Nº 81 Febrero 2018

Cultura Blues.

La Revista Electrónica

Mighty Mo Rodgers. Planeta Blues

Y MUCHO MÁS DE LA CULTURA BLUES...

Contenido

Directorio

Cultura Blues. La Revista Electrónica

www.culturablues.com

Número 81 – febrero de 2018
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
Edgard Octavio Espinosa Cabrera

Colaboradores en este número:

1. José Luis García Vázquez
2. José Luis García Fernández
3. Edgard Octavio Espinosa Cabrera
4. Michael Limnios
5. Luis Eduardo Alcántara
6. Juan Carlos Oblea
7. María Luisa Méndez
8. Rafael Arriaga Zazueta
9. Yonathan Amador Gómez
10. Norma Yim

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

PORTADA Mighty Mo Rodgers. Foto: Xav Alberghini (1) **1**

CONTENIDO - DIRECTORIO **2**

PRESENTACIÓN Por siempre, amigos (2) **3**

EDITORIAL "Tell my friend boy Willie Brown" (3) **4**

PLANETA BLUES Mighty Mo Rodgers (4) **7**

+ COVERS Sweet home Chicago (2) **18**

ESPECIAL DE MEDIANOCHE Blind John Davis: Nadie, salvo los negros, viven el Blues (5) **20**

LADO B Louisiana Red, un bluesman inspirado en sus tragedias (6) **23**

HUELLA AZUL Alfredo García Macano = The Wolf Blues Man (7) **27**

CULTURA BLUES DE VISITA
En "El 61" con Dauma
En la Biblioteca Benjamín Franklin con Estación Monrovia
En "El 61" con Radio Blues
En "Cracovia 32" con Orkvus (8) **30**

SESIONES DESDE LA CABINA El festival que no pudo ser (9) **39**

BLUES A LA CARTA Nominados a los Blues Music Awards 2018 (2) **41**

DE COLECCIÓN The History of the Blues (2) **45**

EN VIDEO Las estrellas y sus amigos (2) **47**

LA POESÍA TIENE SU NORMA Un as bajo la manga (10) .. **50**

COLABORACIÓN ESPECIAL 30 canciones con las palabras: Love y Friend, en su título (2) **52**

COLABORACIÓN ESPECIAL Ganadores de los Grammy's de Blues 2018 (2) **54**

SUPLEMENTO De Frank Roszak Promotions. Parte IV (2) **58**

SUPLEMENTO Discos de reciente publicación, febrero 2018 (2) **62**

AGENDA **63**

Presentación

Por siempre, amigos

José Luis García Fernández

Los amigos son las únicas personas que elegimos nosotros mismos, son fundamentales en la vida de toda persona. Son los que nos ayudan a dar forma a nuestra personalidad, afinar los gustos, ampliar nuestro punto de vista. Hay amigos que son para toda la vida y hay amigos que están en momentos específicos de nuestro camino por el mundo, pero todos son igual de importantes. ¿O no?

El contenido de la edición número 81 de febrero de 2018, incluye en la parte internacional a *Maurice "Mighty Mo" Rodgers* en una extensa entrevista llena de profundos conceptos, a *Robert Johnson* en la exploración a varios covers de su pieza fundamental *Sweet Home Chicago*, a *Blind John Davis* y a *Lousiana Red* en un par de semblanzas esenciales, un reporte de los ganadores de los *Premios Grammy* en las categorías de Blues tradicional y Blues contemporáneo, la recomendación de 4 videos extraordinarios de conciertos de las estrellas y sus amigos con *Muddy Waters, George Harrison, Brian Wilson y Gregg Allman*; la reseña de un libro de cabecera: *The History of the Blues de Francis Davis*; y la lista de nominados a los *premios de la Blues Foundation 2018*.

En cuanto a lo nacional, la entrevista a *Alfredo García Macano "The Wolf Blues Man" desde Pachuca, Hidalgo;* las sensacionales fotos en "El 61" de *Dauma y Radio Blues*, de *Estación Monrovia* en la Biblioteca Benjamín Franklin, y del concierto de presentación de su primer disco, en Cracovia 32, de la banda de rock de cámara: *Orkvs*. Y como cereza en el pastel, algo más del desafortunado festival de blues que no se llevó a cabo en Guadalajara.

Además, en el amigable Editorial: *"Tell my friend boy Willie Brown"*; la poesía de Norma: *El as bajo la manga*, las listas musicales con las novedades en el Blues internacional, la reseña de dos discos más de la familia de *Frank Roszak Promotions*; dos listas especiales por el mes del amor y la amistad; algunos buenos y variados videos, así como la promoción de eventos con los que transcurre el nuevo año.

Eso es todo… amigos, ¡Hasta la próxima!

Editorial

"Tell my friend boy Willie Brown"

Octavio Espinosa Cabrera

¡Rolling Stones… varias décadas de rock y amistad!

Decir amigo
es decir, lejos
y antes fue decir adiós.
Y ayer y siempre
lo tuyo nuestro
y lo mío de los dos.
Joan Manuel Serrat (1974) [1]

Mi chompa, mi carnal, mi enemigo.

14 de febrero, ¡día del amor y la amistad!… Ajá… otra vez: chocolates, globos rojos, ositos de peluche, cojines en forma de corazón, frases emotivas y profundas como: *"Te quiero porque me dejaste"* (o peores de cursis), en fin, estas representaciones fortalecen la imagen del *amor romántico,* esa la cobertura agridulce de todo y que motiva la conformación incesante de parejas, el erotismo, la poesía romántica, los matrimonios, la concepción de niños (lo cual es muy esperanzador para este mundo) y, por supuesto, el enriquecimiento de los comerciantes; al final de cuentas la especie tiene que perpetuarse (la humana no la de los comerciantes, ¡eh!). Y ¿para las amigas y amigos?: una paletita con un pegote en forma de corazón o un "*guatsap",* para el grupo de chat y ¡ya!

En estos días se va a hablar mucho del amor y sus infinitas manifestaciones, en este número *Cultura Blues* deja a otros la exaltación del amor erótico y sus representaciones, para reflexionar sobre el otro personaje mencionado o invocado en esta fecha: las amigas y los amigos, y su importancia en el proceso creativo al interior de grupo que tiene una propuesta musical. Pregunta: ¿Qué sería de una banda sin la amistad?

Empecemos con un punto de vista científico:

> *"Tras alcanzar la elección de objeto heterosexual, las aspiraciones homosexuales no son, como se podría pensar, canceladas ni puestas en suspenso, sino meramente esforzadas a apartarse de la meta sexual y conducidas a nuevas aplicaciones. Se conjugan entonces con sectores de las pulsiones yoicas para constituir con ellas…, las pulsiones sociales, y gestan así la contribución del erotismo a* ***la amistad****,* ***la camaradería****, el sentido comunitario y el amor universal por la humanidad."*
> *Sigmund Freud* [2]

¿¡Qué!?

¡Esto suena muy complicado! Sin caer en pánico vamos a sacarle provecho a estas ideas, para Freud la amistad es el producto de la reorganización de las pulsiones, que hasta antes del periodo del Complejo de Edipo son autoreferentes al *Yo* del niño; pero, en cuanto este cachorro humano se separa poco a poco de la protección y supervisión de los padres, por lo general al inicio de la etapa escolar, e interactúa con otros niños y niñas que transitan por el mismo proceso, son capaces de elegir y permitir ser elegidos por otros contemporáneos para depositar y ser depositarios de cargas afectivas que en un origen eran eróticas, desexualizadas ahora, para entablar relaciones, establecer y respetar reglas de convivencia, intercambiar y jugar, es decir, hacer amigos.

Todos nosotros sólo buscamos a nuestros amigos y amigas para pasarla bien, pedirles opinión, escucharlos, que nos escuchen, compartir nuestros gustos y nuestras penas, pedirles prestado a corto plazo (hasta la quincena) y sin intereses, no es tan sencillo: sólo alguien que nos conoce nos presta sin pedir prenda, con la seguridad que se lo devolveremos, en cambio a nuestro "*amor*" sería más difícil cobrarle (por ejemplo).

Busquemos una segunda opinión, frecuentemente los poetas tienen una forma menos complicada de ver las cosas:

> "*…la elección y la exclusividad son condiciones que la amistad comparte con el amor. En cambio, podemos estar enamorados de una persona que no nos ame, pero la amistad sin reciprocidad es imposible.* [3]
> *Octavio Paz*

Definitivamente el equilibrio es la moneda de cambio en la amistad, ahí se establece la confianza y la certidumbre en el amigo o amiga, razón por la cual podríamos meter las manos al fuego por él o ella.

"Sólo somos un grupo de buenos amigos" [4]
John Lewis

La amistad es fundamental y necesaria, sobre todo, porque a partir de la adolescencia posibilita la independencia de la autoridad y tutela de los padres en la adolescencia y en la vejez de la de los hijos. La amistad nutre y fortalece las diversas fases de los procesos de creatividad, proveyendo modelos de identificación y cotejo que permiten decantar lo diferente, lo semejante y lo complementario.

Precisando, una banda es un juego de engranes (los músicos y sus talentos individuales) coordinado y bien lubricado (por la amistad) sin estos ingredientes, la maquinaria no produciría un solo sonido agradable, además ¿qué tal cuando el compañero de junto da la nota o provoca que produzcamos esa nota tan especial, que redondea la canción y, por supuesto, la noche?

Desde ahí el tránsito a lo sublime está en corto y, si esa correspondencia, casi telepática, se vive en lo cotidiano ¡seremos invencibles!

En conclusión, resulta maravilloso que, algo tan complejo como la amistad, a la vuelta del día, nos haga más fácil la vida…

¡Salud y larga vida todos mis amigos y bienaventurados todos aquellos que reciben el título de amigo!

---

1 *Decir amigo*, disco Para vivir, **Joan Manuel Serrat**, [Zafiro/Novola], 1974.
2 **Sigmund Freud**, *Psicología de las masas y análisis del yo*,1921.
3 **Octavio Paz**, *La Llama Doble*, Seix Barral, Barcelona,1993.
4 **John Lewis**, Pianista, fundador y director musical de *Modern Jazz Quartet;* comentario a propósito de su organización musical y los integrantes.

Foto: Rafael Arriaga Z.

Mighty Mo Rodgers

Michael Limnios

Maurice "Mighty Mo" Rodgers es un cantante y compositor notablemente original que ha transformado sus experiencias de vida en una visión tremendamente ecléctica e inmensamente profunda como se muestra desde su álbum debut, "*Blues Is My Wailin 'Wall*". Nació en 1942 en East Chicago, Indiana, estudió piano clásico siendo un joven. Por supuesto, crecer en los años 60 significaba que debías sentirte influenciado por la genial música soul que salía de Memphis y pronto estando en la escuela secundaria, comenzó su propia banda, *Los Rocketeers*, y ya en la universidad fundó el grupo, *Maurice Rodgers Combo*. Dejó la universidad y se dirigió a Los Ángeles para comenzar su carrera, tocando y grabando como músico de sesión al lado de T-Bone Walker, Albert Collins, Bobby "Blue" Bland, Jimmy Reed y muchos otros.

También se desempeñó como productor, como por ejemplo en el disco “Sonny And Brownie” de 1973, de *Sonny Terry y Brownie McGee*. Seleccionó el material, y aportó tres de sus propias composiciones. Para el disco reunió a John Mayall, Arlo Guthrie, John Hammond, Michael Franks, Sugarcane Harris y otros como músicos de apoyo.

Abandonó la música por un tiempo y se dirigió a Cal State Northridge, donde obtuvo un título en filosofía mientras trabajaba simultáneamente como compositor personal para Chappell Publishing y Motown. Completó una Maestría en Humanidades con una asombrosa tesis, "*El blues como música metafísica (su musicalidad y fundamentos ontológicos)*", y esto se puede sentir desde su primer álbum lanzado en 1999, "Blues Is My Wailin 'Wall". Ese álbum fue en muchos sentidos una banda sonora de un documental sin editar llamado "The History Of The Blues".

Willie Dixon puede haberlo reclamado primero, pero en estos días Mighty Mo Rodgers era el Blues. Quizás nadie cava tan profundo en la forma de arte para dilucidar qué significa para los estadounidenses negros y para toda la humanidad en general.

Cadillac Jack es el quinto álbum de la Blues Odyssey de Mighty Mo Rodgers. Este álbum es el viaje musical que encapsula el tiempo en la Ruta 66 donde el Blues se convirtió en Rock n 'Roll. Recientemente publicó su nuevo álbum: *Mighty Mo Rodgers & Baba Sissoko - Griot Blues* (2017).

La entrevista

Michael: ¿Qué has aprendido de él y que significa para ti el Blues?

Maurice: El Blues te enseña ... si escuchas. Si no escuchas, no aprenderás nada y solo crearás ruido. El Blues es una musa. Primero tuve que aprender a escuchar... sólo entonces el Blues renunció a algunos de sus secretos. Y lo que el Blues enseña, es sólo para ti. Ve que el Blues te deconstruye, te arruina, te humilla.

Porque el Blues es verdad y la verdad te hará libre. El Blues significa todo para mí. Somos la gente del Blues ... y el Blues es un regalo de Dios, dado a nosotros para negar la mentira de nuestra nada. Y ahora, ha dado la vuelta al mundo... para liberarlo de su ilusión de división de raza, clase, sexo, cultura y color. El Blues muestra a través del poder de su sonido metafísico, que el mundo es uno.

Michael: ¿A qué edad tocaste en tu primer concierto y cómo fue?
Maurice: Lo toqué cuando estaba en la escuela secundaria. Era una especie de banda de rock n 'roll y rhythm & blues. Era lo popular entonces. Anteriormente estudié piano clásico, (todavía amo la música clásica). Estudié sólo por 3 años. Pero la música, en general, siempre ha sido parte de mi vida. Como para la mayoría de los jóvenes, la música era una forma de hacer que las chicas te miraran, además era divertido. No es casualidad, ese rock n 'roll, significaba libertad, pero ese es otro tema. Toqué en mi banda de la escuela secundaria con mi mejor amigo, Willie B. Spencer, que tocaba saxofón y otro amigo, Ben Brown, tocaba la batería. Todo esto fue en East Chicago, en Gary, Indiana. La banda se llamaba *The Rocketeers*.

Michael: ¿Qué experiencias en tu vida te hacen ser un buen compositor y un buen Bluesman?
Maurice: Para ser un buen escritor de canciones de blues, una vez más lo digo, tienes que escuchar y mirar a tu alrededor. También escucha, a los grandes escritores de canciones de Blues. Willie Dixon fue uno de los mejores. Lo escuché. Era un gran bajista también. Me decidí por el Blues y me alegro de haberlo hecho. Con demasiada frecuencia, los jóvenes se despiertan y dicen: "Creo que tocaré Blues". No es tan simple. El Blues puede ser simple en cuanto a la estructura, pero es complejo en cuanto a la textura, el tono y el tiempo, y por supuesto, el contenido. Además, está basado en las condiciones existenciales de la vida. Los Bluesmen y las Blueswomen verdaderas, cantan sobre la vida, su vida, lamentablemente hoy en día muchos de los llamados Bluesmen, cantan solo "una canción de blues", que es como cualquier otra canción.

Las experiencias de la vida son tu propio Blues. Todos tenemos un libro por escribir, esa es nuestra vida. El Blues, el Blues real, es la historia de tu vida. Si puedes cantar las experiencias de los demás, con empatía y humanidad, pero sin eso, te sale como lo llamo: Disneyland blues, blues reciclados, y en verdad, melodrama, "blues actuado". Sin embargo, se vende porque es como la ópera, una ópera de Wagner. No es fácil, siempre tocar al borde del abismo, donde nació el Blues. Yo también tengo que retroceder a ese borde y volver a los héroes. Pero eso sólo funciona si estás escuchando las voces, de los iniciados, de los ilumindados y permitiéndoles hablar a través de ti.

Michael: ¿Cómo describes el sonido y el progreso de Mighty Mo Rodgers? ¿Cuál es tu filosofía musical?
Maurice: Mis canciones de Blues surgen de lo que he vivido y de lo que he llegado a saber. La vida es el maestro y la única vida propia es el vínculo directo real. El Blues no es abstracto, sino que sale de la vida ... de lo vivido. Cualquier otra cosa, deshumaniza al Blues haciéndolo imitar lo real. Y, en verdad, eso es lo que la gente está haciendo y comprando en la actualidad. No hay mucho Blues original por ahí. Yo hago todos mi Blues original y mis temas salen de lo que veo hoy como la condición humana. Esto es Blues vivo, no Blues muerto sobre "una mula pateando en mi puesto". Sólo Howlin' Wolf pudo ser Howlin' Wolf, sólo Muddy pudo ser Muddy, sólo Elmore James pudo ser Elmore James. Sin embargo, todos estos jóvenes artistas intentan cantar como ellos, es simplemente falso en el mejor de los casos y oportunista en el peor.

Así que mi sonido básicamente lo tomo de las páginas de mi país y del mundo, y lo pongo en mi Blues y/o lo filtro a través de Blues. El Blues es mi maestro y musa, sólo tengo que escuchar. El Blues es una filosofía de vida. De hecho, uno de mis ciclos de Blues, se titula *The Philosophy of Blues 101*. La mayoría de los negros que crearon el Blues no tenían educación. De una manera que fue una bendición y una maldición.

Yo, por otro lado, pude obtener una educación superior, y mi carrera principal fue la filosofía. Es interesante que escribas desde Grecia, la madre y la base de la filosofía occidental. De hecho, sin Blues, no habría Jazz, Rock n 'roll, Rhythm and blues, Soul, Funk, House e incluso Hip hop. Todo nace en el Blues. Utilizo mi título en filosofía para venerar a todos mis héroes y heroínas que no sabían leer ni escribir y que aún así liberaron el mundo con el profundo sonido llamado Blues. Blues es el Big Bang. Estoy en la niebla de hacer mi Blues Odyssey. Un viaje de doce ciclos a través de "el blues", de vuelta al Blues. Deconstruyendo, como una oportunidad. El Blues a través de la negación, muestra que no íbamos a ir, pero sí me mostró a dónde ir. Es mi musa.

Michael: ¿De quién has aprendido la mayor cantidad de secretos sobre la música de Blues?

Maurice: Cuando era joven tuve la suerte de escribir y producir un álbum de Blues (en los años 60), con Sonny Terry y Brownie McGhee. Realmente ellos me abrieron los ojos y el corazón a lo profundo que es el Blues. Hasta ese momento, hice principalmente Rhythm and blues y Soul music, chiquilladas de Blues. Realmente no me veía a mí mismo como un artista de Blues. En verdad, de donde vengo, y cómo fui criado (clase media), realmente no "sentía" el Blues. No era que no sintiera o pensara como un estadounidense negro, de hecho, lo hacía. Pero más bien el Blues era en ese momento, todavía parte principalmente de la comunidad negra. Los blancos realmente no lo habían descubierto, cuando yo estaba creciendo, a fines de los años 50. Mi padre tenía un club nocturno y de hecho vi ahí a grandes artistas de Blues: Jimmy Reed, Earl Hooker, Willie Dixon, Albert King, Wolf y Muddy. Y, por supuesto, estaban en la radio negra. Ellos cantaron Blues y lo vivieron también.

La película "Cadillac Records" alude a esto, que hubo dos hermanos que poseían Chess Records. Los conocí a ambos y vi cómo trataban a su artista, como los contrataba en el mejor de los casos y realmente les pagaban poco o nada. Todos estos grandes maestros de Blues hicieron su dinero tocando en el camino. Vi todo esto, de primera mano en la zona de confort de una clase media y un hogar seguro en East Chicago, Indiana. En verdad, estos muchachos estaban luchando por sobrevivir. ¿Yo quería vivir así? O por supuesto que no.

Lo que la mayoría de la gente no entiende es que la mayoría de los pioneros del Blues vivieron y murieron pobres. Las compañías te atracaban, y (con demasiada frecuencia), el artista blanco versionó su música, tocando la mayor parte de sus creaciones. Miro el llamado "Salón de la fama del rock n 'roll"; y veo que todos los artistas de hoy en día que ingresan ya sea blanco o negro, son muy ricos. Debería llamarse la ceremonia de iniciación al Rock and roll de los millonarios. Veo a Buddy Guy (un millonario), palomeando con uno de los Rolling Stones. Creo que Bruce también vino a tocar. Estaba pensando "¡guau! Un negocio de mil millones de dólares basado en riffs de Blues y estos millonarios se llaman a sí mismos “héroes de la clase trabajadora”. No me malinterpreten, no hay nada de malo en ganar dinero, pero con Blues, debería haber informes de que, si te haces rico de eso, tienes para dar el 10% de sus ganancias a la Iglesia del Blues. Estaría en el aeropuerto cuando todos estos grupos ingleses vengan a hacer una gira y demandárles que paguen 10% para la Iglesia del Blues, un fondo general para pagar la atención médica y la vivienda a gente de la tercera edad que no tiene nada. Le daría un pase a Eric Clapton porque él es el responsable y a Eric Burdon también. Pero a Led Zeppelin les haría pagar doble, han arrancado demasiadas líneas de Blues y riffs musicales. Se llenaron de Blues y saben tanto sobre Blues como la Reina de Inglaterra, o sea, cero.

No me sentía preparado para hacer Blues hasta que cumplí 30 años y esa es la verdad. Tienes que ir a la Escuela de Blues antes de graduarte y tomar lo que piensas que conoces en el mundo. Sonny Terry me enseñó eso. Blues es en verdad una escuela y no se trata sólo de tocarlo. Puedes tener todas las armas del mundo. Puedes conocer todas las notas y la técnica que hacen Blues. Pero entiende esto: la técnica es sólo una herramienta. Ser original en el Blues no es fácil. Usas tu sangre para tu pintura y tu piel como tu lienzo para pintar lo mejor que puedas.

Saca tu vida de las experiencias vividas, cualquier otra cosa, no es realmente el verdadero problema, sólo más de lo mismo, el "Blues". También aprendí los secretos de mi madre. Nadie, pero nadie ha vivido Blues como las mujeres negras. Como digo en una de mis canciones "Blues Is A Woman, Woe Is A Man". A la gente le gusta volver a Robert Johnson como uno de los pioneros del Blues, eso es una mierda. Ma Rainey, Bessie Smith y tantas otras mujeres del Blues negro, estuvieron mucho antes que Robert Johnson. Escucha el genio de Aretha Franklin, eso es Blues o el de Mahalia Jackson, eso es Blues. La mayoría del Blues comercial realmente no es Blues, sino Blues reciclado. Sin mucha originalidad. Pero los fans tienen la culpa de esto. Quieren a Muddy o a Wolf o "Sweet Home Chicago", por favor. Si escucho "Sweet Home Chicago" una vez más, no me va a ser demasiado agradable estar allí. Pero como digo, es muy difícil hacer Blues original. Porque el Blues es verdad y la verdad te hará libre. Pero la gente tiene miedo a la verdad. Se mienten a sí mismos y se mienten el uno al otro. El Blues no mienten. No puede mentir, porque viene de Dios, y Dios no juega. La mayoría de la gente no quiere la verdad de la existencia, de su existencia. El Blues me ha enseñado todo esto. No puedo hacer menos que honrarlo. El Blues es mi musa.

Michael: Cuál es la "sensación" que más extrañas, hoy en día, de la época de Stax y Muscle Shoals?
Maurice: El milagro que fue Stax, fue que por un corto tiempo negros y blancos se juntaron para "sentirse" el uno al otro a través de la música como estadounidenses. Memphis es realmente la encrucijada de la música estadounidense y, en verdad, es el corazón del Rock n 'roll, no es Cleveland. Memphis, donde el Dr. King fue asesinado y donde Elvis grabó, está en el sur, a solo una hora de Mississippi. El sur con toda su fea historia le dio al mundo el Blues y todo lo que le siguió. El Blues tomó lo que estaba (desfigurado) y (transfigurado) y lo convirtió en algo maravilloso.

Esto no fue por accidente, sino fue un milagro. La "sensación" del blues sigue en la música popular. De hecho, el poder de la música estadounidense popular proviene del "sentimiento" del Blues. Ese es su poder. El sentimiento no es realmente cualquier sentido, sino más bien un sentido trascendental, que mantiene unida a toda la humanidad, surge de la empatía, surge del amor. Eso de hecho es "Un mundo". El poder de "sentir" Blues es totalmente incomprendido.

Se ha escrito mucho sobre todos los músicos en el Blues y el Rock 'n' roll. También se ha escrito mucho sobre los cantantes de Blues y Rock 'n' roll. Pero casi nada de la "voz" del Blues y Rock 'n' roll. En verdad, para cantar realmente Blues o Rock n 'roll o cualquiera de lo que viene de esto, tienes que sonar negro. Blues es, si suena negro. Blues es negro de lengua. Los africanos no trajeron una guitarra en un barco de esclavos o una armónica o un piano.

Solo tuvieron su "grito", su Santo Aullido. El Blues sale del vacío existencial cuando, (En Estados Unidos), les quitaron el tambor a los africanos. Es por eso que se escuchan polirritmos en toda América y en las Indias Occidentales. En Islandia (pero no en Estados Unidos), porque ellos les quitaron el tambor. En Mississippi tenían los códigos negros que prohibían a los africanos fabricar o tocar la batería. Y para un africano un tambor es uno de los existenciales (s) eso hace que el africano, sea africano.

Ghana, el primer país negro africano en obtener su independencia tenía un tambor en su primer timbre postal. Y hay al menos 12 países africanos que tienen tambores en sus estampillas también. Los tambores para un africano no son solo para el ritmo o el baile. Son comunicación y una puerta de entrada al otro mundo. Portales a los muertos. Y en todo el continente americano, donde los africanos fueron esclavizados, ellos (todavía) tenían el tambor. No así en Mississippi y otros estados del sur debido a los códigos negros. No hay cosa peor que puedas hacerle a un hombre que esclavizarlo. Puedes (totalmente) quitarle su humanidad y/o quitarle todas las cosas que lo convirtieron en lo que es, y el insulto final fue que "les quitaron el tambor".

Un Bluesman conoce esta verdad profunda. La autoconservación no es la (primera) ley de la vida. La primera ley de la vida es la cordura. Cuando la vida no tiene sentido todo el dinero del mundo no te salvará. La cordura es la primera ley de la vida. Dar sentido a la vida, dar sentido a (tu) vida individual, es lo que todos estamos llamados a hacer al final. El Blues como un "sentimiento" no es triste y no es derrota porque es esperanzador. Si puedes cantar sobre tus tristezas y pecados al final el Blues dirá "podrás hacerlo de nuevo".

La esperanza es la droga del Blues. Y este "sentimiento" es el poder y la diáspora a través de la cual vino la Gente del Blues. Mientras canto en mi primer cd "Blues Is My Wailin 'Wall", 'se llevaron el tambor'... así es como llegaron a los Blues "El blues vino como una llamada ontológica ... de ser. Los africanos fueron reducidos a bienes muebles, cosas, una mentira a Dios y Dios respondió trayendo el Blues desde ese vacío, como el Santo Aullido. Ese es su poder, eso es por lo que tanta gente de todo el mundo responde a eso. Para "sentir" Blues uno debe recordar que eres (en el mejor de los casos), un facilitador. El ego viajando con el Blues…

Uno debe acercarse al Blues de una manera humilde si quieres "sentir" de qué se trata. Sí, es muy divertido y también "mover el trasero" y "me siento bien porque tengo a mi mujer"... pero es mucho, mucho más. El verdadero Blues puede hacerte un mejor ser humano. Mira a tu alrededor, hay blues en todas partes, comienza por allí, si quieres la verdad. Y el Blues dice "úsame para decir la verdad".

Michael: ¿Cuál fue el mejor momento de tu carrera y cuál el peor?
Maurice: El mejor momento, bueno déjame decirlo en mi mantra de Blues. Cada tonada, una melodía, un testamento, un cuento, en una verdad atemporal del Blues. Esos momentos son los mejores. Y los peores momentos son aquellos en los que no alcanzo lo mencionado. Es una lucha constante para trascender lo trivial y superficial de la propia vida. Pero si eres dedicado, alguna vez el Blues te dará una pequeña parte de la verdad.

Michael: ¿Cuál es el período más interesante de tu vida y por qué?
Maurice: El ahora es siempre el período más interesante para mí porque realmente no es un período… En verdad sólo puedes escribir de tu (marco de tiempo), tan permanente como sea posible, parecería ser que realmente es bastante etéreo y surrealista. El Blues te recordará esto, si escuchas. Todos tenemos nuestra "encrucijada" y una cruz para soportarlo. Y al final, la muerte es la forma en que los pobres vuelven con los ricos. Sí, el Blues te mantendrá honesto.

Michael: ¿Cómo ha cambiado el negocio de la música a lo largo de los años desde que comenzaste en ella?
Maurice: La música ha cambiado bastante. Con la apertura de internet y la era digital, hay muchas posibilidades y muchos callejones sin salida. Hay más ruido ahora, porque la música es impulsada por el comercio y no al revés, y es un oxímoron. El "negocio de la música". Y si no conoces mucho el negocio, obtendrás el negocio. Impulsado por las ganancias trimestrales, lamentablemente no se trata de calidad, sino de cantidad. Les digo a los jóvenes que es mejor que participen porque es su pasión primero y sin fines de lucro. La mayoría de las personas en la música, de hecho, en todo el arte, realmente no ganan mucho dinero. Realmente no comencé a ganar dinero hasta que produje mi propia música y controlé mis canciones por completo.

Pude haber ganado muchísimo dinero si hubiera permitido que ciertas personas (en el negocio), me produjeran y me orientáran en su dirección. Pero me niego a que alguien me diga qué significa ser un Bluesman negro en Estados Unidos. Con demasiada frecuencia, el contexto del Blues está controlado por personas que no tienen ni idea de qué es Blues. El Blues salió de la esclavitud. Es un hecho frío. Si no fuera por la esclavitud, no habría Blues, no salió de ningún negocio musical de mil millones de dólares. Ahora estoy genial con esa convicción.

Pero no intentes y exijas que quite el ojo de mi visión. Tengo una visión y está dirigida por mi musa, el Blues. "Si bailas con la música, pagas al gaitero". Lo que significa que, si alguna compañía te da algo de dinero para hacer tu música, ya no es tu visión, ya que la mayoría de las veces quieren decirte lo que hacer. No necesito que nadie pinte mi foto. Digamos que eres un artista y estás pintando una imagen en la calle, y alguien se te acerca y te dice: "¿Puedo pintar en tu foto?" Eso es una locura. Como dije, el Blues proviene de la esclavitud, es nuestro infierno, en el que sucedió algo bello… el Blues. Estoy en mi Odisea de Blues, no necesito a nadie para manejar mi barco. Dios es mi co-capitán.

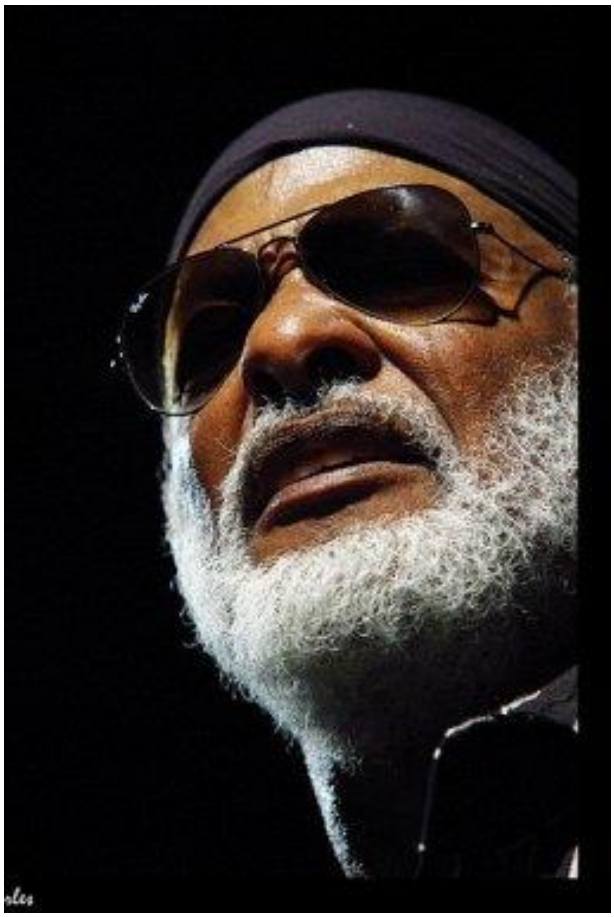
Lo peor del negocio de la música y del Blues en particular es la policía del blues. Las personas que controlan los festivales y los principales lugares. Hacen Blues genérico en el mejor de los casos. La policía del blues sale del nuevo racismo en América. No se trata hoy tanto de raza, como de clase. Y estos policías de blues realmente no conocen a nadie negro, así que, de una manera etnocéntrica, solo contratan lo que conocen y ese es usualmente un chico blanco tratando de tocar el blues. Ahora no estoy siendo racista aquí. Tengo cuates blancos en mi banda, pero están ahí porque saben tocar, no porque son blancos.

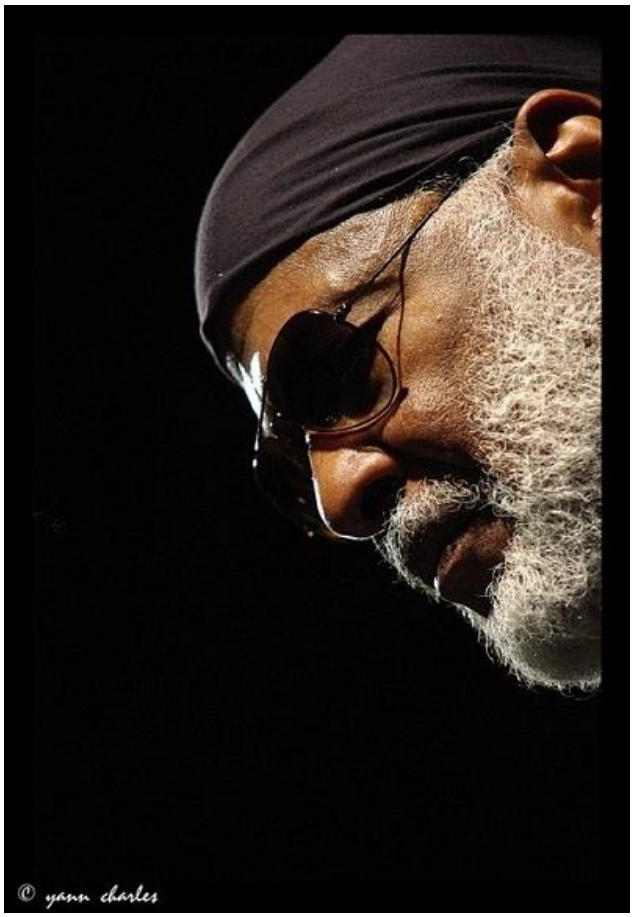
El gran Stevie Ray Vaughn, ahora podría seguir tocando blues. ¿Por qué? Porque él conocía la musa del Blues, y llegó a él con humanidad, amor y empatía. Stevie Ray dijo algo una vez y lo repito aquí. Al salir del escenario una vez, alguien le preguntó: 'cómo estás' y Stevie dijo "no tan bien, soné a blanco". Es una verdad simple pero profunda. El Blues suena negro, claro y simple. Pero con demasiada frecuencia, muchos de estos cuates blancos, pueden sonar bien, pero no es Blues, en el mejor de los casos es Rock ‘n’ roll. y en esos festivales de blues de todo Estados Unidos, gritan y cantan como si fueran cantantes de Blues. Definitivamente no son eso. Demonios, no puedes levantarte un día y decir: "Creo que seré como John Lee Hooker". Sal de la cama y di "Lo haré como Wolf". Tienes que nacer para eso. Demonios, no trato de ser Wolf o Hooker, y eso que mi trasero de negro es negro.

Nací en la clase media, a salvo y comencé a entender el Blues cuando salí al mundo tomando lo único que puedes tomar, si eres negro, y esa es la voz del Blues, el lenguaje del Blues. De ahí salieron los hip hoppers. Eso no significa que sólo porque eres negro, puedes cantar Blues. Eso es tonto. Pero si eres negro, comienzas con una ventaja, si aceptas el regalo. Pero a menudo, cuando los blancos como Stevie o Kim Wilson lo hacen bien, pueden saltar sobre una gran cantidad de negros que de hecho suenan igual de buenos. Toda la policía del blues que anda por ahí, diciéndole al público qué es y qué no es Blues produce una ventisca blanca que está marginando el blues negro. Las personas que lo crearon están siendo borradas.

Sam Phillips dijo una frase famosa: "si pudiera encontrar un chico blanco que suene negro, podría ganar un millón de dólares", y Elvis entró por la puerta, el resto, como dicen, es historia. Elvis amaba el blues, eso es un hecho. No creo en toda esa basura racista que se ha dicho sobre él. Que no cantaba con pasión y sentimiento. Lo puse en una canción "The Boy Who Stole The Blues", como un sentimiento metafórico de esa época. Mi cd "Cadillac Jack" amplía esto. Las revistas de Blues en Estados Unidos como Blues Revue, tienen historias sobre artistas de blues. 80% de las historias son de artistas blancos. He visto "Redneck Blues" votado como uno de los discos de Blues de la década, y otro "Red, White and Blues", el blues urbano del año.

Voy a Europa a menudo en primavera, verano y otoño, y nunca he visto casi a ninguno de estos artistas, ni una vez. Realmente no me molesta, aunque, el crítico escriba: la música de "Mighty Mo Rodgers" llegará mucho después que todos estos artistas de blues de "I Lost my baby" hayan desaparecido. Está bien que el Blues es la gallina de los huevos de oro, entonces no mates a la gallina, si lo haces el Blues morirá.





Michael: ¿Qué consejo le darías a los aspirantes a músicos que piensan seguir una carrera?
Maurice: Mi consejo es simple. Deseé haberlo sabido cuando era joven. Haz lo que amas, inspírate y hazlo como si tu vida dependa de ello. Rodéate de personas positivas que crean en ti. Y en aquellos lugares donde eres débil, consigue a alguien que sea fuerte. Conéctate a la red, ora, cree y haz. Mantente enfocado. El éxito en la vida es energía y mantenerse enfocado. "Ponte abusado".

Michael: ¿Por qué crees que Mighty Mo Rodgers sigue generando seguidores?
Maurice: Cualquiera que haya seguido mi camino en la música sabe, o debería saber, que soy impulsado por una visión. Vengo de un tiempo en el que creíamos que la música podía cambiar el mundo. Todavía lo creo. El Blues es verdad. Y es mi barco, mi herramienta en mi viaje a la Verdad. Mi música es divertida, irónica y me río de la vida con toda su locura y absurdo. El amor es lo que nos trajo aquí y el amor es lo que nos atraviesa y el amor es lo que nos trae de vuelta. Solo hay tres cosas que son ciertas: la muerte, los impuestos y el Blues. Ahora no puedo ayudarte con la primera, depende del hombre o la mujer, subir las escaleras. No puedo ayudarte con el segundo tampoco, eso depende de tu gobierno.

Pero el tercero, bueno, el Blues te puede ayudar con eso. No importa si eres negro, blanco, rojo, amarillo o marrón. Rico o pobre, un perdedor o un ganador, hombre o mujer, gay o heterosexual y todo lo demás, vas a conseguir algo de Blues. Ahora el Blues tiene su propio antídoto. Se necesita Blues para curar el blues. Solo soy un Doctor del blues. Te curaré con su verdad. El regalo que Dios le dio a mi pueblo, para darlo al mundo, el Blues te hará libre.

Michael: ¿Hay algún recuerdo de Los Ángeles de T-Bone, Albert Collins, Jimmy Reed y muchos otros, que te gustaría compartir con nosotros?

Maurice: Acerca de T-Bone Walker, él fue un gran guitarrista y el escritor de "Stormy Monday", fue maravilloso, Albert Collins fue genial. Pero para mí, Jimmy Reed era el verdadero Blues. Él fue el primer artista de Blues que realmente escuché. Él no recibe el respeto que merece porque su estilo era muy discreto. Pero lo que cantaba y cómo lo hizo, bueno para mí, eso fue y es el Blues. Toqué detrás de Sam y Dave, Edwin Starr el gran Roy Brown e hice shows con los Temps y Four Tops, y también realicé una gira con Michael Franks. He hecho festivales con mucha gente de Jazz y Blues y todo está bien. El Blues todavía está por ahí, y las generaciones más jóvenes están regresando al Blues, eso es algo bueno.

Michael: ¿Qué recuerdo de Sonny Terry y Brownie McGhee te hace sonreír?

Maurice: Sólo ver a Sonny y Brownie trabajar juntos fue una educación musical. Lamentablemente discutieron como dos ancianas y al final de sus carreras se separaron, pero en realidad eran como una mano con guante, se necesitaban mutuamente y trabajaban muy bien juntos. Realmente disfruté haciendo el disco que hice con ellos. Brownie siempre dijo que era su disco favorito. Recuerdo que más tarde iría a verlos a Los Ángeles. Y Brownie no quería tocar una canción que grabé en su álbum, "Sail Away" de Randy Newman. Sonny amaba la canción, así que lo hizo todo sólo. Sonny y su armónica. El hombre era tan magnífico que me hizo llorar. Él era el Blues, y me trajo de vuelta al mostrar lo profundo y hermoso que es Blues. Eso puso una sonrisa en mi rostro.

Michael: ¿Cuál es el mejor consejo que te haya dado un Bluesman?

Maurice: Ningún Bluesman realmente me dio un consejo cara a cara. Pero he escuchado los pensamientos y las ideas de muchos grandes hombres y mujeres de Blues, en su música y he aprendido de eso. Las letras de Blues son nuestra mejor poesía. Y si escuchas lo que los maestros de Blues originales pusieron, bueno, está todo allí. Simplemente construyo sobre esa base. Me paro sobre los hombros de los gigantes. Así que escucha el Blues y te dará todos los consejos que necesitas. T-Bone Walker sí me dio algunos consejos una vez. Estaba saliendo con una mujer y ella estaba llorando, pero me había dejado. Él dijo, "no la persigas". Era de una sóla noche, pero tenía razón y aprendí a respetar a alguien que te deja. Era muy joven, pero te das cuenta de que todo lo que regresa, es el Blues.

Michael: ¿Cuáles son los secretos de la vida del Blues?

Maurice: Si te dijera, ya no sería un secreto, ¿o sí? Escucha el Blues. Muchos son llamados, pero pocos elegidos, y si eres elegido, la musa del Blues te contará los secretos, debes saberlo. No puedo decirte porque lo que me dijeron fue para mí. Y lo que se te dice es sólo para ti.

Michael: ¿Cuál es la mejor jam en el que has tocado? ¿Cuáles son algunos de los conciertos más memorables que has tenido?

Maurice: Demasiados para nombrar. Amo todos los conciertos que hago. ¿Por qué? Porque los fanáticos de Blues son realmente las estrellas. Todas las personas aquí y en el extranjero que aman apoyar y compran Blues son las verdaderas estrellas. Ellos saben el verdadero negocio. ¿Y jams que hice y me agradaron? Probablemente con T-Bone Walker. Hoy en día no hago mucho jam porque todo lo que hago, cuando toco en vivo, es mi música original.

Michael: ¿Por qué el Blues está conectado con la cultura y la civilización afroamericana?
Maurice: El Blues está conectado con la cultura afroamericana porque, en pocas palabras, somos la Gente de Blues. Como los judíos son la Gente del Libro, nosotros somos la Gente del Blues. Tristemente mucha gente negra se ha alejado de sus raíces ya que se han vuelto más como los americanos blancos de clase media. Para ellos, el Blues representa demasiados malos recuerdos de tiempos difíciles. Sin embargo, el Blues sigue vivo, ya que es el fundamento de toda la música popular occidental americana. Si no fuera por el Blues, no habría Rhythm and blues, Rock and roll, Soul, Heavy metal, Funk, Disco, House y Hip hop. Cada 25 a 30 años los estadounidenses negros crean un nuevo sonido que revitaliza la música. Ese nuevo "mestizaje musical" se convierte en una mercancía para hacer dinero porque está basado en el Blues, de una manera musical y metafísica. El Blues es el Santo Aullido. Es el eco de un feo pasado en el que a través de la esclavitud se eliminó a África, por los esclavos africanos traídos a los Estados Unidos. Se hicieron invisibles para ellos mismos. El Blues vino como un recordatorio de quién, qué y dónde vienen y quiénes son. Y como el Blues proviene de la esencia misma, es música divina. El Blues no es música del diablo.

Esto es sólo un giro de lo que la mayoría de los escritores blancos y predicadores negros dicen que es esta música, que proviene de personas negras sin educación, pobres, y que se suponía que no debían crear nada. ¡Disparates! De un pueblo que era el menos libre, ha llegado la música más libre de todas el Blues, el Jazz. El Blues es un argumento ontológico existencial, llamada y respuesta entre el africano y el afroamericano, cuando se encontró con él en la encrucijada. Intentando escapar, correr y correr. Y nadie es más feliz que un esclavo que huye. Puede que no sepa a dónde va, pero sin duda sabe dónde ha estado. Y en la carrera, él es tan feliz. Y ese es el mantra del Blues. "Estoy feliz, feliz como un fugitivo". Cogito ergo sum, o como me gusta decirlo, cogito ergo... "boom boom boom boom", te dispararé justo abajo, como canta John Lee Hooker. El Blues es la civilización afroamericana. No solo nos civiliza a ti y a mí, también tiene sentido de la vida. La manera en que los negros hablan y caminan, nuestro estilo y wow, eso se copia en todo el mundo, esa es nuestra cultura.

El Blues es una actitud existencial en la que uno tiene "sentido" de la vida. El artista original de Blues sabía que darle sentido a la vida es la verdadera primera ley de la vida, no la autopreservación. Y los blancos también necesitan Blues. Ellos responden porque sienten honestidad que no encuentra en ninguna parte. Esa honestidad proviene del hecho de que el Blues viene de Dios para negar la mentira de nuestra nada, en el que se encontraron una vez liberados como esclavos en Estados Unidos. Les dio una identidad como respuesta a la llamada de la madre África. A la pérdida, encontraron personas y al Blues. Por lo tanto, todo el mundo necesita el Blues y obtiene el Blues. El Blues es real. Solo hay tres cosas seguras en la vida: la muerte, los impuestos y el Blues.

Micahel: ¿Cuál es tu sueño y pesadilla?
Maurice: Todos tenemos sueños; todos, a veces, tenemos pesadillas. Prefiero decir que la vida es un sueño. Una fantasmagoría en la que damos sentido al sueño a medida que vivimos nuestra vida. La felicidad está ahora mientras vives tu sueño entre la luz y la oscuridad, con sólo amor para guiarte. Y si tienes que trascender necesitas luz. La luz de la verdad, eso está en todos nosotros, en el comienzo de nuestra vida. Tristemente, la luz se disipa a medida que avanzamos, debido al odio (que es la pérdida de luz). Entonces uno debe aprender a dejar de odiar a aquellos que son demasiado débiles para amar. Y el Blues te ayudará en tu viaje por la vida... si escuchas.

Michael: ¿Algún último comentario para los fans mexicanos?
Maurice: Algún día haré una gira en México. Sócrates dijo algunas palabras de Blues buenas como... "Conócete a ti mismo". Ahora eso es un verdadero concepto de Blues casero.

+ Covers

Sweet home Chicago

José Luis García Fernández

La leyenda dice que Robert Johnson vendió su alma al diablo en el cruce de la actual autopista 61 con la 49 en Clarksdale, Mississippi, a cambio de tocar Blues mejor que nadie. Esperó en el cruce de caminos hasta medianoche, con la guitarra en la mano, hasta que el diablo se la devolvió, y las manos de Robert solo tenían que deslizarse por el mástil para interpretar el mejor Blues de la historia. Entre noviembre de 1936 y junio de 1937, grabó 29 canciones, algunas con dos tomas que, junto con dos o tres fotografías, son el único testimonio de su paso por este mundo, ya que murió un poco después, en agosto de 1938, a los 27 años. Una de esas canciones fue *Sweet home Chicago*.

Robert Johnson, más que ningún otro músico, contribuyó a que el Blues del Delta dejara de ser un arte folk para convertirse en una fuerza comercial. Los discos de Kokomo Arnold, cantante de Georgia muy hábil con la guitarra slide, sin ninguna duda, fascinaron al joven Johnson. Y *Old Original Kokomo Blues*, es la más probable fuente de inspiración de *Sweet Home Chicago.* El tema se ha ido afianzando en la imaginación popular como una pieza importante de la cultura popular norteamericana, hasta llegar a ser considerada como himno de esta ciudad.

A continuación, veamos su letra y escuchemos el tema en el que supuestamente está basada, en su versión original y varios covers interpretados por músicos extraordinarios, de todos los tiempos…

Sweet home Chicago

Oh, Baby, don't you want to go
Oh, Baby, don't you want to go
Back to the land of California
To my sweet home Chicago

Oh, Baby, don't you want to go
Oh, Baby, don't you want to go
Back to the land of California
To my sweet home Chicago

Now one and one is two
Two and two is four
I'm heavy loaded baby
I'm booked, I gotta go

Cryin', baby
Honey, don't you want to go
Back to the land of California
To my sweet home Chicago

Now two and two is four
Four and two is six
You gon' keep on monkeyin'
'round here friend-boy
You gon' get your. Business all in a trick

But I'm cryin', baby
Honey, don't you want to go
Back to the land of California
To my sweet home Chicago

Now six and two is eight
Eight and two is ten
Friend-boy, she trick you one time
She sure gon' do it again

But I'm cryin', baby
Baby, don't you want to go
Back to the land of California
To my sweet home Chicago

I'm goin' to California
From there to Des Moines, Iowa
Somebody will tell me that you
Need my help someday, cryin'

Hey, hey
Baby, don't you want to go
Back to the land of California
To my sweet home Chicago

Old Original Kokomo Blues - Kokomo Arnold https://youtu.be/_NllkqDXy5s **Robert Johnson** https://youtu.be/dkftesK2dck **Freddie King** https://youtu.be/pSAz_lVLIJo **Foghat** https://youtu.be/bSiTg9QxxY4 **Pappo** https://youtu.be/mEM4lWO_V_M	**Status Quo** https://youtu.be/wbfod3oAenM **Blues Brothers** https://youtu.be/m0zyuc_2UVg **Bonnie Raitt & Others** https://youtu.be/nevfUDgEU4Y **Buddy Guy, Eric Clapton, Johnny Winter & Others** https://youtu.be/ZEmvBdRLg4k **Buddy Guy, BB King, Mick Jagger, Obama & Others** https://youtu.be/xPFtzUilUSI

Especial de Medianoche

Blind John Davis

Luis Eduardo Alcántara

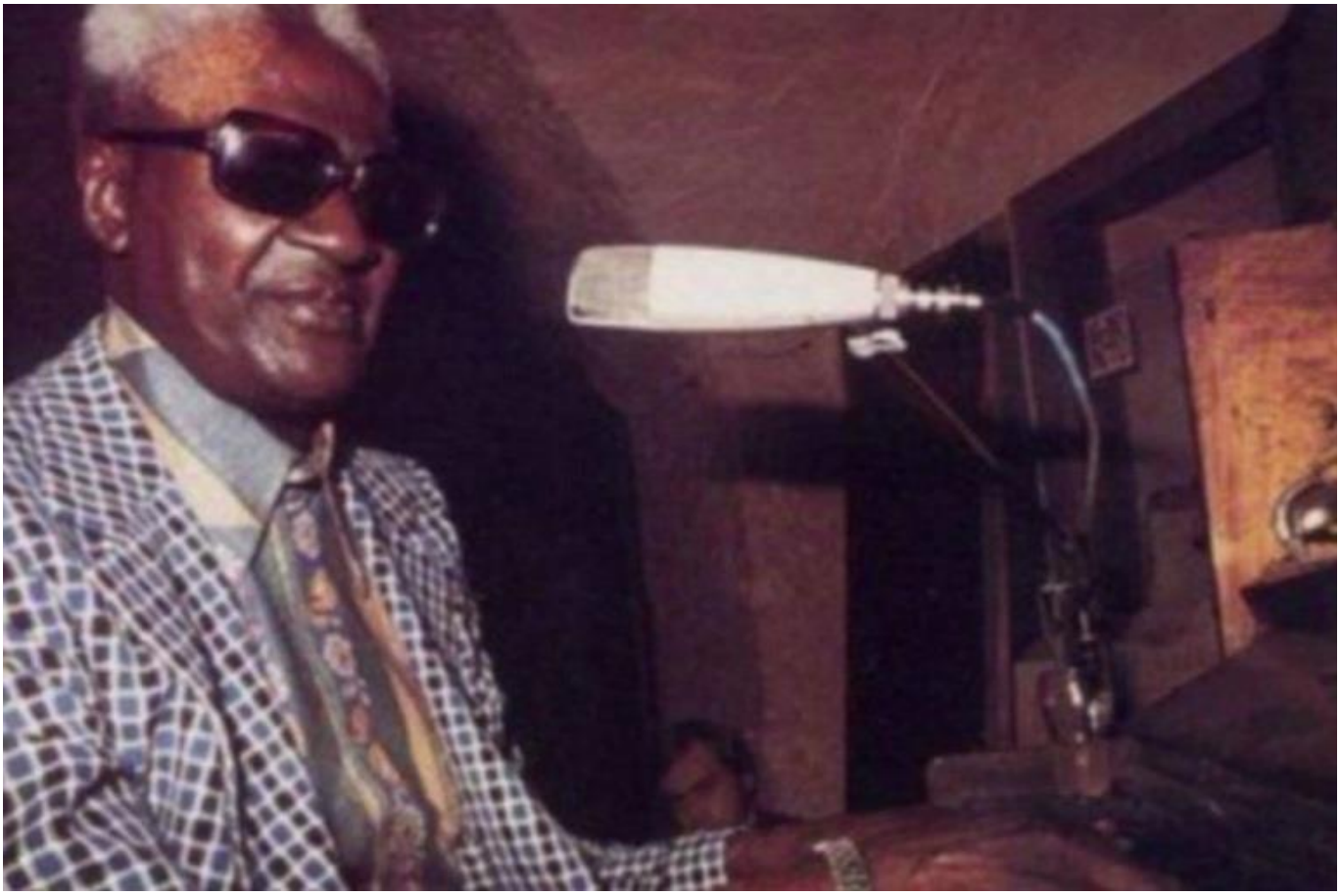
"Nadie, salvo los negros, viven el Blues".
Blind John Davis

En su segunda visita a la Ciudad de México en 1983, instalado cómodamente en un cuarto de hotel cercano a Reforma, el veterano pianista Blind John Davis concedió una entrevista a conocido medio informativo en donde expresó su opinión acerca del blues y también los pormenores de su larga carrera artística. De lo mucho que declaró una frase contundente se llevó el titular de ocho columnas: "*Por mucho que lo amen, nadie, salvo los negros viven el blues*".

50 años de grabaciones ininterrumpidas y el haber acompañada a un puñado de figuras trascendentales en el desarrolllo del género, le concedían a este maestro del ragtime, jazz y boogie woogie, la autoridad suficiente para opinar de lo que fuera. Entre fumada y fumada de habano, sorbos a su vaso de wiskey y una voz ronca que se complacía en poner los puntos sobre las íes, Davis recordó su paso como entretenedor en los negocios manejados por Al Capone, y su trato con otros magnates del espectáculo musical en la ciudad de los vientos, caso concreto de Lester Melrose.

Nacido en el poblado de Hattiesburg, Mississippi, el 7 de diciembre de 1913, *Blind John Davies* se mudó con su familia a la ciudad de Chicago cuando apenas había cumplido dos años de edad. Fue durante la infancia cuando perdió la vista. El gusto por la música estuvo propiciado por la cercanía con músicos de blues que tocaban en los centros nocturnos que dirigía su padre. Con escasos 13 años le soltó una indirecta al autor de sus días: "*¿Si aprendo a tocar me pagarías lo que a ellos? Ándale pues, me contestó incrédulo, y ahí me tienes, ensayando al piano noche tras noche*". Después tomó lecciones particulares con distintos maestros y también cursos formales en institutos.

Antes de seguir adelante debo confesar algo. El piano de Davis y su presencia magnética fue lo primero que escuché al ingresar al Auditorio Nacional en la jornada inaugural del Segundo Festival de Blues en México 1979. Yo era apenas un escolar, pero el insecto del Blues ya me había picado y transmitido el germen de lo que sería una pasión longeva. Había asistido con dos personas, un compañero de salón con las mismas aficiones musicales (portaba en la mano su grabadora portátil), y el tío de éste (portaba en la mano un cuartito de tequila), un chavo casi diez años mayor que nosotros, el cual tenía la firme intención de pasarla en grande con el aguardiente. Ni mi cuate ni yo bebíamos entonces, que conste, la razón de haberlo llevado se reducía simplemente a que tenía coche.



Llegamos sobre la hora. Las filas para ingresar al sitio eran extensas. Por un momento evoqué a los hoyos funkies y su clásico portazo. Aunque habíamos comprado los boletos con varios días de anticipación, no quedó más remedio que aguantar y permanecer formados. Al llegar a la puerta fuimos sometidos al clásico basculeo y como podrán suponer, al tío de mi amigo lo detuvieron por encontrarle la botella.

Comenzaron entonces las discusiones, el estira y afloja, los argumentos, las réplicas. Como yo iba adelante y no había tenido problema, los dejé discutiendo y entré apresurado hacia la escalera del último piso. Mi boleto era de los más económicos. Muchas personas iban como yo, nerviosas y apresuradas, en busca de la cita nocturna con el Blues. Sucedió entonces algo curioso, que aún hoy me conmueve.

Conforme iba acercándome, las notas de un piano estremecedor comenzaron a escucharse. En el interior del último pasillo, a oscuras, la turbación por esa música fue total. Sabía que en la desembocadura me iba a encontrar de frente con algo incomparable, un elenco de puras leyendas vivas que iniciaba a todo tren con este hombre canoso y largirucho cuyos dedos mágicos producían acordes inquietantes, jamás escuchados antes por mis oídos.

Cómo disfruté aquella primera actuación de *Blind John Davis* en el foro de Reforma. Su voz expresiva y matizada, el piano intenso, las pausas que hacía para fumar el puro o para comunicarle algo a la audienca, que todo festejaba. En aquel tiempo no identifiqué ninguna de las canciones que tocó. Mis conocimientos sobre el Blues eran poco menos que elementales. Mi aprendizaje estaba en sus pininos, pero de la mano de algunos grandes "monstruos" que entonces nos visitaron.

No sabía que a Davis, en compañía de Big Bill Broonzy, les tocó el honor de ser los primeros bluesistas afroamericanos en realizar una gira por Europa, a finales de los años treinta, o que con el mismo Broonzy efectuó grabaciones legendarias para el sello Bluebird, lo mismo que con Tampa Red, Lonnie Johnson, George Barnes, Memphis Minnie, Sonny Boy Williamson, Red Nelson, Merline Johnson y el Doctor Clayton, entre otros. O que fue de los pocos solistas que podían ejecutar cualquier estilo en el piano: boogie woogie, dixieland, slow blues, barrelhouse, o inclusive música clásica debido a sus estudios formales en el Conservatorio de Chicago.

En fin, aquella actuación suya fue el preámbulo perfecto, el aperitivo ideal, para las dos bandas que cerrarían el primer día del festival: la Chicago Blues Allstars de Willie Dixon y Muddy Waters con la legendaria banda. Cuatro años después Davis volvería a presentarse en el mismo escenario, época en la que grababa inclusive para Alligator.

De esos días corresponde la entrevista que he referido al principio, y que en su parte medular expresa ideas como ésta que hoy comparto: "*El blues es algo que uno tiene que vivir, tienes que vivir el blues, saber el blues. Y los hombres negros, las mujeres negras han vivido el blues. Los blancos no viven el blues, los mexicanos no viven el blues... nadie sino los negros viven el blues*". Lo demás que existe sólo son buenas interpretaciones, opinaba.

Blind John Davies, murió el 12 de octubre de 1985, precisamente en la ciudad de los vientos.

Blind John Davies - Chicago 1983
https://youtu.be/mq9XL0heEFA

Blind John Davis -- Everyday I Have The Blues
https://youtu.be/tVKxifwUOkk

Lado B

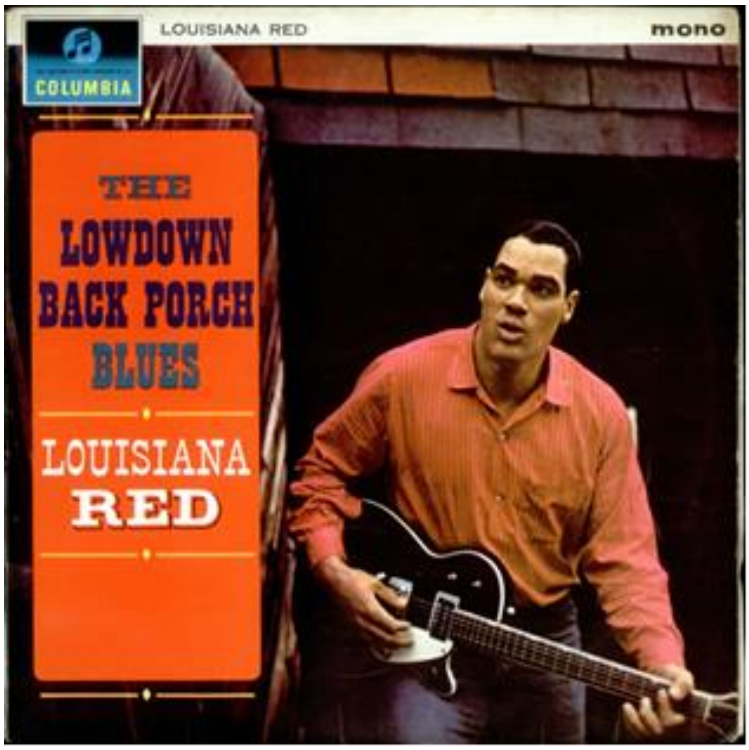
Louisiana Red, un bluesman inspirado en sus tragedias

Juan Carlos Oblea

De estilo vívido y visceral, de entrega vocal apasionada, casi al borde de las lágrimas, *Louisiana Red* fue un Bluesman desconocido para mucha gente; su técnica en la guitarra se remontaba al viejo estilo delta, sin embargo, también tocaba la armónica y la guitarra eléctrica al estilo "dedo", es decir, sin utilizar plumilla, dándole un sonido poderoso y retumbante.

Iverson Minter -su verdadero nombre- nació en Bessemer, Alabama, aunque se dice que también pudo haber nacido en Vicksburg, Mississippi, el 23 de marzo de 1932, fue criado en un orfanato de Nueva Orleans, antes de irse a vivir con su abuela a Pittsburgh, donde aprendió a tocar la guitarra. Dos tragedias marcaron su vida dejándolo huérfano a muy corta edad, la primera fue cuando su madre murió víctima de neumonía a pocos días de nacido y la segunda, cuando su padre fue linchado por el Ku Klux Klan teniendo él apenas cinco años de edad.

Durante la década de los 50´s, Red pasa la mayor parte en el ejército, siendo un adolescente, se muda a Detroit donde trabaja en una fábrica de automóviles con el seudónimo de Rocky Fuller, se codea con figuras tales como John Lee Hooker y Eddie Burns por lo que en ese entonces grabó para el productor local Joe Von Battle. Asimismo, hacía versiones extraordinariamente energéticas de Lightnin´ Hopkins y Muddy Waters, quien por azares del destino sería el que lo recibiere en la estación de autobuses cuando Phil Chess le envió un boleto para ir a Chicago, después de tocarle una canción por teléfono en un programa de radio.



Louisiana Red graba por primera vez para la disquera Chees Records en el año de 1952, acompañado de músicos de la talla de Muddy Waters, el armonicista Little Walter y el guitarrista Jimmy Rogers. De igual manera Red apareció en discos de otros artistas de blues incluyendo a Waters y John Lee Hooker.

Louisiana Red - Bring It On Home To Me
https://youtu.be/WDyqxKtiACk

Después de servir al ejército se muda a New Jersey donde hace sus primeras grabaciones bajo el nombre de Louisiana Red para el productor Bobby Robinson, en el sello Roulette, además de grabar para sellos como Atlas en 1960, Glover en 1964 y Atco en 1965. El álbum "The Lowdown Backporch Blues" de 1963, que contiene el sencillo "Too poor to die" tuvo un poco de éxito en 1964, sin embargo, fue suficiente para poner la atención sobre el entonces joven Bluesman tan vivaz y elocuente.

Louisiana Red no vuelve a grabar hasta 1970, haciendo cinco álbumes en esa década. En 1975 graba "Sweet Blood Call" que fue particularmente bueno, el sencillo del mismo nombre es una canción desesperada toda vez que trata sobre la muerte de su joven esposa, año en que hace una aparición en el Montreux Jazz Festival, presentación que dio como resultado el álbum Live in Montreux, atrayendo la atención del público europeo. En 1976 graba un álbum compuesto por una sesión con Lefty Dizz titulado "Walked All Night Long", ambos álbumes de sobresaliente intensidad emocional.

La década de los 70´s fue un periodo lento para el Blues en los Estados Unidos, lo que dificultó su impacto, motivo por el cual, tomó la decisión de viajar a Europa donde fue muy bien recibido, visitándola con regularidad, al grado de optar por mudarse en 1980 a la Ciudad de Hamburgo, Alemania, donde vivió por el resto de su vida.

En Estados Unidos no fue olvidado, en el año de 1983 recibió el premio WC Handy Blues, por el mejor músico masculino de Blues tradicional, sin embargo, su trabajo se concentraba en Europa, donde sus actuaciones en vivo eran apasionadas y a veces excéntricas, proporcionaban al público una experiencia de Blues como ninguna otra.

En los años 90´s Red en ocasiones regresaba a Estados Unidos para hacer diversas giras con Michael Frank de Earwig y grabar más álbumes y equilibrar su catálogo con las grabaciones que había hecho en Europa, particularmente en Polonia donde grabó “Last Mohican of the Blues” y en Grecia donde grabo el álbum “Blues Meets Rebetico” con Stelios Vamvakaris en 1994.

Louisiana Red & Stelios Vamvakaris - Blues meets Rebetiko
https://youtu.be/00JOnf8WGyk

Por último, regresaría a los Estados Unidos periódicamente para realizar giras, y en 2009, una de las primeras cosas que hizo después de volver a poner un pie en su tierra natal fue enviar una copia de su último álbum al primer presidente afroamericano del país, Barack Obama a quien le dijo: "*Voy a escribir, espero que disfrutes estos Blues. Estoy orgulloso de ti*".

"*Amigos míos tocaron para él en Chicago, cuando estaba recaudando fondos para las escuelas*", declaró Red para el periódico Boston Herald. Su álbum de 2009 “Back to the Black Bayou” y un dúo con el pianista David Maxwell “You got to move”, lo llevaron a varias nominaciones en los premios de la Blues Fundation en 2010, donde ganó el premio al mejor artista acústico y al mejor álbum acústico, siendo el último álbum que grabó “Memphis Mojo” en 2011.

Red murió el 25 de febrero de 2012 en un hospital en Alemania, sólo unas noches después de que el presidente Obama y su esposa habían recibido a B.B. King, Buddy Guy, Jeff Beck, Mick Jagger y otros en la Casa Blanca para una celebración del Blues. El guitarrista murió a los 79 años luego de caer en un coma provocado por un desequilibrio tiroideo, según un portavoz de su compañía discográfica estadounidense, Ruf Records, que lanzó su último álbum, "Memphis Mojo", en septiembre.

A lo largo de los años, Red recibió 14 nominaciones y tres premios de la Blues Foundation de Memphis, incluyendo una doble victoria en 2010 para el artista acústico de blues del año y álbum acústico del año para su dúo con el pianista David Maxwell, "You Got to Move".

Louisiana Red - You Got To Move
https://youtu.be/ohBao-FJAs8

Kim Wilson se refirió a Lousiana Red de la siguiente manera: "*Es uno de los creadores, su carrera despegó en los años 60, y tenía un sonido un poco más moderno que Muddy y los chicos de los años 50. Era un tipo fundamental para gente como yo, y era muy buen compositor de canciones. Es un verdadero Bluesman. Cuando tipos como ese abandonan el planeta, el control de calidad se va por la ventana*".

Alfredo García Macano = The Wolf Blues Man

María Luisa Méndez

Alfredo García Macano – Foto: Francisco Panky Trejo

La entrevista

CB: ¿Cómo te autodefines como persona y como músico?
Alfredo: Como un gitano, un viajero. Sin el horizonte no tengo vida.

CB: ¿Desde cuándo y cómo llega tu afición por la música de rock & blues?
Alfredo: Desde mis 9 años al escuchar a The Doors, de ahí descubrí el inmenso universo de la escala pentatónica.

CB: ¿Cuáles son tus influencias como guitarrista?
Alfredo: Jimi Hendrix, Carlos Santana, Chuck Berry, Paco de Lucía y Django Reinhardt; principalmente.

CB: ¿Cómo ha sido tu trayectoria musical?
Alfredo: Llevo tocando Rock y Blues desde que comencé a tocar la guitarra. Fue desde los once años, hace ya 25 años.

En el transcurso de esos años, mi búsqueda de un lenguaje propio me llevó a experimentar con el jazz, el metal, el flamenco, la guitarra clásica, los boleros, huapangos y diversos géneros, que me llevaron a entender que el Blues era lo que mejor me quedaba. Como un traje a la medida, tanto en la voz, como en la guitarra.

He tocado en el Caribe, Chiapas, Campeche, Guanajuato, Morelia, Hidalgo, Durango, Veracruz, Puebla, y en la Ciudad de México. Hasta a Francia fuí a parar por tres meses en el 2001. El Blues y el Rock siempre me han llevado por lugares que ni imaginaba.

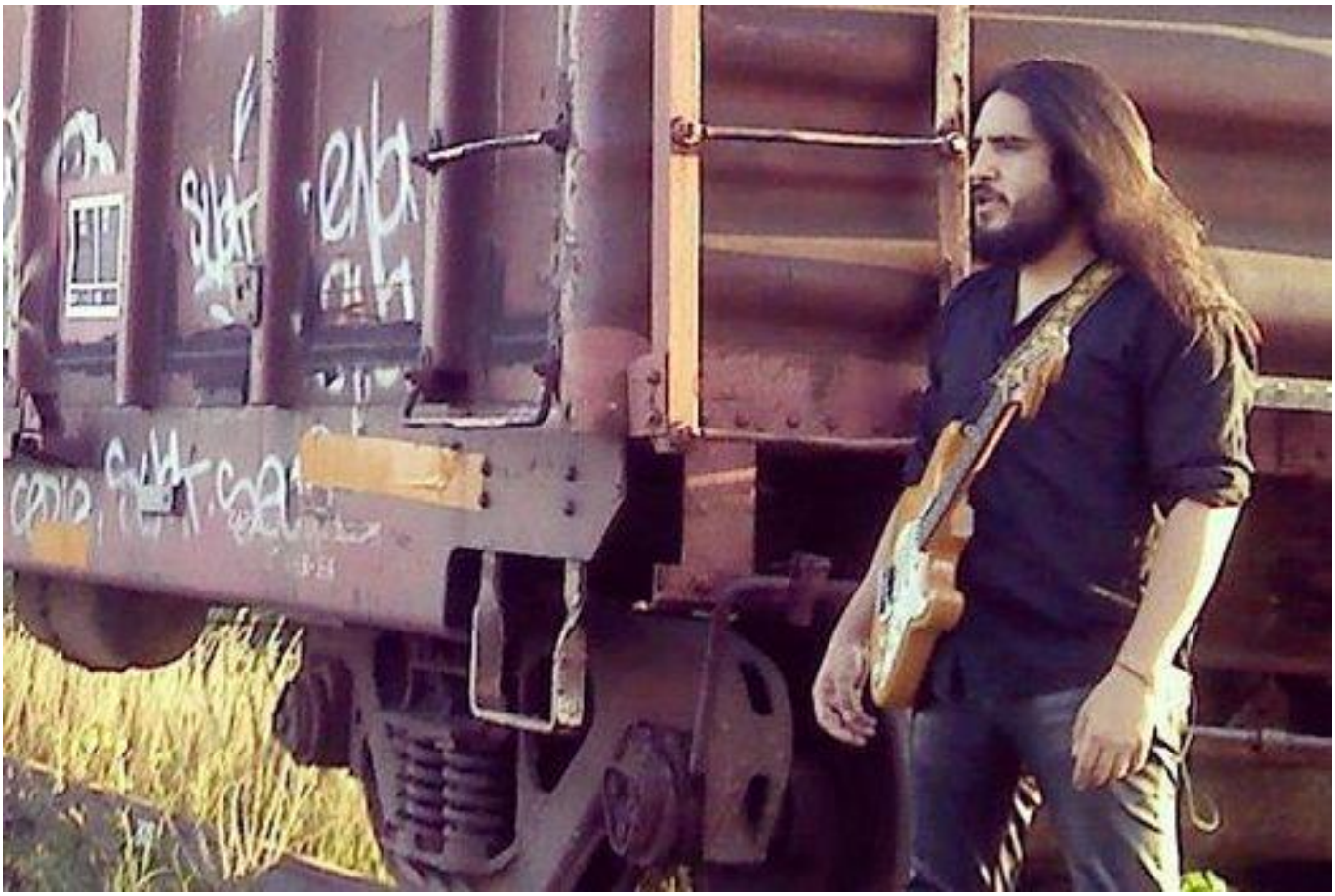


Foto: cortesía de Alfredo García Macano

CB: ¿Cuáles son los proyectos musicales en los que participas actualmente?
Alfredo: En mi proyecto solista The Wolf Blues Man y en la Big Blues Band de la Ciudad de México.

CB: ¿Cómo y por qué "Macanno" y "The Wolf Blues Man"?
Alfredo: Macanno mmm, digamos que su origen es africano... jejeje. The Wolf Blues Man surgió cuando tocaba en las calles de Pachuca en el año 2014, y un seguidor me nombró así. Me agradó mucho el título para mi personalidad de lobo estepario, rondando por las calles cantando el blues de pueblo en pueblo, como en los antiguos tiempos. Es la esencia de la música que toco… la calle.

CB: ¿Cómo defines tu estilo musical?
Alfredo: A todo lo que toco y canto le meto el condimento pentatónico del Blues, me encanta y me parece una genialidad histórica. Para fines comerciales lo defino como blues-rock.

CB: ¿Cuáles han sido tus grabaciones y videos producidos?
Alfredo: Disco, Adictos a Eva (2008); Adictos a Eva ll (2009); Barbarie/The Night That Falls (2013). Videos, acompañado por Monkey Business: Ride The Music (2015); Runaway (2016); con Adictos a Eva el blues en español titulado, Noche de Cicatrices (2016); como The Wolf Blues Man: video de Live Session, Born to Rock (2016) e In this Road (2017) grabado en Imperia Records.

CB: ¿Cuál consideras tu mejor concierto y por qué?
Alfredo: En el Zócalo de la CDMX, por la dimensión de el escenario y por la calidad de la Big Blues Band.

Foto: Rafael Arriaga Zazueta

CB: ¿Qué proyectos tienes a la vista?
Alfredo: La grabación del disco Born to Rock de The Wolf Blues Man en este 2018, y nuevos videos de Live Sessions.

CB: ¿Dónde podemos saber más de ti?
Alfredo: En mis dos Facebook, Alfredo García Macano y Alfredo García blues rock.

CB: ¿Algo más que quieras comentar para Cultura Blues?
Alfredo: *¡Larga vida al Blues que vive en todo ser humano, que se antepone a la opresión y la esclavitud!*

Monkey Business - Ride the Music
https://youtu.be/Sk_H-oJ5zpM

Cultura Blues de visita

En “El 61” con Dauma

Rafael Arriaga Zazueta

Una de las bandas de la CDMX destacadas durante el 2017, Dauma, inició con el pie derecho su temporada de actuaciones en este nuevo año. Justo el viernes 12 de enero en “El 61”, se llevó a cabo su primer concierto del año.

nord electro 5

Cultura Blues de visita

En la Biblioteca Benjamín Franklin con Estación Monrovia

Rafael Arriaga Zazueta

Imágenes del primer concierto del año 2018 (19 de enero), para la banda Estación Monrovia y de la Biblioteca Benjamin Franklin de la Embajada de Estados Unidos en México, cita en Liverpool 31 Col. Juárez. A unas calles de las estaciones del metro Cuauhtémoc y del metrobús Hamburgo.

ESTACIÓN
MONROVIA

BIBLIOTECA

ESTACIÓN

Cultura Blues de visita

En “El 61” con Radio Blues

Rafael Arriaga Zazueta

Una más de las bandas de la CDMX destacadas durante el 2017, Radio Blues. Después de un gran año, con actuaciones en diversos festivales y presentaciones individuales en el país. El viernes 19 de enero 2018 fue su turno en “El 61”, lugar predilecto para el género en la ciudad.

Cultura Blues de visita

En “Cracovia 32” con Orkvus

Rafael Arriaga Zazueta

El pasado sábado 19 de enero, se realizó la presentación del primer disco de la banda de rock de cámara: *Orvus*, en el rumbo de San Ángel: Cracovia 32. Con este testimonio queda materializado el trabajo de más de 5 años de estos magníficos músicos mexicanos: Pablo Ramírez, clarinete; Ana Claudia Narváez, fagot; Charles Daniels, percusiones; Nabani Aguilar, violín; Carlos Capilla, violoncello; y David Sánchez, contrabajo.

ORKUS

ORKUS
ROCK DE CANARIA

Sesiones desde la Cabina

El festival que no pudo ser

Yonathan Amador Gómez

AVISO IMPORTANTE

POR MEDIO DE ESTE CONDUCTO, QÜATTRO PRODUCCIONES, INFORMA:
La producción del evento anuncia a todo el público e interesados que se CANCELA definitivamente el Festival Grooves & Blues Guadalajara, programado los días 17, 18 y 19 de Noviembre del presente año, el motivo de esta decisión fue la falta de venta de entradas del mismo.
Para todos aquellos que cuentan con boletos pagados por medio del sistema TICKETMASTER ponemos a sus ordenes el siguente numero: (0133) 3818•3800
Para el rembolos de sus entradas, y para a todos los que realizaron su compra por medio de RP's o directamente con qüattro producciones ponemos a sus ordenes el siguiente numero: 33•1260•7370
Lamentamos las molestias ocasionadas.

Atte: qüattro producciones

No había mejor plan para celebrar su sexagésimo cumpleaños. Se trataba de 6 décadas de vida, había que celebrarlo como se debe, y qué mejor manera que llevarlo a un festival de blues -uno de sus géneros musicales favoritos-. ¡Se ponía mejor!, en él se presentaría su ídolo John Mayall, tenía en sus manos boletos VIP, además de un boleto para una MasterClass con Charlie Musselwhite. No había mejor plan para que Denisse y sus hermanos festejaran a su papá. En abril del año pasado habría tenido lugar el *Festival Internacional de Blues y Música Afroamericana*, también conocido como "*Grooves and Blues Guadalajara*", que como comentamos en noviembre pasado en el texto "Los Lobos aullarán en Guadalajara" (http://www.culturablues.com/2017/11/los-lobos-aullaran-guadalajara/), sufrió una cancelación - posposición de abril para noviembre, y que finalmente fue cancelado definitivamente, con todas sus consecuencias.

Luego de que en abril la empresa organizadora Qüattro Producciones pospusiera el concierto, argumentando problemas con los patrocinadores, Denisse como muchas otras personas, decidió conservar sus boletos pese a que se había bajado del cartel a John Mayall y se habían subido a Los Lobos. La emoción -reconoce Denisse- ya no era la misma, pero el hecho de poder ver y escuchar a los demás bluesistas, no era tan malo. La decepción total vino en noviembre con su cancelación definitiva. Desde entonces algunas personas que compraron sus boletos directamente con Qüattro Producciones no han podido recuperar sus boletos; los vendidos por el sistema Ticketmaster, al parecer ya fueron devueltos. Como el caso de Denisse, este espacio conoce otros más y peores. Ella vive en Guadalajara e invirtió tres mil 800 pesos en tres boletos VIP, más 800 pesos de la Masterclass, un total de cuatro mil 600 pesos.

Sin embargo, José Luis de la Ciudad de México, fue el samaritano que reunió el dinero de varias personas, que desde la capital del país querían acudir al festival, y es la fecha que tampoco ha podido recuperar los, alrededor de trece mil pesos que se pagaron por boletos, sin contar con el dinero perdido en pasajes de avión y hospedaje.

Desde que leí la presentación del festival y sus objetivos en la información que envían a los medios de comunicación, supe que era un proyecto cultural demasiado ambicioso y así lo reconoce en entrevista, María Sara González, organizadora del festival y directora de Qüattro Producciones. Pese a que la productora ya había trabajado en la organización de otro tipo de eventos y conciertos, ésta era la primera vez que lo hacían con el Blues. Luego de hacer encuestas con gente del medio bluesero y platicar con diversas personas, fue que decidieron María Sara y sus dos socios -los cuales ahora, asegura, la han dejado con los problemas-, iniciar la planeación de un festival de Blues con un cartel tan atractivo como arriesgado: 21 grupos, dos escenarios, una exposición, clases magistrales. En papel se lee padrísimo, pero requería de mucho trabajo y esfuerzo, al final salió pésimo.

Encontrar patrocinadores para el Blues es muy difícil, comenta María Sara González, además no hay apoyo ni del gobierno ni del sector cultural para el género, remata. En su experiencia, se dio cuenta de que el medio bluesero "*no era tan grande como pensaba*", no obstante, prosiguió con el plan. La meta mínima de venta de boletos que requerían rondaba los tres mil, tan solo consiguieron colocar 550. Errores en la organización, en la difusión, el poco interés de patrocinadores, o de la gente, quizá un poco o mucho de cada cosa terminaron por dar al traste al festival. "*Fue muy triste porque fue mucho tiempo, mucho esfuerzo perdido (un año de trabajo, comenta). Nosotros perdimos mucho dinero (más de un millón de pesos) tanto en abril como en noviembre… y bueno sí dijimos, esto se va a perder, pero si lo hago a pesar de, con tan poquitos boletos, vamos a perder muchísimo más*", explica sus razones María Sara.

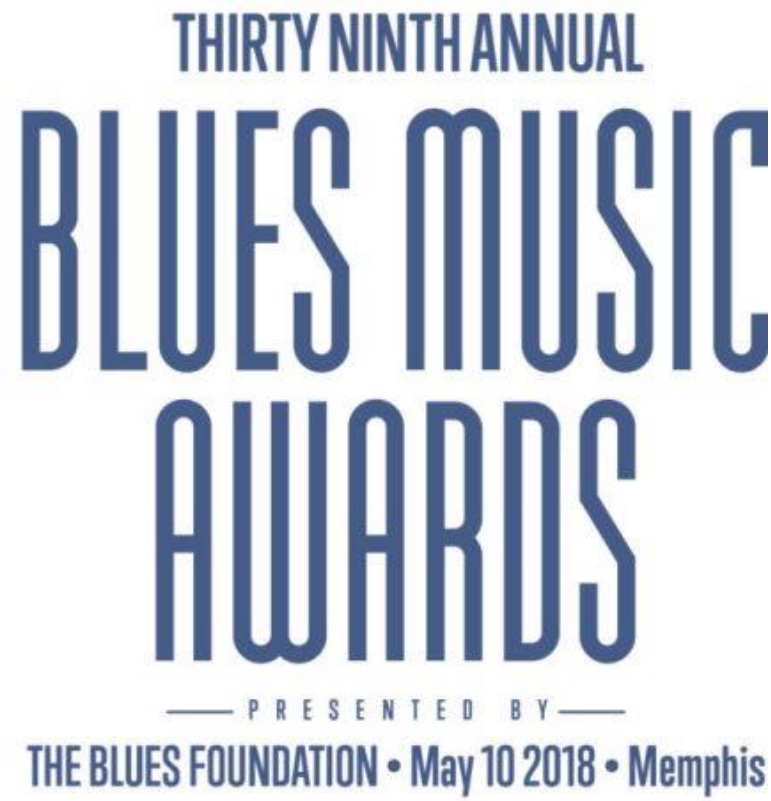
Todos estos problemas de ventas y de patrocinadores ¿no fueron una señal como para replantear el festival? Lo que intentamos en su momento fue decir vamos metiendo una banda que conozca más la gente, que no sea nada más de Blues, que sea leyenda como Los Lobos, para poder captar otro mercado, responde María Sara. Sin embargo, el cambio poco efecto les resultó, ya que luego de la cancelación de los conciertos de abril, no se vendió un boleto más, reconoce la organizadora. De los 550 boletos, poco más de 100 fueron vendidos directamente por Qüattro Producciones, se trataba básicamente de las entradas VIP con un costo de mil 500 pesos. Hasta la fecha, asegura María Sara González, se ha hecho el reembolso de alrededor de la mitad, con un monto aún por devolver de entre 50 y 70 mil pesos, que estima terminar de pagar en febrero.

Son varias las personas que además de la frustración por no poder cumplir sus planes o sueños de ver y escuchar a sus bluesistas favoritos, como Denisse y José Luis, se le suma un estado de malestar por no saber si fueron timados o si podrán ver su dinero de vuelta. "*Paciencia, yo se que están molestos*, -responde María Sara González, al preguntarle por los reembolsos-, *tienen toda la razón de estar molestos, entiendo la situación, pero les pido un poquito de paciencia*". A veces por hacer un bien hacemos un mal, como fue "Grooves and Blues Guadalajara", que terminó con músicos y público enojado y una pésima experiencia para los bluesistas internacionales que fueron invitados. México, principalmente la Ciudad de México, tiene una amplia y exitosa historia de festivales internacionales de Blues, como ya lo hemos escrito, esperemos que este mal sabor de boca pase pronto, se devuelva el dinero a los afectados y podamos dar vuelta a la página, sin olvidar los errores para que no se vuelvan a cometer.

@YonAmador - sincopablues@gmail.com - Facebook.com/SincopaBlues - Instagram: sincopablues - YouTube: Sincopa Blues - Podcast de Itunes: Síncopa Blues

Nominados a los Blues Music Awards 2018

José Luis García Fernández



The Blues Foundation presentará la 39ª entrega anual de los Blues Music Awards el jueves 10 de mayo a las 7 p.m. en el Memphis Cook Convention Center en Memphis. Este año, entregarán 26 premios ya que han agregado un par de nuevas categorías. Ahora hay un premio al Artista de Blues Rock del año, junto con el álbum del año de Blues Rock. La lista completa de los nominados al 39º Blues Music Award, así como mis favoritos resaltados en negritas, se pueden encontrar a continuación. Fuente: https://blues.org/

1. Álbum Acústico	2. Artista Acústico
Catfish Keith – Mississippi River Blues	Doug McLeod
Doug MacLeod – Break the Chain	Guy Davis
Guy Davis & Fabrizio Poggi – Sonny & Brownie's Last Train	Harrison Kennedy
Harrison Kennedy – Who U Tellin'?	**Rory Block**
Mitch Woods – Friends Along The Way	Taj Mahal
Rory Block – Keepin' Outta Trouble	

3. Álbum

Don Bryant – Don't Give Up on Love
Monster Mike Welch and Mike Ledbetter – Right Place, Right Time
Rick Estrin & The Nightcats – Groovin' In Greaseland
TajMo – TajMo
Wee Willie Walker & The Anthony Paule Soul Orchestra – After a While

4. Banda

The Cash Box Kings
Monster Mike Welch and Mike Ledbetter
Nick Moss Band
North Mississippi Allstars
Rick Estrin & the Nightcats

5. Artista del año, premio B.B. King

Bobby Rush
Michael Ledbetter
Rick Estrin
Sugaray Rayford
Taj Mahal

6. Álbum de Artista Emergente

Altered Five Blues Band – Charmed & Dangerous
Larkin Poe – Peach
Miss Freddye – Lady of the Blues
R.L. Boyce – Roll and Tumble
Southern Avenue – Southern Avenue
Tas Cru – Simmered & Stewed

7. Álbum de Blues Contemporáneo

Beth Hart – Fire on the Floor
Corey Dennison Band – Night After Night
Ronnie Baker Brooks – Times Have Changed
Selwyn Birchwood – Pick Your Poison
TajMo – TajMo

8. Artista Mujer de Blues Contemporáneo

Beth Hart
Karen Lovely
Samantha Fish
Shemekia Copeland
Vanessa Collier

9. Artista Hombre de Blues Contemporáneo

Keb' Mo'
Michael Ledbetter
Ronnie Baker Brooks
Selwyn Birchwood
Toronzo Cannon

10. Álbum Histórico

Jimmy Reed, Mr. Luck: The Complete Vee-Jay Singles – Craft Recordings
John Lee Hooker, King of the Boogie – Craft Recordings
Luther Allison, A Legend Never Dies – Ruf Records
The Paul deLay Band, Live at Notodden '97 – Little Village Foundation
Various, American Epic: The Collection – Sony Legacy

11. Bajista

Benny Turner
Bob Stroger
Larry Fulcher
Michael "Mudcat" Ward
Patrick Rynn

12. Baterista

Jimi Bott
June Core
Kenny Smith
Tom Hambridge
Tony Braunagel

13. Guitarrista

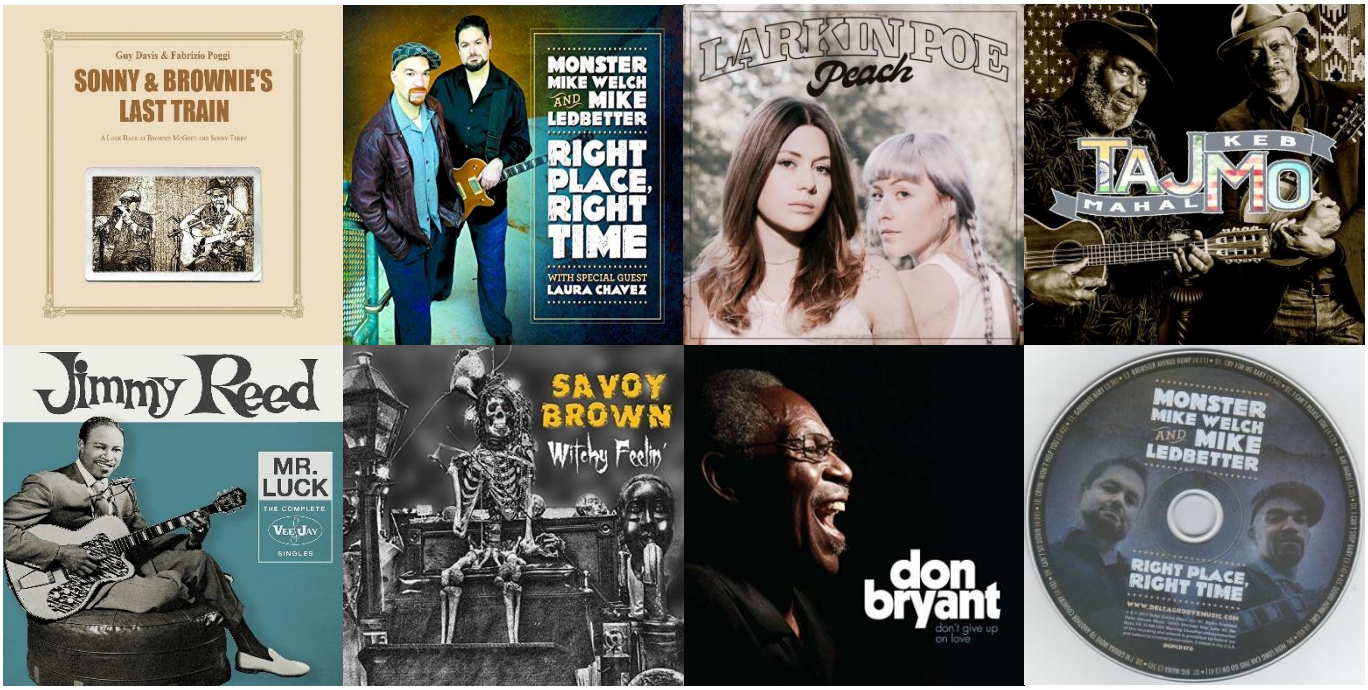
Anson Funderburgh
Chris Cain
Christoffer "Kid" Andersen
Monster Mike Welch
Ronnie Earl

14. Armonicista

Billy Branch
Dennis Gruenling
Jason Ricci
Kim Wilson
Rick Estrin

15. Metales Al Basile Jimmy Carpenter **Nancy Wright** Trombone Shorty Vanessa Collier	16. Pianista, premio Pinetop Perkins **Anthony Geraci** Henry Gray Jim Pugh Mitch Woods Victor Wainwright
17. Vocalista Beth Hart **Don Bryant** John Németh Michael Ledbetter Sugaray Rayford Wee Willie Walker	18. Mujer de Blues Tradicional, premio Koko Taylor Annika Chambers Diunna Greenleaf Janiva Magness **Miss Freddye** Ruthie Foster
19. Álbum de Rock Blues Kenny Wayne Shepherd Band – Lay It On Down Mike Zito – Make Blues Not War North Mississippi Allstars – Prayer for Peace **Savoy Brown – Witchy Feelin'** Walter Trout – We're All In This Together	20. Artista de Rock Blues Eric Gales Jason Ricci **Kenny Wayne Shepherd** Mike Zito Walter Trout
21. Canción "The Blues Ain't Going Nowhere" – written by Rick Estrin "Don't Give Up On Love" – written by Scott Bomar and Don Bryant "**Don't Leave Me Here" – written by Kevin R. Moore, Taj Mahal, and Gary Nicholson** "Hate Take a Holiday" – written by Willie Walker, Anthony Paule, and Ernie Williams "Prayer for Peace" – written by Luther Dickinson, Cody Dickinson, and Oteil Burbridge	
22. Álbum de Soul Blues **Don Bryant – Don't Give Up on Love** Johnny Rawls – Waiting for the Train Robert Cray & Hi Rhythm – Robert Cray & Hi Rhythm Sugaray Rayford – The World That We Live In Wee Willie Walker & The Anthony Paule Soul Orchestra – After a While	
23. Artista Mujer de Soul Blues Bettye LaVette Denise LaSalle **Mavis Staples** Trudy Lynn Vaneese Thomas	24. Artista Hombre de Soul Blues Curtis Salgado **Don Bryant** Johnny Rawls Sugaray Rayford William Bell Wee Willie Walker
25. Álbum de Blues Tradicional The Cash Box Kings – Royal Mint Elvin Bishop's Big Fun Trio – Elvin Bishop's Big Fun Trio Kim Wilson – Blues and Boogie Vol. 1 **Monster Mike Welch and Mike Ledbetter – Right Place, Right Time** Rick Estrin & The Nightcats – Groovin' In Greaseland Various Artists – Howlin' At Greaseland	

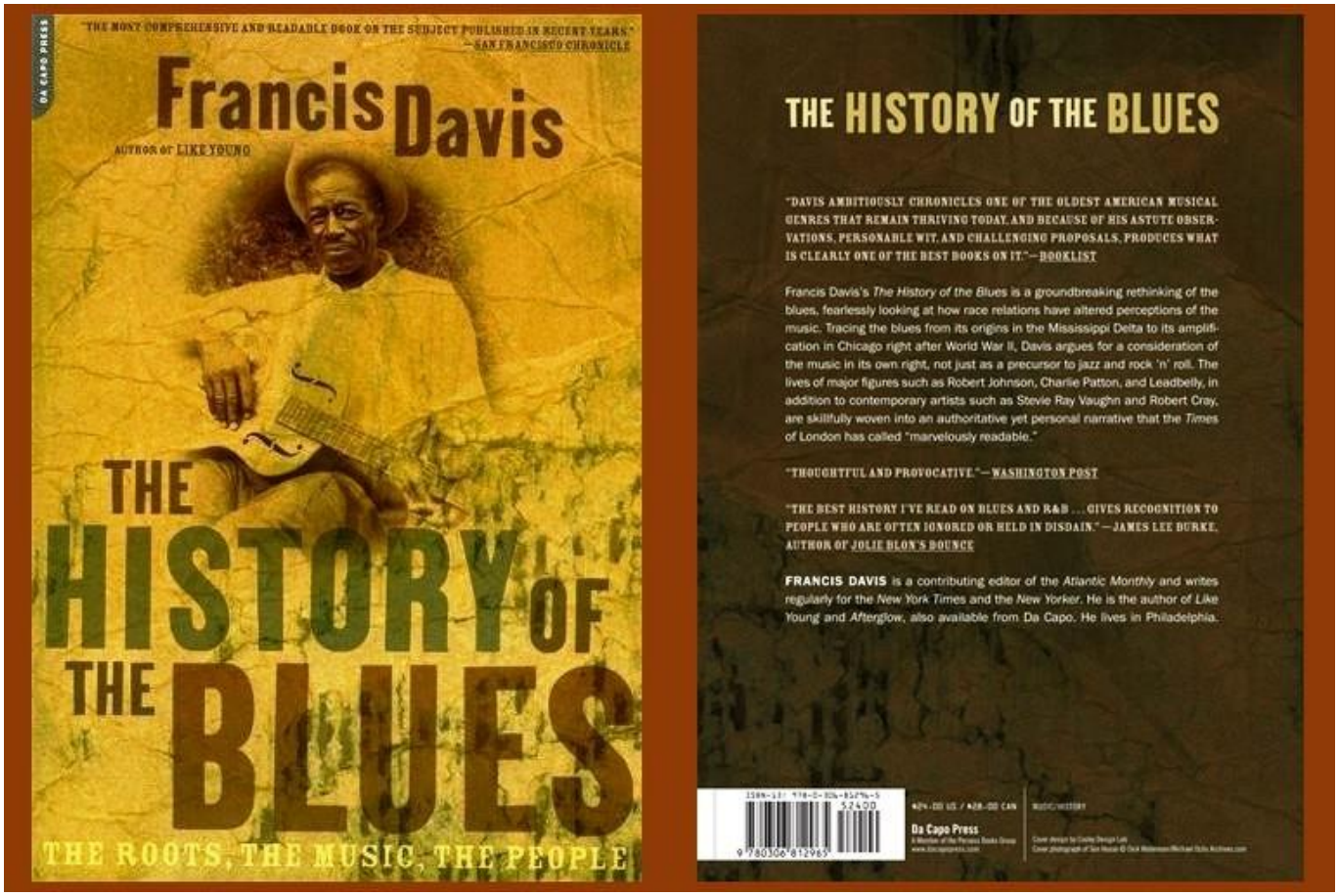
26. Hombre de Blues Tradicional
John Primer
Kim Wilson
Lurrie Bell
R.L. Boyce
Rick Estrin



De Colección

The History of the Blues

José Luis García Fernández



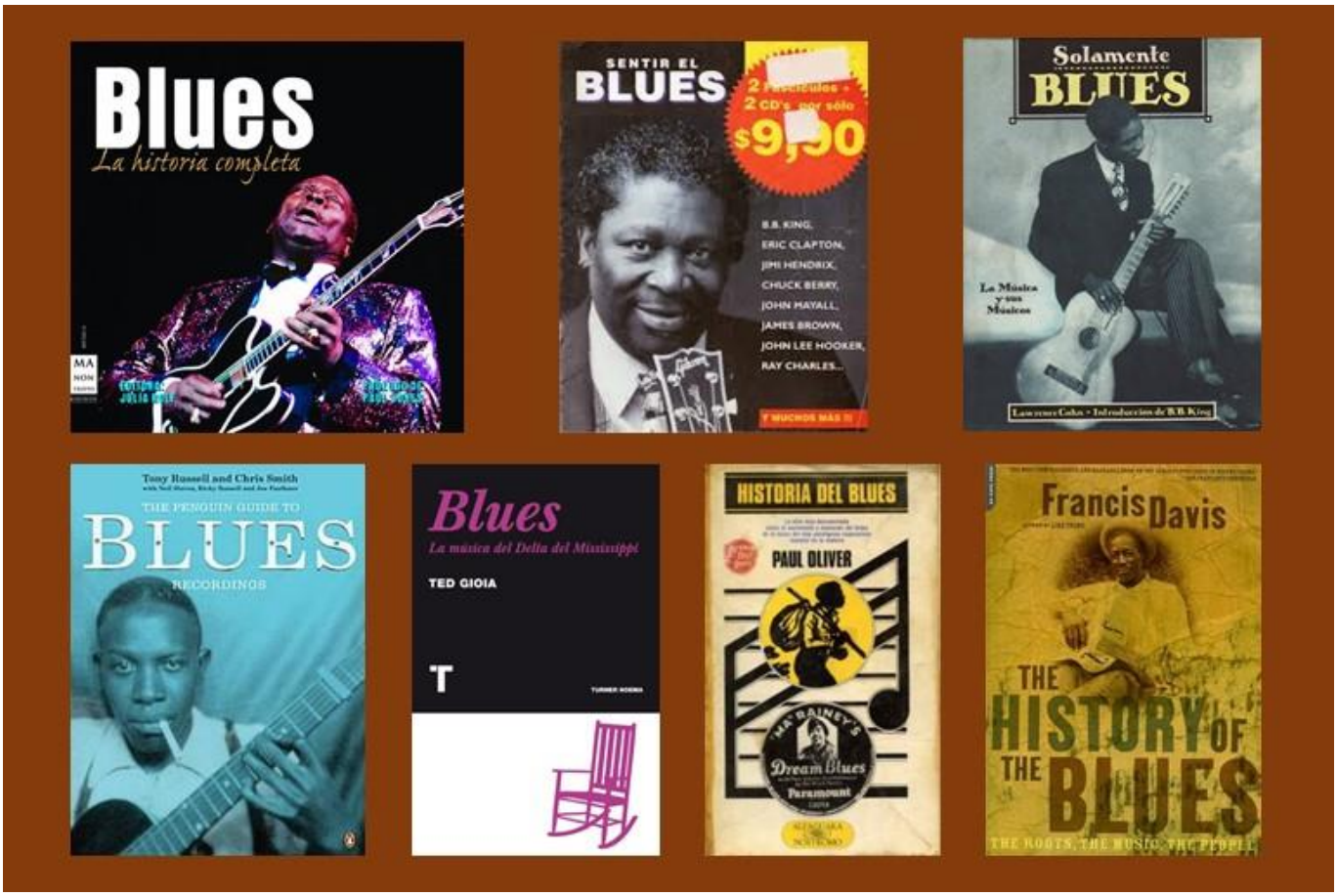
Siempre adicionar un nuevo libro a la colección es reconfortante. En este caso se trata de un libro básico del género, muy recomendable, de Francis Davis: *The History of the Blues. The Roots, The Music, The People.* Para esta ocasión, hago un breve recorrido por su valioso contenido, y termino mostrando en una imagen, las portadas de algunos otros libros de constante consulta, que lo acompañarán en mi librero destinado a esta misión.

The History of the Blues de Francis Davis (2003), es un replanteamiento innovador del Blues, sin temor a ver cómo las relaciones raciales han alterado las percepciones de la música. Rastreando el Blues desde sus orígenes en el Delta del Mississippi hasta su electrificación en Chicago después de la Segunda Guerra Mundial. Davis aboga por una consideración de la música en sí misma, no sólo como precursora del Jazz y el Rock and Roll.

La vida de figuras importantes como Robert Johnson, Charlie Patton, y Leadbelly, además de artistas contemporáneos como Stevie Ray Vaughan y Robert Cray, están hábilmente entretejidas en una narrativa acreditada, pero personal que el 'Times of London' ha llamado "maravillosamente legible".

El contenido

INTRODUCCIÓN
UNO: PREHISTORIA / EL TIPO DE MÚSICA EN EL SUR
DOS: EL BLUES COMO TAL / NADA COMO EL BLUES
Capítulo 1 Gritos Negro y Blues Titular
Capítulo 2 Vodeviles de Blues, Jug Bands, y Cantores de Medicine Show
Capítulo 3 Trascendentalistas del Delta, Trovadores de Texas y Punteadores de la Costa Este
Capítulo 4 Los Versos Satánicos de Robert Johnson
Capítulo 5 Los 30's y 40's: Rural, Urbano y A Medio Camino
Capítulo 6 El Cuerpo Negro de Leadbelly
Capítulo 7 Verdades de Casa: Muddy, B.B., y Los Últimos Sellos Raciales
Capítulo 8 Chuck y Elvis, Preservacionistas Prácticos, y el Soul en el Sentido Bíblico
TRES: VÍNCULOS DE BLUES / DE LOS CANTORES A LOS CANTANTES DE SOUL
Epílogo: El Blues Se Toma Unas Vacaciones / El Blues Va De Paseo
AGRADECIMIENTOS
DISCOGRAFÍA SELECCIONADA
BIBLIOGRAFÍA
LÍNEA DEL TIEMPO DEL BLUES
ÍNDICE



En Video

Las estrellas y sus amigos

José Luis García Fernández

En este mes del amor y la amistad, he aquí la recomendación de 4 videos en donde músicos estrellas: Muddy Waters, George Harrison, Brian Wilson y Gregg Allman, compartieron el escenario con muchos de sus mejores amigos.

Muddy Waters and Friends. Soundstage Blues Summit in Chicago, 1974. (2015)

En julio de 1974, un grupo de artistas de Blues que ya habían alcanzado el estatus de leyenda, Muddy Waters junto con sus contemporáneos: Willie Dixon, Koko Taylor, Junior Wells y Pinetop Perkins, se reunieron con algunos de los más jóvenes del Blues de ese entonces: Mike Bloomfield, Buddy Miles, Johnny Winter, Dr. John y Nick Gravenites.
El resultado fue una sesión verdaderamente histórica. Muddy Waters (1913-1983) fue considerado el padre del Chicago Blues. Nacido en Mississippi y descubierto allí en 1941 por el musicólogo Alan Lomax, se trasladó a la "Ciudad de los Vientos" en 1943 donde procedió a refinar y redefinir el sonido del Blues, inspirando a los artistas del futuro no sólo del género, también inspiró significativamente a los más grandes del Rock.

Lista de canciones: 1. Blow Wind Blow/Introduction 2. Greetings 3. Long Distance Call 4. Messin' with the Kid 5. Stop Breaking Down 6. Mannish Boy 7. Wang Dang Doodle 8. Walking Through the Park 9. Hoochie Coochie Man 10. Sugar Sweet 11. Got My Mojo Working.

Soundstage: Blues Summit In Chicago - March 2015 - PBS

https://youtu.be/I2122Bi1wMs?list=RDI2122Bi1wMs

The Concert for Bangla Desh. George Harrison and Friends. (2005)

The Concert For Bangladesh es el título del evento organizado por George Harrison y Ravi Shankar el 1 de agosto de 1971, consistente en dos conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York, con el fin de recaudar fondos para los refugiados de Pakistán del Este, hoy en día Bangladesh. El evento supuso el primer concierto benéfico de la historia musical, en el cual participaron, entre otros, Bob Dylan, Eric Clapton, Ringo Starr, Billy Preston y Leon Russell.

Un álbum triple se publicó a finales de 1971, mientras el largometraje se estrenó en 1972, con la posterior publicación en video. En 2005, la película fue reeditada en DVD acompañada de nuevo material. Ravi Shankar y Ali Akbar Khan fueron los encargados de abrir el concierto con un recital de música india y con la composición "Bangla Dhun". A excepción de algunas colaboraciones con otros artistas como Delaney & Bonnie Blues Band o con The Plastic Ono Band de John Lennon, el Concierto de Bangladesh supuso la primera aparición pública de George Harrison tras la separación de The Beatles.

Asimismo, el concierto supone un hito al juntar en un escenario a dos artistas retirados temporalmente del mundo musical: por una parte, Eric Clapton regresaba después de su adicción a la heroína y su retirada momentánea tras la gira de Derek and the Dominos; por otra parte, Bob Dylan hacía su primera aparición pública tras el Festival de la Isla de Wight en agosto de 1969. Posteriormente, no volvería a tocar "en vivo" hasta enero de 1974. Entre los músicos que participarían en el espectáculo se encontraban Billy Preston, Leon Russell, Klaus Voormann, Jim Keltner, Badfinger, una larga sección de instrumentos de vientos conducida por Jim Horn, Carl Radle, Jesse Ed Davis, Don Preston y un coro dirigido por Don Nix.

La edición especial de The Concert for Bangladesh fue publicada en 2005 en formato DVD, con el concierto completo en un primer disco y un documental titulado The Concert for Bangladesh Revisited with George Harrison and Friends en el segundo. Éste contiene entrevistas de Ravi Shankar, Eric Clapton, Billy Preston, Jim Keltner, Jim Horn, Leon Russell y Klaus Voormann. Asimismo, muestra la voz de George Harrison, procedente de entrevistas realizadas a lo largo de su vida, explicando la organización del concierto. Otras entrevistas incluyen al fundador de la revista Rolling Stone Jann Wenner y el organizador de Live Aid Bob Geldof, que detallan la importancia histórica del evento, así como el productor ejecutivo de Apple Corps Neil Aspinall. El documental revela la rapidez a la hora de organizar el concierto, con Harrison haciendo llamadas entre junio y julio de 1971 para solicitar a sus amigos su presencia en el evento. La fecha del concierto, el 1 de agosto de 1971, fue elegida por tratarse del único día en que estaba disponible el Madison Square Garden. Apenas una semana antes del evento, dieron comienzo las pruebas de sonido. El segundo disco contiene material adicional sobre la producción del largometraje, la publicación del álbum y el diseño del mismo. Entre la colección de fotos procedentes del concierto, el fotógrafo Barry Feinstein revela que la foto usada en el recopilatorio de Dylan, Bob Dylan's Greatest Hits Vol. II, fue tomada durante el evento.

Lista de canciones: Ravi Shankar 1. "Bangla Dhun". George Harrison & Band 2. "Wah-Wah", 3. "My Sweet Lord", 4. "Awaiting On You All", 5. "That's The Way God Planned It" (Billy Preston), 6. "It Don't Come Easy" (Ringo Starr), 7. "Beware of Darkness", 8. “While My Guitar Gently Weeps", 9. "Jumpin' Jack Flash"/"Young Blood" (Leon Russell), 10. "Here Comes the Sun". Bob Dylan 11. "A Hard Rain's a-Gonna Fall", 12. "It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry", 13. “Blowin' in the Wind", 14. "Just Like a Woman". Todo el elenco 15. “Something", 16. “Bangla Desh".

George Harrison - Concert for Bangladesh (tráiler)

https://youtu.be/4EJvizCVEyc?list=PLT-M8iiBQu6YW__xhSYHrWcvZfP4jVkpp

Brian Wilson & Friends - A Soundstage Special. (2015)

En su especial de Soundstage, Brian Wilson interpreta éxitos de su ilustre carrera galardonada como *Beach Boy*, así como selecciones de su álbum "No Pier Pressure" (2015); junto con amigos viejos y nuevos. El programa fue filmado el 12 de diciembre de 2014 en el Venetian Theatre de Las Vegas. Contiene 24 temas y dos bonus, además material extra adicional de entrevistas y metraje detrás de las escenas. El espectáculo que presenta a Wilson y sus invitados especiales, incluye a Al Jardine, a sus ex compañeros de banda: Blondie Chaplin y Ricky Fataar, apariciones adicionales de Nate Ruess of Fun, la artista country Kacey Musgraves, el trompetista Mark Isham, Sebu Simonian de Capital Cities, y a Zooey Deschanel y M. Ward de She & He.

Lista de canciones: 1. Our Prayer. 2. Heros and Villains. 3. Sloop John B. 4. Dance Dance Dance. 5. Good Vibrations. 6. This Beatiful Day. 7. Runaway Dancer. 8. Don't Worry Baby. 9. Marcella. 10. Wild Honey. 11. Sail On Sailor. 12. Sail Away. 13. Half Moon Bay. 14. Don't Talk. 15. Saturday Night. 16. Hold On Dear Brother. 17. Darlin'. 18. On The Island. 19. God Only Knows. 20. The Right Time. 21. Wouldn't It Be Nice. 22. Help Me Rhonda. 23. All Summer Long. 24. Fun Fun Fun. Bonus: 25. Pacific Coast Away. 26. Summer´s Gone.

Brian Wilson & Friends - SoundStage Special Event (Official Trailer)
https://youtu.be/4GGmDPtrpWE

All My Friends: Celebrating the Songs & Voice of Gregg Allman. (2014)

El video captura una actuación única en la vida, honrando a uno de los íconos más aclamados y queridos en la historia del rock and roll: a Gregg Allman. Fallecido en mayo de 2017. Miembro fundador de Allman Brothers Band y exitoso artista en solitario por derecho propio, Allman poseía una voz que resonó durante cuatro décadas. Este concierto presenta actuaciones trascendentales de Warren Haynes, Derek Trucks, Susan Tedeschi, Devon Allman, Robert Randolph, Jimmy Hall, Sam Moore, Keb Mo, Brantley Gilbert, Jess Franklin, el Dr. John, Pat Monahan, John Hiatt, Jaimoe, Taj Mahal, Widespread Panic, Trace Adkins, Vince Gill, Martina McBride, Eric Church, Jackson Browne, Zac Brown y The Allman Brothers Band con la dirección musical de Don Was. Grabado en alta definición con sonido Dolby 5: 1 en el histórico Fox Theatre en Atlanta, esta notable pieza rinde homenaje a una voz que una vez que fue escuchada nunca se olvidó. Gregg falleció en mayo de 2017.

Lista de canciones: 1. Come and Go Blues (Warren Haynes). 2. End of the Line (Warren Haynes and Derek Trucks). 3. Stand Back (Susan Tedeschi and Derek Trucks). 4. You Can t Lose What You Ain t Never Had (Devon Allman, Jimmy Hall and Robert Randolph). 5. Please Call Home (Sam Moore). 6. Just Another Rider (Keb' Mo'). 7. Before the Bullets Fly (Brantley Gilbert). 8. Let This Be a Lesson to Ya (Dr. John). 9. Queen of Hearts (Pat Monahan). 10. One Way Out (John Hiatt). 11. Statesboro Blues (Taj Mahal and Gregg Allman). 12. Just Ain t Easy (Widespread Panic).13. Wasted Words (Widespread Panic and Derek Trucks). 14. I m No Angel (Trace Adkins). 15. Trouble No More (Trace Adkins). 16. Multi-Colored Lady (Vince Gill). 17. All My Friends (Martina McBride). 18. Can You Fool (Pat Monahan and Martina McBride). 19. Ain t Wastin Time No More (Eric Church). 20. Win, Lose or Draw (Eric Church). 21. These Days (Jackson Browne and Gregg Allman). 22. Melissa (Jackson Browne and Gregg Allman). 23. Midnight Rider (Vince Gill, Zac Brown and Gregg Allman). 24. Dreams (The Allman Brothers Band). 25. Whipping Post (The Allman Brothers Band). 26. Will the Circle Be Unbroken (Full cast).

All My Friends Celebrating The Songs & Voice Of Gregg Allman
https://youtu.be/cVo4B9aKdaU

La Poesía tiene su Norma

Un as bajo la manga

Norma Yim

Hay un as bajo la manga,
hay un as entre el odio y el amor.
Hay un tornado y una pasión,
hay un sí, y también hay un no.

Hay un te amo y también hay un desprecio,
hay un deseo y hay un castigo.
Tus ojos me miran,
pareciera que tienen frustración.

Quizá hasta rencor,
desesperación, soy incontrolable mi amor.
Pero hay un as bajo la manga,
pues te miro y te pongo nervioso.

Suspiro y desbordan tus negros deseos,
aunque te revelas para poderlo ocultar.
Sólo te quiero avisar que ya es tiempo de madurar,
o sueltas ya esas niñerías o te voy a demostrar.

Que puedo tirar las cartas despacio o rápido,
tú me avisas, como las quieres jugar.
Pues si no quitas tu desprecio,
y no acaricias mi cuerpo y mi corazón.

Sacaré mi última carta,
mi as sobre la manga para besarte,
o para decirte…
adiós.

Escúchalo en voz de su autora en la columna "La Poesía tiene su Norma"

Con música de fondo, Love is the blues por Buddy Blues del álbum: Smooth Guitar Moods

Colaboración Especial

30 canciones con las palabras: *Love y Friend*, en su título

José Luis García Fernández

Febrero está considerado como el mes del amor y la amistad, si bien en muchos países se centra en la celebración del día 14: el día de San Valentín. Es considerado como una celebración tradicional que ha sido asimilada por la Iglesia Católica Romana con la designación de San Valentín como patrón de los enamorados. Se hizo popular en muchos países, y en tiempos modernos especialmente en los anglosajones expandiéndose a otros lugares a partir del siglo XX principalmente el día en que las parejas de enamorados expresan su amor y cariño mutuamente.

En este contexto y considerando que, a través de la historia del Blues, uno de los temas recurrentes en las letras de sus canciones tradicionales, abundan textos de amor y desamor. Hoy les entregamos este par de listas musicales con temas en el que los títulos llevan las palabras: *love* y *friend.*

Las dos listas se inician con piezas del famoso y legendario Robert Johnson: *Love in Vain Blues* y *When You Got A Good Friend*, que dan pie a otras de diferentes épocas y de artistas con diversos estilos dentro del género, sólo a manera de ejercicio lúdico, para escuchar mientras se consultan algunos otros artículos de la presente edición.

Escuchemos…

Love

1. Love in Vain Blues (Robert Johnson)
2. All Of Your Love (Magic Sam)
3. Our Love Is Drifting (Paul Butterfield Blues Band)
4. Blind Love (B.B. King)
5. Careless Love (Big Walter Horton)
6. You Need Love (Muddy Waters)
7. Found Love (Jimmy Reed)
8. Key To Love (John Mayall)
9. Love Blues (Keb' Mo')
10. Sweet Love And Evil Woman (Johnny Winter)
11. Ain't Gone 'n' Give Up on Love (Stevie Ray Vaughan)
12. Love Slipped In (The Duke Robillard Band)
13. Love Is (Tommy Castro and The Painkillers)
14. Spread Your Love (Black Rebel Motorcycle Club)
15. Love Is The Blues (Buddy Blues)

https://open.spotify.com/user/culturablues/playlist/1hE1xPZwjaWBNTsJAPw6WW

Friend

1. When You Got A Good Friend (Robert Johnson)
2. Boy Friend Blues (Memphis Minnie)
3. My Best Friend (Elmore James)
4. I Wonder Do I Have A Friend (Sonny Boy Williamson II)
5. Lost Friend (Cadillac Blues Band)
6. My Friend Mister Blues (Jimmy Rushing)
7. Like A Long Lost Friend (Ronald Andersen)
8. He Was A Friend Of Mine (Roomful Of Blues)
9. Blues Is My Best Friend (Mannish Boys)
10. Casual Friend (Charlie Musselwhite)
11. Mutual Friend (Slim Harpo)
12. Friend Of Mine (Mudcats Blues Trio)
13. Best Friend Stole My Woman (Lonnie Shields)
14. Good Friend Blues (Radiotones)
15. Bad Friend (John Lee Hooker Jr. & Daddy's Cash)

https://open.spotify.com/user/culturablues/playlist/3X69V4TimQCd6jFHYsF8DU

Colaboración Especial

Ganadores de los Grammy's de Blues 2018

José Luis García Fernández

Tal y como lo pronosticamos en el artículo de CB 80 de la columna, Blues a la Carta "*Hacia el premio Grammy de Blues 2018*", los ganadores indiscutibles fueron en la categoría Blues Tradicional: The Rolling Stones (Blue & Lonesome); y en Blues Contemporáneo: Taj Mahal y Keb' Mo' (TajMo).

The Rolling Stones – Blue & Lonesome

Todo un gran acontecimiento fue la aparición de este nuevo disco de los Stones, publicado el 2 de diciembre de 2016, un álbum que reúne 12 piezas de blues clásico, como en los viejos tiempos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Taj Mahal & Keb' Mo' – TajMo

Cuando Taj Mahal y Keb 'Mo' se reunieron en el estudio para grabar este álbum, la sinergia fue similar a una supernova, conjuntando a dos grandes estrellas del mundo del Blues. Este lanzamiento, combina los esfuerzos de dos de las luces más brillantes del universo de la música norteamericana, que sin duda serán esenciales para la audiencia por siempre. Los dos comparten ahora seis Grammys, pero vienen de diferentes espectros.

Nacido con el nombre de Henry Saint Clair Fredericks en el Bronx, Taj creció en Springfield, Massachusetts, es hijo de un pianista y arreglista de jazz afrocaribeño y maestro de escuela, y su madre fue cantante de gospel. Actualmente cuenta con 75 años de edad. Apareció en la escena a los 20, durante el renacimiento popular de los años 60 y ha estado a la vanguardia del mundo del Blues desde entonces con docenas de álbumes en su haber. Es un estupendo multiinstrumentista que toca la guitarra, la armónica, el piano y el banjo, es un musicólogo de primer orden y es reconocido como una de las principales autoridades mundiales de la música occidental.

Kevin Roosevelt Moore, más conocido como Keb' Mo' es un cantante, guitarrista y compositor de Blues norteamericano afincado en Nashville, nació en el sur de Los Ángeles y creció en la vecina Compton. Actualmente cuenta con 66 años de edad. Fue un actor con grandes películas en su haber, comenzó su carrera musical como percusionista y bajista en una banda de Calypso, antes de respaldar al violinista Papa John Creach, más conocido por su trabajo con Jefferson Airplane, en cuatro álbumes. Es también un magnífico multiinstrumentista por derecho propio, obtuvo su primer disco de oro en los años 70 por la canción "Git Fiddler", co-escrita con Creach, que apareció en el álbum Red Octopus de Jefferson Starship. Pero pasaron otros 20 años más o menos para que su estrella ascendiera en el firmamento del Blues.

Track List: 1. Don't Leave Me Here (Taj Mahal/Kevin R. Moore/Gary Nicholson); 2. She Knows How to Rock Me (Willie Perryman); 3. All Around the World (Chic Street Man/Kevin R. Moore); 4. Om Sweet Om (Om Johari/Kevin R. Moore/John Lewis Parker); 5. Shake Me in Your Arms (Billy Nichols); 6. That's Who I Am (Al Anderson/Kevin R. Moore/Leslie Satcher); 7. Diving Duck Blues (John Estes); 8. Squeeze Box (Pete Townshend); 9. Ain't Nobody Talkin' (John Caldwell/Kevin R. Moore); 10. Soul (Taj Mahal/Kevin R. Moore); 11. Waiting on the World to Change (John Mayer).

Don't Leave Me Here. Inicia la obra. Es un shuffle a medio tiempo con Taj en la armónica. Ambos intercambian voces, como lo hacen en todo el disco, la letra resulta al revés del tema habitual de los comuneros pobres que anhelan la vida en la Ciudad de los Vientos. Una estupenda pieza original con un ritmo que de inmediato atrapa.

She Knows How to Rock Me. Original del viejo músico de Georgia, Piano Red. Un buen puntilleo en la guitarra inicia la pieza, manteniéndose acompañando la melodía en toda la canción. Es una gran versión con Taj brindando la voz principal rasposa y Keb' entregando la respuesta. Alegre tonada que mantiene el interés segundo a segundo.

All Around the World. El dueto intercambia versos a lo largo de la canción de Keb' Mo', co-escrita con Chic Street Man, presenta un ritmo isleño y coro femenino, además transmite el mensaje de que la gente necesita encontrar un camino mejor hacia la paz y la comprensión. Alegre tonada, pero nada de blues.

Om Sweet Om. Una balada de Keb' Mo', co-escrita con Om Jahari y John Lewis Parker, continúa el mensaje mientras insta a la gente a abrir sus corazones, que al sol no le importa a quién le ilumina. Esperanzadora tonada, con una buena armónica, pero nada de blues nuevamente.

Shake Me in Your Arms. Ahora sí un rico, rítmico y sencillo bluesecito escrito por Billy Nichols, un artista mejor conocido por su trabajo con Martha And The Vandellas y B.T. Express, es un blues alegremente positivo, que en su letra sugiere una noche de romance en lugar de pelear con una amante.

That's Who I Am. Un tema bluesy más de Keb', coescrito por Al Anderson y Leslie Satcher, describe la sensación de finalmente encontrar el amor verdadero y comprender la incapacidad de vivir sin él.

Diving Duck Blues. Un cover sensacional, de hecho, mi tema favorito del álbum. Original de Sleepy John Estes, guitarrista y cantante de blues, nacido en Ripley, Tennessee.

Squeeze Box. Original de Pete Townshend, guitarrista, cantante y compositor británico de rock, reconocido principalmente por su trabajo con The Who. Interesante versión del dueto.

Ain't Nobody Talkin'. Es una baladita funky de Keb, escrita con John Caldwell, que trata sobre una historia de amor ilícita. El solo de la guitarra es bastante aceptable, así como los toques del Hammond en el fondo.

Soul. Un tema original de esta pareja fabulosa de artistas, Taj Mahal y Keb' Mo', un número con un ritmo caribeño, la letra afirma simplemente que el poder del alma se extiende por el mundo.

El disco termina con una pequeña esperanza para el futuro en una versión de *Waiting for the World to Change* de John Mayer. TajMo es una delicia pura por donde quiera que se le vea y escuche.

Suplemento

De Frank Roszak Promotions. Parte IV

José Luis García Fernández

Frank Roszak ganador del premio: Keeping the Blues Alive 2014 (Blues Foundation)
Foto: Frank Roszak con Tas Cru

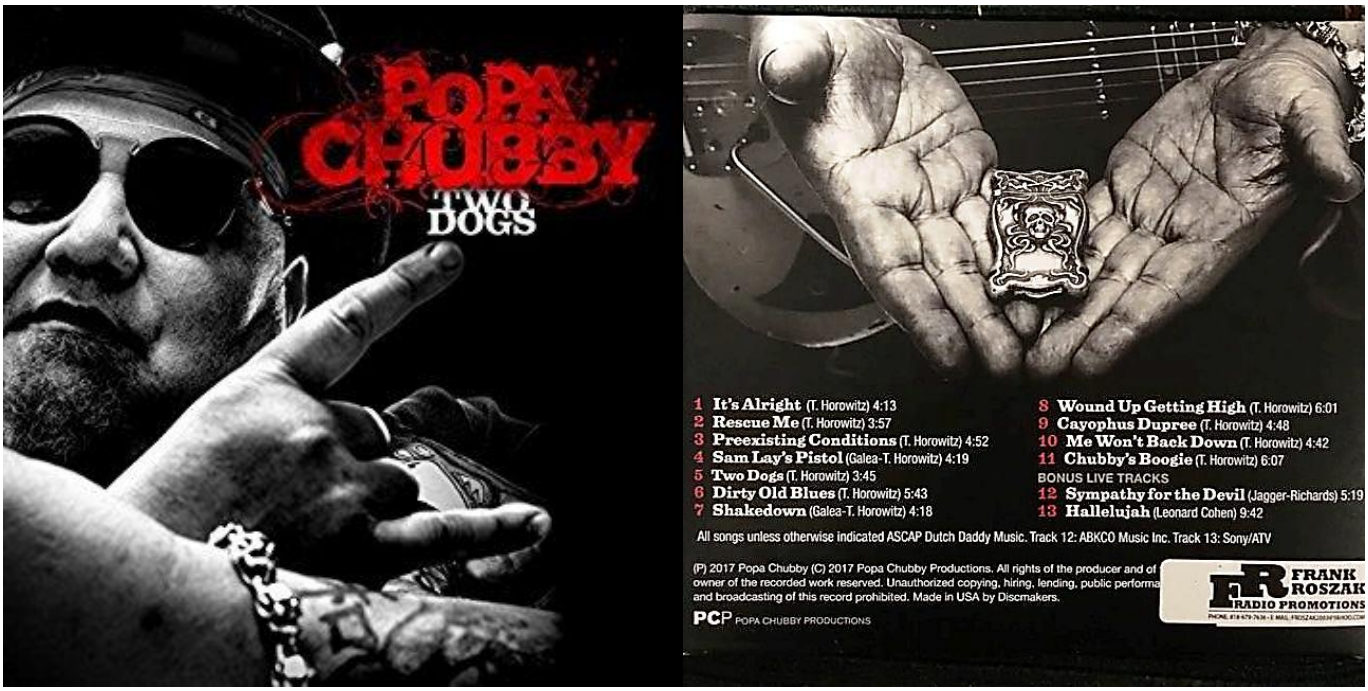
Para la cuarta parte de este suplemento especial dedicado a *Frank Roszak Promotions*, tenemos la reseña de dos más de los discos que nos ha enviado para dar a conocer algunos de los artistas de su agencia de promoción: *Two Dogs de Popa Chubby*; y *Dream Train de Alastair Greene*.

Popa Chubby – Two Dogs (noviembre 2017)

Popa Chubby cuyo verdadero nombre es Theodore Joseph Horowitz, nació el 31 de marzo de 1960 en el barrio del Bronx (Nueva York). A Popa Chubby se le apoda el Rey del Blues de Nueva York, y lo cierto es que se sienta merecidamente en ese trono. El Blues que practica Popa Chubby es universal, como la propia Nueva York, y dialoga con otras músicas callejeras, como el Rap, el Hip-Hop y el Rock. Este nativo del Bronx creció escuchando a Otis Redding, Wilson Pickett y Jimi Hendrix, y más tarde se empapó de Led Zeppelin, Johnny Winter y Rolling Stones.

El músico neoyorquino lanza una dura bomba sónica con su excelente y oportuno nuevo álbum, *Two Dogs*. En él, Popa explora innumerables estilos musicales y géneros, mientras se mantiene cerca del centro de su Rock y Soul. Oirás al Popa que conoces, y amarás las nuevas cosas que no le has escuchado antes.

Comenzó a trabajar en el disco con un montón de sonidos asombrosos en su cabeza y sensaciones poderosas en su corazón. Fue grabado en el estudio de su casa en Hudson Valley, Nueva York. Haciendo labor de ingeniero y productor. También toca batería, bajo y percusiones en algunos tracks. El reconocido tecladista y colaborador de Popa por mucho tiempo, Dave Keyes, aparece en la grabación. Su hija, Tipitina Horowitz, toca la prompeta y contribuye en los arreglos de los metales. Un baterista as como Sam “Freightrain” Bryant, mantiene el beat del rock auténtico en la obra.



La lista de canciones es: 1. It's Alright. 2. Rescue Me. 3. Preexisting Conditions. 4. Sam Lay's Pistol. 5. Two Dogs. 6. Dirty Old Blues. 7. Shakedown. 8. Wound Up Getting High. 9. Cayophus Dupree. 10. Me Won't Back Down. 11. Chubby's Boogie. Bonus Tracks: 12. Sympathy for the Devil [Live]. 13. Hallelujah [Live].

Con *It's Alright,* Chubby abre su buen disco de trece temas, con esta pieza de rock alegre para levantar el ánimo. *Rescue me*, tiene un beat muy cercano a un boogie, resaltando la guitarra en todos los aspectos, como en el rítmico y más aún, en el relampagueante solo. *Preexisting Conditions*, un poco de soul y funk, son buenos para alimentar el espíritu, y esta pieza es la receta. *Sam Lay's Pistol*, una rolita con tintes de rock latino en tributo al legendario baterista Sam Lay. *Two Dogs*, es un tema soul que da título a la nueva obra de Chubby.

Dirty Old Blues, es una sabrosa pieza de rock rítmico, pero carente de blues, sólo el título. *Shakedown*, otra sabrosa tonada ahora con cierto sabor funky. *Wound Up Getting High*, es una bonita baladita acústica, aunque no parezca producida por Popa y su imagen ruda. *Cayophus Dupree*, Chubby retoma la guitarra eléctrica en este tema instrumental, se oye magnífico, una pieza muy cool con cierto beat jazzy.

Me Won't Back Down, pasa ahora a un tema con alta dosis de funk. Chubby's Boogie, el último tema de estudio es una pieza libre e instrumental de buen boogie para solear de lo lindo, y Chubby así lo hace. Esta pieza es por mucho, mi favorita del disco.

Sympathy for the Devil, una clásica canción stoniana, para demostrar su gran energía que fácilmente derrocha en el escenario. *Hallelujah,* cierra con broche de oro. Un góspel llevado a los límites de la pasión.

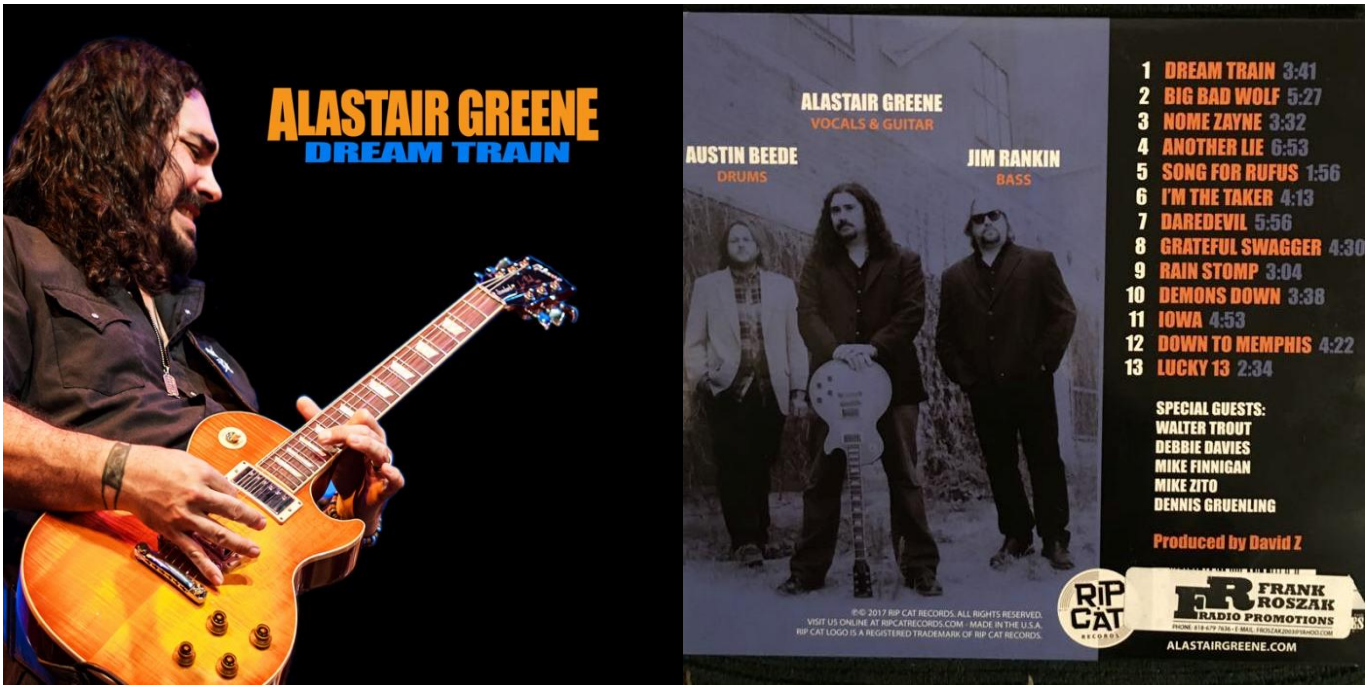
Popa Chubby - Sympathy For The Devil
https://youtu.be/6PazOE2ydzU

Alastair Greene – Dream Train (octubre 2017)

Alastair Greene es un guitarrista y cantante de rock blues nativo de Santa Bárbara, que ha sido habitual trabajando en el sur de California durante años. Haciéndolo con innumerables artistas independientes, finalmente escribió y grabó su propio trabajo en solitario en 2001, llamado 'A Little Wiser'. El viaje musical de Alastair Greene ha sido todo menos tradicional. Su combinación de Blues, Southern Rock y Jam Band sensiblemente ha sido emocionante para las audiencias durante casi dos décadas. Con apariciones recientes en el Chicago Blues Festival y en el Big Blues Bender de Las Vegas, así como de invitado por luminarias como Eric Burdon, Walter Trout, Coco Montoya, Savoy Brown, John Nemet, y Debbie Davis, es claro como el cristal, que su estrella está creciendo.

Alastair recientemente se sumergió en su carrera como solista a tiempo completo, renunciando después de 7 años de gira por el mundo como guitarrista de la leyenda del rock, Alan Parson. Toma con filosofía su paso tocando con Parson y dice: "*Siempre estaré agradecido por la oportunidad que Alan me dio de manejar la guitarra y las tareas vocales en su banda. Fue un honor tocar la música creada por el Alan Parsons Project para los fanáticos de Alan en todo el mundo. Después de 7 años, ha llegado el momento de que realmente tenga mi propio sueño musical."*

La culminación de sus experiencias musicales, influencias y pasión se manifiestan en su nuevo disco, *Dream Train*. El álbum fue producido y mezclado por David Z, quien ha hecho producciones para Buddy Guy, Gov´t Mule, Kenny Wayne Shepherd y Johnny Lang. *Dream Train* contiene 13 nuevas canciones, 12 son originales de Greene. El cover que viene es nada menos un tema original de Billy Gibbons de ZZ Top, llamado, *Norme Zayne*, que fue grabado con la aceptación de Billy. El disco transita desde el duro manejo del Blues Rock hasta la sensibilidad al estilo de Curtis Mayfield en la instrumental *Iowa*. Big Bad Wolf lleva a la banda a un estilo familiar como lo es el Boogie Blues Rock, hasta *Daredevil* que suena más a un ritmo de Blues tradicional. El disco también incluye apariciones especiales de diferentes músicos como Walter Trout, Debbie Davis, Mike Zito, Mike Finnigan, y Dennis Gruenling. Sus músicos de base son: Jim Rankin, en el bajo; y Austin Beede, batería.



La lista de canciones es: 1. Dream Train. 2. Big Bad Wolf. 3. Nome Zayne. 4. Another Lie. 5. Song For Rufus. 6. I'm The Taker. 7. Daredevil. 8. Grateful Swagger. 9. Rain Stomp. 10. Demons Down. 11. Iowa. 12. Down To Memphis. 13. Lucky 13.

Dream Train, desde el primer track se vislumbra el estilo del disco, no sólo en ambiente y tono, sino también en tema y sentimiento. En esta canción rock hay una clara declaración de intenciones, y una promesa para el oyente que se mantiene a través de la docena de pistas que siguen. Potencia musical de un auténtico power trío.

Big Bad Wolf, con en esta estupenda pieza se disfruta el ritmo y ejecución. Capta totalmente la atención por su letra que refiere una historia de malas decisiones tomadas más de una vez.

Nome Zayne, es un buen cover de blues-rock, original de Billy Gibbons (ZZ Top), muy acorde al estilo del disco.

Another lie, es un agradable Hard Blues lento. El sentimiento puesto en voz y guitarra la hace una de las mejores piezas del álbum. Al menos es mi preferida. Tiene para destacar la estupenda participación de Walter Trout.

Song For Rufus, el breve y suave descanso de este tema acústico, es una tregua a los oyentes, para darnos la oportunidad de recuperar el aliento antes de que el poder del Blues se desate de nuevo.

I'm The Taker, es una explosiva pieza que regresa al punto inicial. Se destaca el solo de guitarra con el efecto característico del pedal wha-wha, simplemente sensacional.

Daredevil, otro tema que sigue la premisa planteada en la obra, con un ritmo shuffle clásico, un órgano excelso y una armónica de Dennis Gruenling muy destacada, que energizarían y harían explotar cualquier lugar de concierto.

Grateful Swagger, es otro tema instrumental, que cuenta con la guitarra invitada de Debbie Davis. Es un ensayo funky para toda la banda que toma su tiempo y va en su propia dirección de una clásica jam-band.

Rain Stomp, después de esa agradable excursión, Greene vuelve al Blues con este tema pantanoso y palpitante. Otra de mis favoritas.

Demons Down, otro buen Rock-Blues lento para deleitarse de principio a fin.

Iowa, otra pieza instrumental, que insinúa todo, desde Allman Brothers hasta Grateful Dead, siguiendo por algo que no se puede definir. Definitivamente un tema que sólo se tiene que sentir.

Down To Memphis, es un extraordinario Blues-Rock para preparar el gran final.

Lucky 13, se inicia con los agudos riffs de guitarra de Greene y sus voces conmovedoras. A la mitad, hace un solo de guitarra desgarradora. Es un número tocado desde el piso y que vuela con una confianza arrogante.

Alastair Greene - Dream Train
https://youtu.be/-AMZHgE0xOQ

Continuará…

Suplemento

Discos de reciente publicación, febrero 2018

José Luis García Fernández

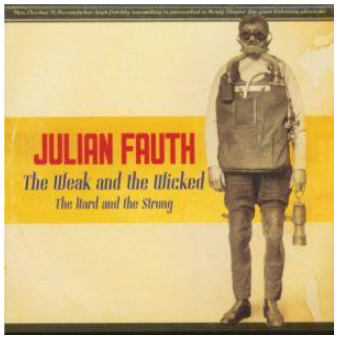
¡Date una oportunidad! Explora aquí las nuevas grabaciones de blues y sus derivados, con estas 24 recomendaciones de diversos álbumes de reciente publicación. Copia el nombre del artista, que se encuentra debajo de cada portada, pégalo en el buscador de Spotify; encuentra el álbum, y… ¡a disfrutar!

The Sidney Green Street Band

Darryl Ellyson

Jan James

Jim Vegas



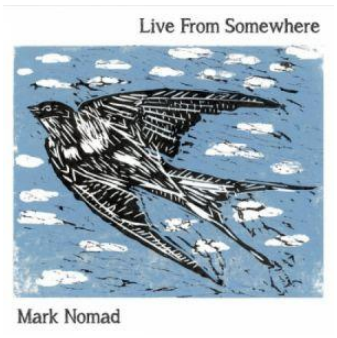
Julian Fauth

Jamell Richardson

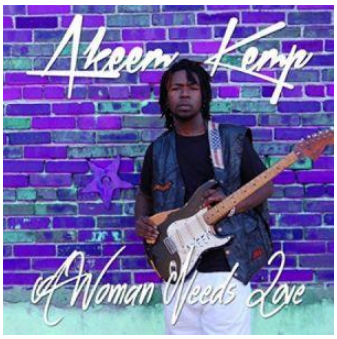
L.A. Big Daddy's

Jay Willie Blues Band

Joel Dasilva



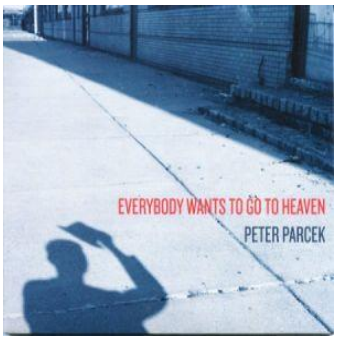
Mark Nomad



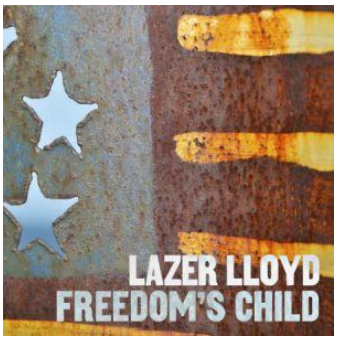
Akeem Kemp

Black Stone Cherry

Johnny Nicholas



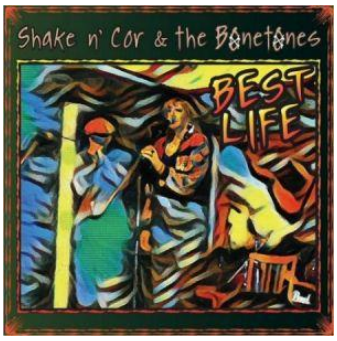
Peter Parcek



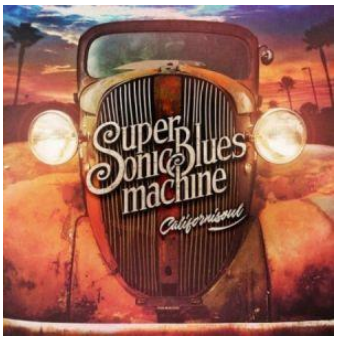
Lazer Lloyd

Ronnie Earl & The Broadcasters

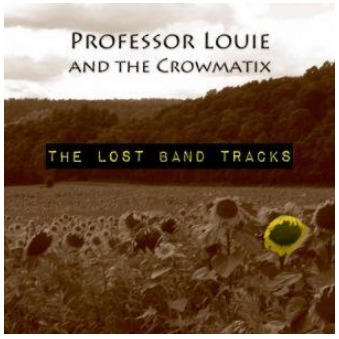
Downchild Blues Band



The Bonetones

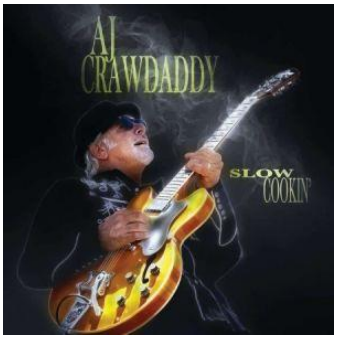


Supersonic Blues Machine



Professor Louie And The Crowmatix

Scottie Miller Band



Aj Crawdaddy

Dirk Digglers Blues Revue

Black Patti

https://open.spotify.com/user/culturablues/playlist/0iUZXBnWdN8zrCKhpb8zHA

Rhino Bluesband en Concierto
Sábado 3 de febrero 2018
9:30 p.m. - $100.00
Las Musas de Papá Sibarita
Orizaba 218 a Col. Roma
Reservaciones: 1054 - 6169
Foto:
Rafael Arriaga Z.