se va al olvido, se lo lleva la decepción?
O simplemente fue un amor que nunca existió.
¿Y estamos seguros de que era amor?,
¿o sólo era una zona de confort?

¿A dónde se va el amor que soltamos?
Se me va de las manos, se me va del corazón,
¿O se me queda en la mente por siempre?

Quizá se guarde en un archivo,
y cuando lo extrañe el recuerdo sale.
Si de verdad fue amor nunca tendría porque irse,
el verdadero amor es para toda la vida.

Para mi historia y para rasgarme la piel cada que lo recuerde, con pasión, con rencor o con alegría.

¿A dónde se va el amor que soltamos?,
¡Se va… a dónde tú quieras que se vaya!

Puede irse a tu mente y llevarlo al olvido, puede irse a tu alma y cerrarle la puerta, o simplemente si es tu gran amor… ¡Lo dejas por siempre vivo en tu corazón!

Escúchalo en Los Versos de Norma…

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

Música de fondo: Worried por Steve Johnson del álbum, Blues Vol. 4

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

Invitan al concierto de Blues/Rock de:

Viernes 24 de marzo 19:00 Hrs.

Entrada gratuita.
Confirma tu participación en voyalabiblioteca@state.gov

Liverpool #31 Col. Juárez Tel. 5080 2089
www.usembassy-mexico.gov/biblioteca

Biblioteca Benjamin Franklin