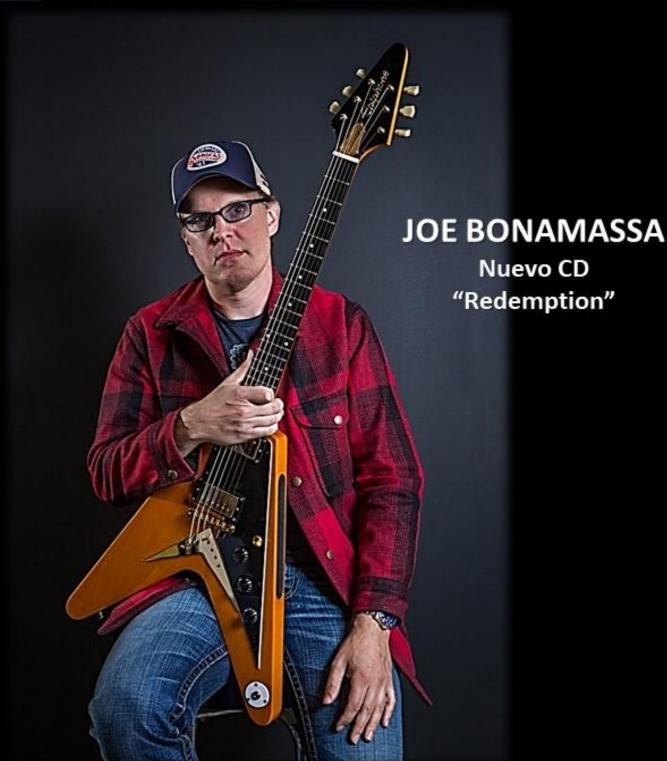

Cultura Blues.

La Revista Electrónica

Contenido

Directorio

Cultura Blues. La Revista Electrónica

www.culturablues.com

Número 90 - noviembre 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 Mario Martínez Valdez Octavio Espinosa Cabrera

Colaboradores en este número:

- 1. José Luis García Fernández
- 2. Michael Limnios
- 3. Luis Eduardo Alcántara
- 4. Juan Carlos Oblea
- 5. Philip Daniels Storr
- 6. Elihú Quintero
- 7. María Luisa Méndez
- 8. Rafael Arriaga Zazueta
- Yonathan Amador Gómez
   Octavio Espinosa Cabrera
- 11. Norma Yim
- 12. Martín León Moreno

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

PORTADA Joe Bonamassa (1)
CONTENIDO - DIRECTORIO2
EDITORIAL La imagen de la Banda ¿es importante? (1) 3
DE COLECCIÓN Redemption, nuevo disco de Joe Bonamassa (1)
PLANETA BLUES Cary Morin: el Blues del Gran Espíritu (2) 8
EN VIDEO The Ritchie Blackmore Story (1) 17
BLUES A LA CARTA Otis Rush ha muerto a los 84 (1) 20
${f ESPECIAL\ DE\ MEDIANOCHE}\ {\it Despedida\ a\ Otis\ Rush\ (3)\\ {\it 24}}$
LADO B Los Chess y su visión por el Blues y el Rock & Roll. Parte 2 (4)
+ COVERS Hoochie Coochie Man (1)
COLABORACIÓN ESPECIAL Sloe Gin, comparativo de dos versiones (5)
BLOWIN' LIKE HELL Bends y overbends. Primera parte (6)
HUELLA AZUL Natalia Marrokin, joven y talentosa (7) 46
CULTURA BLUES DE VISITA En el Teatro de la Ciudad con Calacas Jazz Band (8)
SESIONES DESDE LA CABINA Hoagy Carmichael, "la voz del corazón de Estados Unidos" (9)
DIVÁN EL TERRIBLE Espejito, espejito (segunda parte) (10)
LA POESÍA TIENE SU NORMA Sentimiento amor (11) 56
COLABORACIÓN ESPECIAL Las "calaveritas" (1 y 12) 57
RECOMENDACIONES Blind Raccoon presenta. Capítulo I (1) De Frank Roszak Promotions. Parte XIII. 4 más (1)
Discos de reciente publicación por BBM (octubre 2018) 59
AGENDA 68

Editorial

La imagen de la Banda... ¿es importante?

José Luis García Fernández

En la edición pasada comentaba acerca de la conformación y disolución de las bandas. Hoy seguiré la idea, pero primero quiero reiterarles acerca de la importancia de la definición de objetivos, de metas y de las formas para alcanzarlas. De la empatía que debe prevalecer en el seno de la agrupación. Y en este sentido hablar en principio de un tema delicado, y es cuando uno o más de los integrantes se han aficionado por alguna droga y/o el alcohol, situación que anteponen al aspecto musical, objetivo principal de la banda.

Motivo suficiente para desintegrar los esfuerzos y sacrificios de cualquier asociación. El argumento en defensa es que las grandes bandas como los Rolling Stones, así subían muchas veces a los escenarios... ¡Sin palabras! Simplemente, ellos eran y son los Rolling Stones, nosotros somos bandas que intentamos conformar un escenario digno del blues y el rock nacional, y que mejor que alejarlo de esa maldita enfermedad.

Además, de que ¿cuál dueño, propietario o encargado de algún local, festival, lugar público o privado desea tener a un grupo dónde prevalece esta situación? Por qué no acabar con esos mitos de relacionar la música y sus intérpretes con la droga y el alcohol. Incluso en la historia de las legendarias "*Piedras Rodantes*", se dio el caso de tomar la decisión de despedir literalmente de la banda, por este motivo, al gran Brian Jones, uno de sus fundadores y estupendo músico multiinstrumentista.

La imagen de la banda, en consecuencia, es importante. Hoy más que nunca con el advnimiento de las redes sociales, es importante intentar definir la clase de imagen que se desea proyectar. Una de las peores formas es presentando fotografías con integrantes bebiendo o con vasos en la mano, y ya no digamos "instando" a hacer uso de drogas. Puede haber por ahí alguna casual, que se escape, pero ya como referente es de mal gusto, aún y cuándo sea de un músico o una banda "legendaria". Bueno, eso es lo que opino. Pero, cada quién su blues. Reitero, <u>cada quién su</u> blues.

El nombre apropiado de la banda es parte del trabajo de grupo que debe realizarse después de la definición de la alineación. Hay omnipotentes nombres, con propuestas vagas o vacías, y al revés. Algunas con nombres sin un gran impacto, pero musicalmente aceptables. Lo importante será encontrar algo adecuado, para lograr un equilibrio. En la historia hay muchos ejemplos, de esto, daré uno. Ritchie Blackmore gran guitarrista de rock, comenta en el documental de su vida musical, que la propuesta para definir el nombre de la legendaria banda inglesa que definió de cierta manera el hard rock, Deep Purple, compitió con dos buenas propuestas: Orpheus y The Hill.

En el siguiente número seguiré comentando mi punto de vista acerca de la conformación de las bandas, de sus integrantes, y de su forma de promocionarse.

Para la edición de noviembre de 2018, tenemos una reseña del nuevo disco, *Redemption*, del estupendo guitarrista de rock-blues Joe Bonamassa; una entrevista con el laureado cantante - compositor de blues y roots music, *Cary Morin*; la semblanza y recomendación del entretenido video que relata la vida musical del guitarrista, *Ritchie Blackmore*. Dos artículos sensacionales acerca del legendario guitarrista, recientemente fallecido: *Otis Rush*. La revisión de dos grandes canciones, la tradicional y esencial *Hoochie Coochie Man*, y de la exquisita y distinguida *Sloe Gin*. La conclusión del artículo acerca de los *hermanos Chess* y su histórico y famoso sello musical de Chicago, por donde pasaron extraordinarias estrellas del mejor blues de todos los tiempos.

Tenemos la entrevista exclusiva con *Natalia Marrokin*, joven artista que va imponiendo calidad por todos los escenarios donde se presenta. Sobresaliente galería fotográfica del 10º aniversario de *Calacas Jazz Band* en el Teatro de la Ciudad. La espectacular columna de "Barba Azul" con todo acerca de la armónica, ahora descubra qué son los bends y los overbends. Y en las Sesiones desde la Cabina de Yonathan Amador: Hoagy Carmichael, "la voz del corazón de Estados Unidos".

La sección de Suplementos se renombra a partir de esta edición como *Recomendaciones*, porque eso es precisamente su función recomendar las nuevas grabaciones de blues y sus géneros cercanos. Primero fue a través de las reseñas publicadas semana a semana en el medio de difusión *Blues Blast Magazine*, con sede en Pekin, Illinois. Después con base en los discos en formato físico que nos han enviado desde Los Ángeles, California por *Frank Roszak Promotions*. Y a partir de hoy, con la valiosa información de *Blind Raccoon*, con sede en Memphis, Tennesse. Un universo importante de música, para seguir muy de cerca a los actuales protagonistas del género.

La edición penúltima del año se complementa con la poesía de Norma, los conceptos psicológicos de Octavio, unas calaveritas literarias, listas musicales, videos, la agenda y mucho más...

¡Hasta el próximo número!

De Colección

Redemption, nuevo disco de Joe Bonamassa

José Luis García Fernández

Joe Bonamassa, dos veces nominado al Grammy en la categoría de blues rock, regresa con un nuevo álbum de estudio, *Redemption*, lanzado el 21 de septiembre a través de su propio sello discográfico: J&R Adventures.

Redemption, es el 13º álbum de estudio en solitario de Bonamassa y el tercero consecutivo de material original, lo presenta en su momento más ambicioso a medida que continúa redefiniendo y empujando las barreras del bluesrock. Cuenta con una asombrosa colección de 12 canciones que se entretejen sin esfuerzo a través de una variedad de géneros y reflejan el renacimiento artístico que está experimentando actualmente. "Estoy pasando por otras cosas en mi vida que no esperaba pasar. Es un engrandecimiento, es un arrepentimiento, es una aceptación, es todo. Es doloroso, por saber que se avecina algo", explica.

El álbum reúne a Bonamassa con algunas de las mejores mentes musicales de Nashville, como lo es Tom Hambridge, James House, Gary Nicholson, así como con Richard Page y la leyenda del rock and roll estadounidense, Dion DiMucci (The Wanderer, Run-around Sue), quien agrega su experiencia en la composición de canciones como la pista que da nombre al álbum.

Joe también continúa su larga relación creativa con Kevin Shirley y juntos crean un álbum más grande que nunca. "Desde la perspectiva de un productor, este es, de lejos, el álbum más desafiante y diverso que Joe ha hecho", dice Shirley.

El álbum fue grabado en varios lugares, incluyendo Blackbird Studios, Nashville TN, The Cave Australia, Sydney OZ, Studio At The Palms, Las Vegas NV, Criteria Hit Factory, Miami FL y Addiction Sound Studios, Nashville TN.

Cuenta nuevamente con la participación de una notable colección de músicos incluyendo al baterista Anton Fig (David Letterman Band), al bajista Michael Rhodes, al tecladista Reese Wynans, los trompetistas Lee Thornburg y Paulie Cerra, al vocalista Gary Pinto, las coristas Mahalia Barnes, Jade McRae, Juanita Tippins y Kevin Shirley; además, presenta a dos guitarristas adicionales, Kenny Greenberg y Doug Lancio. "Fue interesante, porque tener dos guitarristas adicionales involucrados me permitió tocar de otra manera", agrega Bonamassa.

Lista de canciones: 1. Evil Mama. 2. King Bee Shakedown. 3. Molly O'. 4. Deep In The Blues Again. 5. Self-Inflicted Wounds. 6. Pick Up The Pieces. 7. The Ghost Of Macon Jones. 8. Just 'Cos You Can Don't Mean You Should. 9. Redemption. 10. I've Got Some Mind Over What Matters. 11. Stronger Now In Broken Places. 12. Love Is A Gamble.

No, no estoy confundido. La música de Joe Bonamassa es de una gran calidad. Es un poderoso Rock, con raíces innegables de Blues. Si no te gusta su música, ni su aportación constante al acervo musical universal. ¡Para!¡No sigas leyendo esto! Regresa a tu vieja habitación de cuatro paredes, a seguir vituperando en tu racista, impopular y patético grupo de puristas amargados en busca de reflectores. He dicho.

El álbum se abre poderosa y espectacularmente con un guiño al 'Rock and Roll' de Led Zeppelin, un Blues-Rock llamado Evil Mama, una pieza que transita victoriosa por un surco profundo antes de pasar a un estilo Boogie-Rock Blues con la excepcional e impetuosa King Bee Shakedown. A continuación, Joe se impone con la influencia de su banda alternativa, Black Country Communion, para contar una historia trágica con riffs intemporales de Hard Rock en Molly-O.

Evil Mama

https://youtu.be/Yhy42grQJng

King Bee Shakedown

https://youtu.be/DT8FwibMG4s

Molly-O'

https://youtu.be/5RUtn08_I8|

Deep In The Blues Again, cambia el rumbo del sonido con un ritmo dirigido y diseñado para el estéreo del automóvil, lo he probado y en verdad resulta ser un buen Rock, altamente disfrutable. Self-Inflicted Wounds, es la progresión de Blues lento contemporáneo de Bonamassa más reveladora, que lo justifica como verdadero cantante y compositor, él mismo afirma que es de sus mejores composiciones hasta el momento.

Self Inflicted Wounds

https://youtu.be/SU0JEvoM1k0

Pick Up The Pieces, canaliza el tema al estilo musical que recuerda a un Tom Waits, canción para disfrutar una noche después de las horas difíciles durante día. En The Ghost of Macon Jones, se ve a Joe intercambiar voces con el cantante de Nashville, Jamey Johnson, mientras relatan la historia de un renegado rural, en este Country Blues-Rock. Just 'Cos You Can Don't Mean You Should, evoca a Gary Moore en un Blues-Rock con sabor alegre que trasmite, sin duda, felicidad.

Pick Up The Pieces

https://youtu.be/qllr5kPFmz0

The Ghost of Macon Jones

https://youtu.be/tZLpjFwiell

Just 'Cos You Can Don't Mean You Should

https://youtu.be/XbNgt8jh9io

Redemption, es un tema Blues estrepitoso de redención y salvación, que pasa de lo tradicional a lo contemporáneo, pieza que le da título al álbum, y también una sensación de fortaleza y poder. "Todos debemos ser redimidos en algún momento de nuestras vidas. Es este anhelo de redimirse después de esta tremenda pérdida y esta tremenda sensación de dolor", explica Bonamassa. Antes de que Bonamassa haga a un lado sus experiencias y sufrimientos, interpreta otro gran Blues contemporáneo, pero con con reminiscencias directas al Blues tradicional en I've Got Some Mind Over What Matters.

Redemption

https://youtu.be/wDe-dI3c5d0

I've Got Some Mind Over What Matters

https://youtu.be/93 eP8fH40Y

Joe reduce la instrumentación a sólo guitarra acústica y voces en el desgarrador relato de *Stronger Now In Broken Places*, que promete que las cosas van a mejorar con el tiempo y presenta a Jim Moginie de Midnight Oil, que ofrece paisajes sonoros (soundscapes) y a Kate Stone en la bandeja de mano (opsilon handpan). Después de este intenso viaje musical, Joe lo resuelve todo con una melodía tradicional de Blues Rock en *Love Is A Gamble*.

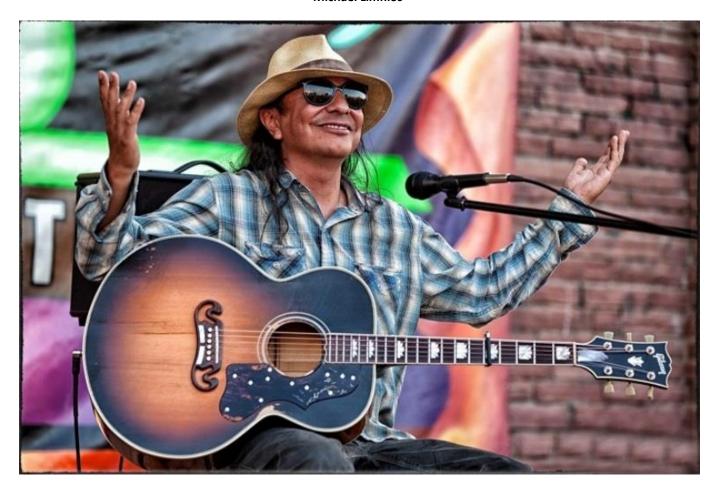
Bonamassa se encuentra en su punto máximo de creatividad con este álbum, *Redemption*, que sigue al reciente lanzamiento de su última obra maestra en vivo, *British Blues Explosion Live*, que debutó en el número 1 del Billboard Blues Chart y marcó su 20º álbum # 1.

La pasión de Bonamassa es imparable tanto en el estudio como en las giras. Joe también se presentará en vivo en el Tour tradicional de verano y en otoño en América del Norte, ya que estrenará nuevas canciones del disco *Redemption* como parte de su set en vivo.

Planeta Blues

Cary Morin: el Blues del Gran Espíritu

Michael Limnios

El galardonado cantante y compositor de blues/roots **Cary Morin** lanzó su nuevo álbum, *When I Rise*, en el sello Maple Street Music. El sexto lanzamiento de Morin sigue viento en popa con una gira internacional por Estados Unidos y Europa. La docena de pistas del nuevo álbum incluye 10 originales, más la versión de Morin a la canción de Jerry Garcia/Robert Hunter, *Dire Wolf*, y una versión hermosa del clásico de Duane Allman, *Little Martha*.

Morin, nacido en Billings, Montana, pasó la mayor parte de su juventud en Great Falls, donde sobresalió elegiendo tocar estándares de guitarra en las reuniones del vecindario, antes de mudarse al norte de Colorado. Allí, su carrera musical comenzó a funcionar con The Atoll, una banda que fundó en 1989 y que realizó giras a nivel nacional, ganando muchos seguidores.

Su experiencia en el escenario también incluye a Tribe at the Celebrity Theatre en Phoenix, y como co-autor de Turtle Island, una producción de 50 miembros que tocó durante dos años consecutivos con localidades agotadas en el norte de Colorado. Con los Red Willow Dancers, fue invitado por los internacionalmente reconocidos Kodo Drummers, actuando en su Festival de Primavera de 1998 y en fechas adicionales en Japón. Ha producido y tocado en más de 18 grabaciones y ha realizado giras por todo el territorio de los Estados Unidos, además de Japón y Europa.

Cary ha ganado numerosos premios por su trabajo, particularmente por su lanzamiento de 2017, *Cradle to the Grave*. Por ejemplo, recibió el Premio de Música Independiente 2018 al Mejor CD de Blues por *Cradle to the Grave*. Premio en el Concurso Internacional de Composición de Canciones 2018. Premios de Música Indígena 2017 al mejor CD de Blues por *Cradle to the Grave*. Nominado a los Premios de Música Indígena 2015 pare el Mejor Álbum de Folk, *Tiny Town*. Nominado a los Premios de Música Indígena 2014 para Artista Aborigen del Año, 2013 y 2014. Premio a la Trayectoria Lifetime 2013 de la Fort Collins Music Association (FoCoMA) y ganador de la Encuesta favorita de los fanáticos de Colorado en la categoría de Blues por su segundo lanzamiento en solitario, *Streamline*; entre otros.

La entrevista.

Mike. ¿Qué has aprendido de la 'Roots music' y su cultura? ¿Qué significa el Blues para ti?

Cary. ¡La música es difícil! Requiere práctica continua y creatividad. Tengo que esforzarme al tocar en casa, pero una vez que empiezo, simplemente no puedo parar. Repito canciones que creo que necesito seguir practicando o canciones que creo que deben cambiar. Durante ese proceso tropiezo con cosas que nunca toqué y luego comienza a desarrollarse una nueva canción. Hay otras cosas en mi vida que tienen el mismo proceso, cosas en las que necesito trabajar e intentar mejorar.

La música de blues no significa para mí una lucha o un dolor. Lucho con las cosas en mi vida, todos lo hacemos, ¿verdad? La música de blues siempre ha sido parte de mi vida, aunque no siempre me di cuenta. Cuando era niño aprendiendo a tocar música comencé con el piano. A esa edad, no me di cuenta de que había diferentes géneros. Para mí, todo era sólo música. Las cosas que elegí para tocar por mi cuenta fueron canciones que nacieron de la música blues. A menudo eran canciones de rock tocadas por bandas populares de la época, que tocaban melodías de blues. Cuando empecé a tocar la guitarra, me atraía la música de blues que estaba disfrazada de rock. Me encantó la música de Nueva Orleans, pero ni siquiera sabía dónde estaba Nueva Orleans.

Crecí aislado de las fuentes de todo tipo de buena música. Montana en los años 70 era para mí, un lugar remoto. Puede que no haya sido para algunos de mis amigos que viajaron o tenían familiares en lugares lejanos, ese no fue el caso para mí. Rara vez salíamos del estado y cuando lo hacíamos nos íbamos a Canadá o quizás a un estado cercano. Por supuesto que no había internet y había muy poca televisión, sólo radio pop. ¡Mucha música country clásica! Los álbumes que me presentaron fueron de amigos, muchos de los cuales fueron influenciados por la música de hermanos mayores.

Básicamente crecí en una pecera, y mi educación siempre se ha reflejado en mi música. Lo que vi en "Hee Haw" y "El concierto de rock de Don Kershner" es algo que aún considero genial. Escuché música clásica y mucho bluegrass, compré todos los álbumes de George Benson que pude tener en mis manos. No fue hasta que me gradué de la escuela secundaria y me mudé a Colorado que empecé a descubrir música de todo el mundo. Exploré bluegrass y jazz, reggae y world beat, rock y funk. Gran parte de la música que me interesaba era y es un "niño" de (o nacido) del blues. La música espiritual también ha encontrado su camino en mi vida. Ahora me regocijo con la música blues porque es un recuerdo maravilloso del viaje de mi vida.

Mike. ¿Cómo se describe el sonido y el repertorio de Cary Morin? ¿Qué caracteriza su filosofía musical?

Cary. Mi sonido es el producto de todos los músicos con los que he tenido el placer de trabajar o escuchar. Toqué en una banda de baile durante años y viajábamos mucho por el Medio Oeste. Parábamos en tiendas de CD y compramos cosas que nunca habíamos escuchado. Escuchábamos estas cosas en el camino, y la colección crecía y crecía. Por la noche, cuando subía al escenario, todo lo que escuchábamos mientras viajábamos empezaba a salir de mi guitarra.

Aprendí a tocar de oído cuando era niño y nunca me he detenido. Escucho cosas y no puedo dejar de escucharlas. Cuando conseguí un trabajo tocando la guitarra para un trío de blues acústico (Pura Fe Trio) comencé el mismo proceso de escuchar música entre los shows. Todo era nuevo para mí. Blues basado en acústico. ¡Estaba completamente enganchado!

Estaba tan enganchado que no podía dejar de tocar. Cuando llegábamos al hotel, empezaba a tocar. Cuando llegaba a casa, tocaba y tocaba. Finalmente, todo eso dejó de ser un reflejo de lo que había estado escuchando y se convirtió en mí. Me encanta estar en el escenario y explorar. Me encanta estar en el momento. Toqué cosas en el escenario que no puedo recordar al día siguiente y se han ido para siempre. Me encanta eso de la música y de las presentaciones, a veces escuchas algo que nunca volverá a suceder. Me esfuerzo por esos momentos.

Mike. ¿Cuáles son algunas de las lecciones más importantes que has aprendido de los caminos en la industria de la música y de los circuitos?

Cary. No te rindas. He aprendido mucho de otros artistas y sólo estoy activo tocando shows en vivo y grabando. He intentado cambiar con la industria y seguir aprendiendo cosas nuevas para ayudar a sacar música y seguir mejorando mi show en vivo. Otras cosas que no hice cuando era más joven era escribir y grabar con la mayor frecuencia posible. Nunca solía practicar en casa, algo que hago a menudo ahora. Pensé que estaba tocando tanto que no necesitaba hacerlo, estaba equivocado. Nunca pensé que calentar antes de los shows fuera importante, ahora que si puedo tocar de 1 a 3 horas en un show lo hago, en lugar de calentarme antes frente a una multitud.

Mike. ¿Cuáles fueron los motivos por los que comenzaste las investigaciones y experimentos con Grateful Dead y Duane Allman?

Cary. Esto es algo que hago en todos mis lanzamientos. Hice un cover de Dead en un primer CD como solista, (Tennessee Jed) y me llamó la atención para mis shows en vivo y para incluirlo en el CD. Siento que atrae a la gente a los espectáculos y le presenta a la gente mi música que de otro modo no me habría encontrado. Seguiré explorando esta idea. También me gusta mucho la música de Jerry García. He escuchado las grabaciones de The Grateful Dead desde que era un niño. *Little Martha* en realidad fue algo que aprendí de Leo Kottke, originalmente. Lo mezclé un poco con la versión de Pierre Bensusan de *The Last Pint*.

Mike. ¿Cómo describes la lista de canciones y el sonido de "When I Rise"? ¿De dónde viene tu impulso creativo? Cary. Las canciones de "When I Rise" son una combinación de mi método típico con algunas canciones diferentes. Mi método de escritura habitual es bastante simple, tengo una idea, la escribo, le pongo la música y luego dedico un tiempo a perfeccionarla. Hice eso en algunas de las canciones del disco, pero las canciones que dieron forma al CD provienen de escuchar música, mucha música. Me inspiré en la colección de los Lomax, en particular en una compilación titulada Negro Prison Songs From The Mississippi State Penitentiary. Creo que escuché esto por primera vez en Italia, pero me impresiona su simplicidad y la profundidad de la música. Eventualmente armé grabaciones de preproducción con estas grabaciones en mente.

Este CD también fue influenciado por un puñado de canciones que había escrito con una banda en mente y no podía escucharlas interpretadas de otra manera. Reclutamos la ayuda de nuestro amigo Kim Stone (Spyro Gyra, The Rippingtons), para producir las pistas de la banda y grabamos esas canciones en un estudio diferente. Tener estas pocas canciones de "banda" en el proyecto cambia un poco el CD, pero nos habíamos propuesto grabar un CD que no se parece a mis 4 anteriores. Intenté intencionalmente crear canciones que estén fuera de la norma de lo que he estado haciendo durante los últimos dos años. Creo que hemos logrado eso.

Mi plan para hacer un CD es cada vez más complicado. He hecho grabaciones de preproducción para proyectos con otros artistas en el pasado, pero nunca tengo mucho para mis CDs hasta ahora. Estoy acostumbrado a sacar CDs de interpretación acústica en solitario, sin perder tanto tiempo pensando en cómo se ejecutarán las canciones. Solía ir al estudio y grabar una canción 10 o más veces y elegir lo que pensé que era la mejor toma. Ahora trato de hacer todo eso antes de aparecer en el estudio. Esto es probablemente algo que todos los demás hacen, ¿verdad? Algunas de las canciones, hice suficientes versiones caseras de la canción para hacer que aparezca en el CD. Ahora cuando estoy en casa me pongo a grabar canciones todo el tiempo.

Mike. ¿Con quién has tenido las experiencias más importantes? ¿Cuál fue el mejor consejo que alguien te haya dado?

Cary. Mi amistad con *Pure Fé* me ha enseñado mucho cómo cantar y hacer giras. Fue un placer sentarme a su lado durante un par de años y verla actuar. Ella me animó a escribir canciones y sigo beneficiándome de su ejemplo. Ella también ha sido una gran amiga y estoy agradecido por eso. Conocer a David Bromberg y a su familia ha sido genial.

Siempre es emocionante conocer a un héroe de la infancia. Esto va a sonar cursi, pero me temo que es verdad: mi esposa Celeste ha sido mi mejor maestra. Inmediatamente se convirtió en mi mánager, me limpió, me ayudó a ser mejor intérprete, me ayudó a hacer mejores grabaciones, Y salimos de gira juntos. No podría hacer lo que hago sin ella.

Mike. Si pudieras cambiar una cosa en el mundo de la música y que pudiera convertirse en una realidad, ¿qué sería eso?

Cary. Si pudiera renunciar a mi varita mágica y conseguir que les pagáran a los músicos de todo el mundo por descargas digitales y por tocar su música en línea, eso sería lo que haría. Algunos de mis amigos tienen millones de oyentes y ganan una fracción de un centavo por descarga. Eso hace que nos sea difícil pagar la hipoteca.

Mike. ¿Qué te ha hecho reír y qué te ha conmovido (emocionalmente) de tus giras por todo el mundo (Europa, Japón, Estados Unidos)?

Cary. Siempre es bueno ver a alguien en un show que te conoce por tus grabaciones y que te ve en vivo por primera vez. Esto ocurre muy a menudo en los Estados Unidos y en Europa. Me hace feliz que podamos conectarnos a través de la música. ¿Qué me ha hecho reír? Estaba tocando en Suecia una vez y visité a la multitud después del show. Una persona me sonrió y me dijo "*Pareces un niño*". Estoy seguro de que el comentario sonaba mucho mejor en el idioma de esa persona, pero en inglés me hizo sonreír durante mucho tiempo.

Mike. ¿Consideras que la Roots music es un género musical específico y un movimiento artístico o crees que es un estado de ánimo?

Cary. Esto es algo con lo que he luchado toda mi vida. Cuando era niño no entendía que había tantos géneros musicales. En ese momento, escuchaba una canción, me gustaba, era música agradable. Todavía siento algo de esto hoy. De niño disfruté algunas canciones de rock que, si las escucho ahora, sé de dónde proceden musicalmente y consideraría muchas de ellas canciones de blues, algunas canciones de country, algunas canciones populares y algunas de ellas una combinación de todas.

Esto me ha dificultado para hacer una versión y mantenerla dentro de los límites de género que me han asignado como intérprete. Estoy mejorando, pero eso se puede atribuir al tiempo que he pasado grabando en casa. Deberías escuchar lo que estoy grabando ahora, jestá en todo el mapa! En cuanto a la música de "raíces", creo que es un apodo para toda la música que se basa o "arraiga" en las formas tradicionales de la música acústica. Es una "categoría" bastante amplia, por falta de una palabra mejor.

Mike. ¿Cómo ha influido tu herencia nativa norteamericana en tus puntos de vista acerca del mundo en los viajes aue has realizado?

Cary. Cuando nací en los años 60, mi padre estaba en la Fuerza Aérea, así que viajábamos un poco. Siendo un niño pequeño crecí en las bases de la Fuerza Aérea, y estábamos rodeados de familias de todos los ámbitos de la vida. Mis amigos eran nativos de Alaska, filipinos, gente del sur, gente de todas partes. Durante esos años no sabía de discriminación ni de odio, las personas eran personas. Mi herencia nativa es única y las raíces de mi familia están en Montana. Crecí escuchando historias de mis padres y de mis abuelos, escuchando música y lenguaje tradicionales, pero cuando pasé la infancia en la Crow Reservation, nunca regresé allí.

Mi padre creció en un momento difícil, y creo que quería algo diferente para su familia. Cuando yo era un adolescente, él compró una casa y nos mudamos a unas 10 millas de la pequeña ciudad de Great Falls. De repente fui una minoría. Eso tuvo un gran impacto en mi visión del mundo. En la escuela no tenía amigos nativos y pasaba mucho tiempo tocando la guitarra o el piano. La guitarra se convirtió en una gran parte de mi vida. Yo literalmente me quedaba dormido en la noche tocando la guitarra. Si no estaba tocando, escuchaba algo en un tocadiscos.

Mi herencia como Crow siempre estuvo allí conmigo, pero se hizo aún más importante cuando tuve mi propia familia. Comencé a bailar en Powwows otra vez y enseñé a mis hijos todo lo posible sobre su herencia. Se convirtió en un foco en mi vida. Mi primera composición se centró en mi herencia y sigue influyendo en mí, pero no siempre es evidente en mis letras. En todo caso, he aprendido que el patrimonio es extremadamente importante. La gente necesita tener una historia y patria.

Sin embargo, en el contexto del mundo más amplio, la raza/la etnicidad no debe ser un inhibidor de la autoestima u oportunidad. Haile Selassie lo dijo mejor "el color de la piel de un hombre no tiene más importancia que el color de sus ojos". Mis canciones están influenciadas por mi experiencia de vida, pero no exclusivamente, mi herencia nativa.

Mike. ¿Tienes algún recuerdo de conciertos, jams, y sesiones de estudio que te gustaría compartir con nosotros? Cary. Viajé por años con la banda de baile. Tocamos en festivales, colegios y bares en el medio oeste. Muchas veces tocábamos en shows con bandas que estaban con el mismo agente que nosotros. Siempre fue divertido ver lo que hacían otras bandas en el escenario. Me gustaba recoger pequeñas cosas aquí y allá, aprendí a estar frente a una audiencia. A veces tocábamos al final y otras primero, cada show era un poco diferente. Un propietario de un bar nos describió como "la mejor banda que nunca hayas escuchado". ¡Era un lugar difícil para estar! A veces abríamos shows en clubes llenos y el chico del sonido nos prestaba atención hasta que comenzábamos a tocar, y se daba cuenta de lo que realmente podíamos tocar. Hicimos algunos shows abriendo en la oscuridad, ¡ya que los actos de apertura no siempre reciben respeto!

Estábamos programados para tocar en un festival universitario en Illinois en algún momento a principios de los 90. Ese día llovió como de locos y el show se movió hacia dentro. Dentro resultaba ser como la cafetería, pero era un McDonalds. Afortunadamente, las cosas divertidas para nosotros sucedieron fuera del escenario.

Éramos cuatro muchachos conduciendo por todo el país en una camioneta llena de equipo. Tanto tiempo sentado en una camioneta con las mismas personas durante mucho tiempo tiende a cambiar a un chico.

Como solista, he sido muy afortunado de tocar en grandes escenarios en los Estados Unidos y Europa. Pero como el número de músicos en mi show se ha reducido a uno, he tenido que trabajar un poco más en el escenario. Intento vestirme un poco mejor, moverme un poco más y ser más que un tipo tocando una guitarra frente a un micrófono.

He pasado años aprendiendo a hacer un show tan bueno como pueda hacerlo. Tocar con bandas es relajante en comparación con tocar solo en algún festival. Viajar es lo que haces para que todo funcione, y resulta que de ahí vienen las canciones. Como lo hago ahora, ya sea en los Estados Unidos o en el extranjero. El tiempo que paso sentado en una camioneta o en un avión me enfoco en escribir música es mucho mayor que el tiempo que se pasa en el escenario. Esas horas producen el próximo CD o al menos, gran parte de él.

Una vez toqué en un club de striptease con la banda, algo que dudo que alguna vez tenga que hacerlo otra vez.

Mike. ¿Qué es lo que más extrañas hoy en día de la música del pasado? ¿Cuáles son tus esperanzas y temores para el futuro de la música?

Cary. ¿Qué extraño? ¡No mucho! Durante los años 80, las bandas encontraron difícil resistirse a los avances de la tecnología. De repente hubo todo tipo de efectos geniales y sonidos de teclados que dominaron las grabaciones y los shows. Las grabadoras de cinta se pusieron en un armario y las computadoras se convirtieron en el estudio.

Volver a la grabación en vivo fue un gran paso para mí. La primera vez que hice un álbum que no tenía varias pistas, fue un gran paso en la dirección correcta. Los discos que amaba cuando era niño eran discos que no se grabaron en un estudio, sino que se grabaron en vivo. Así es como lo hacemos ahora, y no lo haría de otra manera. Lo que hago y grabo en el estudio, es lo que hago en el escenario.

Creo que es hermoso lo que hacen los nuevos músicos con las herramientas tecnológicas con las que han crecido, aunque actualmente no es mi estilo. Tal vez un tipo que esté parado en el escenario con un instrumento de madera sea algo que se verá menos en el futuro, pero si hace que ese tipo sea insuperable, jestoy a favor! Ahora tengo una guitarra, una DI y, a veces, un amplificador en el escenario. La vida es real cuando es simple.

Mike. ¿Cuáles son las líneas que conectan el legado de blues con las otras grandes tradiciones musicales de Norteamérica y más allá?

Cary. La emoción humana es la raíz de la canción y, al final, el resultado de la canción. Como miembro de la audiencia, quiero ser movido por una actuación. Quiero una canción para llorar, o evocar algún tipo de emoción. He visto a los artistas llorar en el escenario y me ha pasado. Hubo algunas canciones que ya no podía hacer porque me emocionaban demasiado. En la mayoría de las culturas hay canciones para cada ocasión. Del rock al góspel, el elemento que engancha al oyente es el compositor que abre al oyente a su mundo, o el intérprete que interpreta esa hermosa línea que viene de lo profundo. Comencé a escuchar el blues al principio de mi vida, pero no lo sentí hasta que fui al sur de los Estados Unidos. Tuve la oportunidad de compartir el escenario con artistas que crecieron con la música blues. Fue entonces cuando todo empezó a tener sentido para mí. Continuaré viajando y descubriré qué es lo que hace feliz o triste a la gente, o qué crea que ese momento que está ahí solo por una fracción de tiempo y que permanece para siempre en la memoria.

Mike. ¿Cuál es el impacto del Blues y de la Roots music en la cultura y en las implicaciones raciales, políticas y socioculturales?

Cary. Como estamos empezando a ver estos días, la disidencia es una parte crucial de una democracia saludable. Lo vimos pasar con los derechos civiles en Norteamérica y lo vimos pasar en la Plaza de Tiananmen. Siempre he esperado que un oyente escuche algo en una canción (ya sea mía o de cualquiera) que los aliente a investigar. Como músico, he aprendido cosas sobre la condición humana al aprender canciones. Leer el trabajo de los compositores ha tenido un gran efecto en mí y estoy seguro de los demás. Mi amor por el trabajo de Bob Dylan me inspiró a explorar sus canciones con más cuidado. Me inspiran las protestas en Standing Rock y me sorprende lo que somos capaces de hacer como individuos. Si una canción pudiera comenzar una revolución, tendría que ser una canción de gente como Woody Guthrie, Jimi Hendrix o Muddy Waters.

Mike. ¿Cuál ha sido el obstáculo más difícil de superar como persona y esto cómo te ha ayudado a convertirte en un mejor artista? ¿Cuál fue el mejor consejo que alguien te haya dado?

Cary. El miedo escénico fue muy grande para mí. No lo sentía tanto con las bandas, pero lo hice como solista. Mi esposa me ayudó con eso. Ella me animó a enfrentarlo y no dejar que me descontrole. En su consejo, comencé a pararme en el escenario en lugar de sentarme. De pie, todo cambió para mí, ahora siento que lo he vencido. No sé de dónde vino, pero como artista a partir de los 13 años, he luchado contra el miedo escénico en toda mi vida.

Por extraño que parezca, no solía practicar en casa en absoluto. Me sentaba y aprendía canciones, pero nunca me sentaba y tocaba. Hice un poco en la carretera con una guitarra acústica en la habitación del hotel, pero no lo suficiente. Cuando empecé a pensar en la guitarra acústica como mi próxima cosa, empecé a tocar mucho en casa.

Debo haber estado haciendo esto durante los últimos 20 años, pero toqué un poco en el escenario y pensé que estaba bien. Un manager me dijo una vez que las personas que no llegan a este negocio son las personas que se dan por vencidas. ¡Intento practicar más para seguir adelante!

Mike. Vamos a hacer un viaje en una máquina del tiempo, ¿dónde y por qué usted realmente desearía ir por un día entero?

Cary. Si pudiera ir a cualquier lugar para estar con mis antepasados, en un tiempo antes de que hubiera carreteras, líneas eléctricas, y cercas. Me gusta tratar de imaginar como debe haber sido. Cuando estamos de gira, no puedo evitar mirar el campo y se preguntan lo que debe haber sido en aquellos años.

En Video

The Ritchie Blackmore Story

José Luis García Fernández

Ritchie Blackmore, es sin duda, uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Desde sus raíces pop con The Outlaws y sus muchas grabaciones de sesiones en los sesenta, hasta el nacimiento del Hard Rock con Deep Purple y Rainbow en los setenta y ochenta, hasta el rock renacentista de Blackmore's Night, Ritchie ha demostrado que es un maestro de la guitarra a través de una multitud de estilos.

Por primera vez, "The Ritchie Blackmore Story" cuenta la historia de su extraordinaria carrera a través de extensas entrevistas especialmente grabadas con el mismo Ritchie, además de las contribuciones de muchos de sus colegas y admiradores, entre ellos: Brian May (Queen), Steve Lukather (Toto), Joe Satriani, Jon Lord (Deep Purple), Gene Simmons (Kiss), Joe Lyn Turner (Rainbow), Steve Vai, Graham Bonnet (Rainbow), y lan Anderson (Jethro Tull).

The Ritchie Blackmore Story (2015)

Si uno examina la carrera musical de Ritchie Blackmore, viajará en un diverso, atiborrado e intrincado camino a través de muchos géneros dentro del "negocio de la música". Desde los inicios de los 60 hasta 1968, participó en vivo y en estudio con *The Outlaws, Screaming Lord Such's Savages, Neil Christian, Houston Wells* y algunos más.

Tocando además en bandas de respaldo de artistas como: *Gene Vincent, Jerry Lee Lewis* y *Tom Jones*. Llegó a ser un veterano (siendo aún adolescente) en la infame escena en Hamburgo, semillero de la mayoría de los actos que hoy conocemos como "Rock clásico". Participó en unas 400 grabaciones de temas como músico de sesión.

De 1968 a la primavera de 1975: estuvo en *Deep Purple* pasando por tres alineaciones diferentes. También se dio tiempo para formar un power trío, Baby Face, con Phil Lynott de Thin Lizzy y con lan Anderson. Produciendo 9 álbumes de estudio.

De 1975 a la primavera de 1984: grabó como solista, situación que lo incitó a fundar la banda *Rainbow*, agrupación por la que pasaron más de 20 músicos, logrando 7 álbumes de estudio.

De abril de 1984 a noviembre de 1993: reconstruyó *Deep Purple*, con solo dos diferentes alineaciones en esta ocasión, dieron como resultado 4 álbumes de estudo.

De 1994 a 1997: realizó una nueva reencarnación de Rainbow con quien se presentó en todo el mundo con su producción discigráfica, Stranger In Us All.

Desde 1997 a 2015: estuvo con el proyecto de Rock renacentista, *Blackmore's Night*, una banda con la que grabó 10 álbumes de estudio y varios DVD's.

The Ritchie Blackmore Story (2015 Trailer)

https://youtu.be/W9P-tbbOp58

La historia comienza en abril de 1945 y nos lleva a través de los primeros años de Ritchie hasta nuestros días. Está ilustrado en todo momento con material fotográfico y de video raro y nunca antes visto, que muestra muchos de los momentos musicales más importantes del hombre con Deep Purple, Rainbow y Blackmore's Night.

Hay material de los primeros días de Purple, hasta la creación de *Smoke on the Water*, los históricos clips de *Made in Japan* y *California Jam*, desde el ascenso, la caída y el renacimiento de Rainbow, hasta sus innumerables alineaciones, rupturas y reformaciones.

Deep Purple - Smoke On The Water https://youtu.be/JsxPZNaawSc

Deep Purple - Lazy https://youtu.be/KnlgXtE4K5U

Rainbow - Gates Of Babylon https://youtu.be/qu8HiZepRWo

Ha sido un viaje tan turbulento hasta el punto de ser difícil de seguir a veces. Sin embargo, a lo largo de todas esas décadas, una singular fuerza y dirección emerge y domina, y esa es la determinación de Blackmore de satisfacerse musicalmente y de impulsar su arte, incluso si eso significa retroceder medio milenio a la música y la orquestación del Renacimiento.

Desde los primeros años de la década de los sesenta, cuando el adolescente Blackmore se hizo un nombre por sí mismo como el guitarrista de Stratocaster más rápido y más meticuloso, hasta la guitarra acústica, y el organillo tocando como un moderno juglar, adicionando estos instrumentos a su repertorio habitual en sus presentaciones, sin olvidar su brillantez en la guitarra eléctrica y su talento, siempre han sido factores determinantes de su éxito.

Testimonio de todo esto se da ampliamente a lo largo de esta película por integrantes de Queen, Kiss, Def Leppard, Metallica, Jethro Tull, etc. Y también de guitarristas legendarios como Joe Satriani, Steve Lukather, y Steve Vai, así como de miembros actuales y anteriores de Rainbow y Deep Purple; y de reconocidos periodistas y biógrafos de rock.

Este, el primer video completo de la carrera de Ritchie Blackmore, tiene una característica única en su corazón: una serie de nuevas entrevistas con el hombre filmado en su casa, en el que habla por primera vez sobre cada aspecto de la música de su vida.

Sin duda, un interesantey sorprendente documento que no debe perderse, con todo detrás de un gran hombre, un buen músico y extraordinario guitarrista del más alto nivel.

Blackmore's Night - The Moon Is Shining (Somewhere over the Sea) https://youtu.be/81IMARebyzM

Blues a la Carta

Otis Rush... ha muerto a los 84

José Luis García Fernández

Otis Rush nació el 29 de abril de 1934 en Philadelphia, Mississippi, ha muerto a los 84 años el pasado sábado 29 de septiembre de 2018 en Chicago, Illinois; debido a complicaciones de un derrame cerebral que sufrió inicialmente en 2003.

Sus padres eran granjeros y, por ello, él se crió en el campo, donde aprendió a tocar la guitarra desde los 8 años, para a continuación, formar parte del coro de la iglesia. En 1948 migró a Chicago, donde comenzó a trabajar fuera del mundo de la música, para poco a poco ir introduciéndose en él con actuaciones esporádicas.

A partir de 1953 formó su propia banda, en la que se hacía llamar "Little Otis", comanzando a toar en importantes clubes de la ciudad como el Alibi, el Jazzville, el 708, el Pepper's Lounge y el Blue Fame.

Fue en aquella época cuando logró el primer premio en uno de los numerosos concursos que se organizaban para artistas novatos, siendo descubierto por el gran Willie Dixon, quien propuso a los hermanos Chess la conveniencia de incluirlo en la nómina de estrellas de Chess-Checker.

Ante la negativa de éstos para grabar a Rush, Dixon se lo llevó al sello Cobra, propiedad de Eli Toscano, un hombre empeñado en sacar el sonido más pesado de Chicago, que era el que estaban haciendo el propio Rush, Buddy Guy Y Magic Sam, por lo que ficho a los tres.

El periodo que Rush estuvo en Cobre fue de 1956 a 1958. Fue el más tentador y recordado de su carrera, a pesar de que su feroz guitarra quedaba bastante tapada por las entusiastas secciones de metales. De esta etapa merecen destacarse los temas: *I Can't Quit You Baby* (1956), escrita por Dixon, que llegó al número 10 de las listas de R&B, y fue versionada más tarde por John Mayall (con Mick Taylor en la guitarra), y por Led Zeppelin; *Violent Love* (1956), rescatada después por Dr. Feelgood; *All Your Love*, escrita con Dixon, que tocó Mayall en la época de Clapton; y *Double Trouble* (1958), popularizada por Magic Sam y Clapton.

Otis Rush – I Can't Quit You Baby https://youtu.be/Uy2tEP3I3DM

Otis Rush - Violent Love https://youtu.be/WV5a8iNBn64

Otis Rush - All Your Love (I Miss Loving) https://youtu.be/O3hrVFvxTfk

Otis Rush & Derek O'Brien - Double Trouble
https://youtu.be/v q2JC2TTKs

Entre los famosos músicos que le acompañaron en el estudio durante esos años, se encuentran el propio Willie Dixon (contrabajo); Lafayette Leake (piano y órgano); Wayne Bennett (guitarra); Big Walter Horton (armónica); Little Brother Montgomery (piano); Harold Ashby (saxofón); Ike Turner (guitarra y piano); Odie Payne (batería); y Jodie Williams (guitarra).

Durante ese periodo realizó exitosas giras por todo el sur de los Estados Unidos, grabó como músico de sesión para otros artistas y apareció con frecuencia en el show de Big Bill Hill en la emisora de radio WOPA, en Illinois. Fue tras la quiebra de Cobra cuando Rush firmó con Chess, logrando en 1960 un par de pequeños éxitos con *So Many Roads, So Many Trains* y *You Know My Love*.

Otis Rush - So Many Roads, So Many Trains https://youtu.be/gk2KNYulFal

Otis Rush – You Know My Love https://youtu.be/DOCeo2NVPYA

En los comienzos de esa década realizó varias giras al lado de Jimmy Reed, T-Bone Walker y Little Richard. Acompañado por una nueva banda, en 1962, grabó *Home Work* para el sello Duke y en 1965, *Everything's Going To Turn Out Allright* para Vanguard, pero su repercusión resultó frustrante. En 1966 viajó a Europa por primera vez formando parte del American Folk Blues Festival, y aprovechó su visita para grabar en Berlín, una remozada versión de *All Your Love* par el sello Fontana, acompañado por Little Brother Montgomery, Jack Meyers Y Fred Below.

Otis Rush - All Your Love (I Miss Loving)

https://voutu.be/BJ-idL5xwi4

En 1969, por medio del sello Cotillion (subsidiario de Atlantic) pudo grabar su primer LP: *Mourning In The Morning*, en los prestigiosos estudios en Alabama, Muscle Shoals, bajo la producción de Mike Bloomfield y Nike Gravenites, y la colaboración de otros artistas blancos como Duane Allman y Mark Naftalin. También en esta ocasión los resultados fueron desalentadores y el disco pasó desapercibido. A pesar de todo, Rush seguía tocando y fue invitado por la Universidad de Wisconsin en 1969, así como al Festival de Blues de Ann Arbor en Michigan, en los años 1969, 1970, y 1971.

En la década de los 70 comenzó con la grabación del LP, *Right Place Wrong Time* (1971) para el sello Capitol, producido por Nick Gravenites, pero permaneció archivado hasta 1976. Probablemente, se trata de su mejor grabación, que fue reeditada en los 80 por el sello Hightone. Repitió sus visitas a Europa en varias ocasiones, actuando con Jimmy Dawkins y publicando discos en vivo para el sello Black and Blue en 1974. En este año y en el siguiente visitó Japón y recibió un premio de la revista "Downbeat" al mejor artista de rock-pop-blues, galardón con el que volvió a ser distinguido en 1978, esa vez como mejor artista de soul-rhythm & blues. En 1977 grabó la colección de clásicos *Lost In The Blues* en Suecia para el sello Sonet, bajo la producción del estudioso del blues, Sam Charter.

Su actividad se fue reduciendo paulitanamente durante los años ochenta. Tocó en la noche año nuevo de 1984, en Chicago, al lado de Lonnie Brooks, al año siguiente edito el álbum *Tops*, un LP en vivo con el guitarrista Bobby Murray, grabó para los sellos Rooster y Polygram, realizó una nueva gira en 1987.

En 1994, *publicó Ain't Enough Comin' In*, su primer álbum de estudio después de 16 años, seguido en 1998 de *Any Place I'm Goin'*, con el que ganó su primer Grammy por el Mejor Álbum de Blues Tradicional. Aunque no grabó ningún álbum de estudio desde entonces continuó actuando y haciendo giras.

En 2002, participó en el álbum de tributo a Bo Diddley: 'Hey Bo Diddley – A Tribute!', participando en la canción, I'm a Man, producida por Carla Olson. Sufrió un infarto en 2004 que le mantuvo sin actuar hasta su fallecimiento en 2018. En 2006, publica *Live... and in Concert from San Francisco*, en Blues Express Records, una grabación en vivo de 1999. Las imágenes del video del mismo espectáculo se publicaron en el DVD *Live Part 1* en 2003.

Aunque Otis Rush fue un bluesman muy poco valorado, formó parte, junto a Magic Sam y Buddy Guy, de la tríada de guitaristas que revitalizaron el blues eléctrico del West Side de Chicago durante la segunda mitad de la década de los cincuenta. Además de que componía, cantaba y tocaba la guitarra, la batería y la armónica. Era zurdo y, como en el caso de otros célebres músicos, aprendió a tocar su instrumento sin cambiar el orden de las cuerdas.

¡Descanse en paz!

This is Otis Rush https://open.spotify.com/user/spotify/playlist/37i9dQZF1DZ06evO0H3Sb8

Especial de Medianoche

Despedida a Otis Rush

Luis Eduardo Alcántara

Tendría yo 13 años, aproximadamente, cuando una canción de blues me conmovió por primera vez. El shock fue inmediato. Desde entonces no la he abandonado. Recurro a ella con cierta frecuencia. La emoción no disminuye, ni la admiración por su creador tampoco. Es un himno para cualquier corazón que padezca endechas amorosas, de ahí su título: *All your love (I miss loving)*. La escuché de nuevo hace tiempo, al fragor de unas copas en plena madrugada, al fragor de un cuerpo bello untado al mío. Otis Rush: gracias por grabarla. Willie Dixon, gracias por encausarlo por caminos tan brillantes.

Intenso, salvaje, innovador, creativo, Otis Rush vivió su vida del mismo modo como interpretaba su música, electrizando a la gente. Zurdo, de riffs lacerantes, poseía una voz atormentada, fincada en la tradición del góspel.

Junto con dos malandrines de nombres Buddy Guy y Magic Sam refrescó el panorama de Chicago a finales de los años cincuenta, otorgando al blues un carácter moderno que ya jamás desaparecería. Grabó y escribió muchos hits, temas obligados para infinidad de músicos de rock que lo idolatraban, que lo copiaban.

El pasado 29 de septiembre emprendió el viaje sin retorno Otis Rush, tenía 84 años al momento de partir. Se apagó de esta forma el hombre, pero se avivó mucho más la leyenda.

iBrindis Doble-Double Trouble!

Desde sus primeras grabaciones en Chess ya no hay descanso posible. Engloba una vastedad sonora, un torrente telúrico, proveniente desde las entrañas mismas de la tierra. Más bien, es una sinfonía mundana de la mejor factura. Él era un guerrero, un hombre de combate, un hombre salvaje, un tigre presto al ataque. Cuando uno escucha *Keep on loving me baby*, por ejemplo, o también *Natural Ball*, se palpa esta lucha intensa que los creadores emprenden para hacer llegar su mensaje (musical) a la gente, de forma directa, llana.

Y entre más advertía las copias que su estilo generaba entre tanto seguidor, con mayor encono y bravura acometía actuaciones y nuevas grabaciones. No había poder humano capaz de silenciarlo. Ni amor ni desamor. Cuánto hay que aprender de los viejos maestros como Otis Rush, que cada día son menos. Por eso su legado es tan grande. Porque al mundo del blues le heredó su toque, que provoca alivio y consuelo en momentos de aflicción o de gozo.

Porque su obra levanta el espíritu como sólo pudieron hacerlo algunos otros personajes de sonoridades urbanas perfectas, guitarristas, para ser precisos. Pues ahora, más que nunca, la música es bienvenida. Con su lenguaje, sus códigos, su emoción vuelta alma.

En mi colección de discos están algunos de los mejores del gran Otis, en sellos como Cobra, Chess, Vanguard, Delmark, Bullfrog, Atlantic, un ramillete de gemas indispensables que fortifican el espíritu y alientan a conocer nuevos horizontes. A mí me han servido de inspiración y de ancla. Esa es la función de la música, y del arte en general: que la vida interior de la gente se modifique, que crezca ante sí misma.

¡So many roads, so many trains, hasta siempre querido maestro!

All your love

https://www.youtube.com/watch?v=XN71NPAXCkc

Natural Ball

https://www.youtube.com/watch?v=9cNXdRBQoe8

Anuncio

Lado B

Los Chess y su visión por el Blues y el Rock & Roll. Parte 2

Juan Carlos Oblea

Chess Records era un imán para los músicos negros más ambiciosos. Por recomendación de Muddy Waters, allí se presentó *Chuck Berry* que pertenecía a otra generación de músicos. Nacido en Saint Louis, había pasado por un reformatorio, peluquero de oficio, sabía leer y escribir. Estaba lo suficientemente integrado en el estilo de vida estadounidense como para poder escribir irresistibles letras sobre las carreteras, la escuela, los amores juveniles, o al mismo país (Back in the USA).

Sin pretenderlo, desarrolló la temática esencial del Rock and roll y creó himnos al nuevo estilo, de *Roll Over Beethoven* a *Rock And Roll music*", sobre unas estructuras esbeltas e impetuosas. Dixon estaba allí cuando apareció ese adolescente flaco con una canción llamada *Wee Wee Hours* que imitaba el sonido de Muddy.

Dixon estaba más interesado en su otro número, *Maybellene*, una reescritura transparente del viejo estándar del país *Ida Red* con algunas letras muy nítidas. Eso sonaba mucho más original. "Sabía que era un muy buen poeta", le dijo Dixon a Bill Flanagan en el libro de 1986 "Escrito En Mi Alma". "Y me gustó su forma de cantar. Estaba creando este estilo de rock más que el resto de ellos. La primera vez que lo escuché, tenía más estilo Country y Western.

En ese momento él tenía su canción 'Maybellene' sonando como 'Ida Red'. Le dije que debería hacer algo al respecto... Hice un par de sugerencias y encontramos una forma de grabarlo. Toqué el bajo en todas sus primeras sesiones".

Chuck Berry - Maybellene https://youtu.be/hUL-gxkd4oE

Con Berry se poetizaba la existencia de los adolescentes. En Chess, su única competencia por el mercado juvenil era la de Bo Diddley, otro nativo de Mississippi, que con sus ritmos ofrecía un show llamativo, tocaba una guitarra rectangular y contaba con una dama llamada La Duquesa entre sus acompañantes. No tuvo grandes éxitos entre el público blanco, pero el ritmo que llevaba su nombre se infiltró en el rock y allí se ha quedó.

Al respecto Iñigo López Palacios en el suplemento EP3, se refiere a la disquera Chess de la siguiente manera: "...En Chicago, un joven judío llamado Leonard Chess recorría los bares de blues firmando contratos en la cajuela de su Cadillac. El gran salto se produce cuando conoce a Muddy Waters. Entre el ambicioso Leonard y el sibarita bluesman negro salta la chispa y juntos sientan las bases del Blues eléctrico. Son los cimientos del Rock and roll que cuajarían con Chuck Berry. Chess fue la pionera de la fusión: la idea era crear música que pudiera interesar al público blanco. Pero no siempre funcionó. Los artistas del sello eran demasiado duros, demasiado crudos como para que el gran público no percibiera la carga sexual que su música contenía. Sin embargo, al otro lado del Atlántico, en el Reino Unido, los discos de Chess causaban sensación entre los músicos jóvenes. Un ejemplo: The Rolling Stones sacaron su nombre del tema de Blues Rolling Stone de Muddy Waters…"

Es seguro decir que la etiqueta de los hermanos Chess cambió la historia de la música. Trabajando con artistas como Chuck Berry y Howlin 'Wolf, lanzaron algunas de las canciones más influyentes de Blues y Rock-and-roll jamás escritas. Ike Turner formó parte de Jackie Brenston y sus Delta Cats, la banda cuyo tema, *Rocket 88*, fue sacado por Chess en 1951 y es ampliamente considerada la primera canción de Rock and Roll jamás grabada.

La canción de Blues inmortal *I'm Your Hoochie Coochie Man*, escrita por el bajista Willie Dixon, fue grabada por Muddy Waters para el sello en 1954. Los Rolling Stones recibieron su nombre de una impresionante melodía de blues de Muddy Waters llamada, Rolling Stone, que fue, por supuesto, también un lanzamiento de Chess.

El año 1955 vio el lanzamiento de *Maybellene*, una canción clásica de Chuck Berry, de quien John Lennon dijo: "Si tratáras de darle al Rock and Roll otro nombre, podría llamarlo Chuck Berry". Un año después, apareció el inquietante Smokestack Lightning de Howlin' Wolf, que después apareció en la banda sonora de la película de Martin Scorcese, The Wolf of Wall Street. La década de 1960 fue la época de Etta James, la ahora legendaria cantante que adornaba al sello Chess con canciones como *I Just Want to Make Love to You* y *At Last*.

Lo que comenzó como una aventura comercial resultó ser un hit para la música estadounidense. Los hermanos de Polonia no solo se aprovecharon de la venta de música creada por afroamericanos, sino que la introdujeron a los oídos de un gran público más amplio. Jugaron un papel clave en la conquista del mundo por el Blues y el Rock and Roll, decisivamente remodelando la música internacional para siempre, por cualquier medio.

En una entrevista para The Guardian, Marshall Chess, el hijo de Leonard, que pasó mucho tiempo en el negocio familiar en sus días de gloria, dijo "no podías ser un ángel para grabar con Chees en el ghetto de Chicago". Las peleas de cuchillos ocurrían a diario en el área, y había mucha bebida.

Muchos de los músicos de Blues eran de sangre caliente. La música negra estaba fuera de lo común, y las principales emisoras generalmente no transmitían canciones de Blues. Leonard y Phil hicieron lo que pudieron para obtener ganancias en estas condiciones.

Por ejemplo, le asignaron créditos de escritura a los DJs de radio para invitarlos a tocar las canciones que lanzaban. También compraron WVON, una estación de radio de Chicago dedicada a los afroamericanos, para obtener más difusión de las canciones que grababan.

El impulso de ganar más y más podría haber empujado a los hermanos a tomar algunas decisiones controvertidas. Por ejemplo, en lugar de pagarles regalías, compraban a sus artistas Cadillacs o se encargarían de sus cuentas. Debido a estas cosas, Chess Records eventualmente tuvo numerosos problemas legales con su lista de músicos. Sin embargo, es indiscutible que el dúo polaco formó muchas relaciones significativas con los músicos con los que trabajaron, no sólo como socios comerciales, sino también como amigos.

En 1969, Leonard vendió Chess Records y no mucho después sufrió un ataque al corazón fatal. Pero el legado de la etiqueta siguió vivo. Su edificio de dos pisos en 2120 South Michigan Avenue, que desde 1957 en adelante fue su sede y un estudio de grabación, es hoy un hito en Chicago. Alberga la Fundación Blues Heaven, sin fines de lucro, de Willie Dixon, que reabrió el estudio en la década de 1990. Finalmente, Phil Chees moriría a los 95 años en Tucson, Arizona.

La historia de Chess Records también inspiró dos películas recientes, *Cadillac Records* y *Who Do You Love*, y las grabaciones clásicas de la etiqueta todavía se emiten hoy en día, adoradas por millones en todo el mundo.

Definitivamente no se puede hablar de la historia del Blues y del Rock and Roll sin mencionar el sello Chess, que retomando las palabras de Fernando Delgado del periódico, El País: "...aquella pequeña discográfica independiente que abrió en Chicago en 1950 terminó convirtiéndose en un referente capital para el desarrollo del Blues y el fervoroso nacimiento del Rock and Roll, grabando a Berry con su carga rockanrolera y a todo un fabuloso puñado de artistas más que alumbrarían a los Stones y a otro fabuloso manojo de artistas británicos, más como hijos bastardos de ese electrizante sonido..."

+ Covers

Hoochie Coochie Man

José Luis García Fernández

En la década de los años cincuenta, Willie Dixon era uno de los compositores más destacados y solicitados dentro del mundo del blues. Principalmente, concentraba sus esfuerzos escribiendo para la compañía discográfica Chess Records; propiedad de Leonard Chess.

En aquella época, uno de los grandes artistas que estaba brillando para esa compañía era el gran Muddy Waters. En pocas palabras: uno de los consentidos. Fue entonces cuando Dixon se acercó a él para presentarle el tema que después se convertiría en uno de los más aclamados, no sólo en la carrera de Muddy, sino de la historia: *Hoochie Coochie Man*, (originalmente titulada *I'm Your Hoochie Cooche Man*).

La canción es un blues en versión standard, pero cuenta con la particularidad de tener un riff extremadamente pegajoso y en su momento pesado -el cual, se dice que tardó un tiempo en convencer a Waters como una buena idea para su nuevo sencillo-. Según el musicólogo Robert Palmer, este riff se usa en varias canciones populares. Cuando Bo Diddley lo adaptó para *I'm a Man*, se convirtió en una de las frases musicales más reconocibles del blues.

La letra y el nombre se vio inspirado en el espíritu folk afroamericano denominado Hoodoo. Este se desarrolló en un gran número de nativos americanos, para después incorporarlo en las tradiciones y creencias europeas.

Fue en 1954 cuando Waters grabó por primera vez el tema para inmortalizarlo por el resto de la eternidad. Por si fuera poco, fue también el tema que vio la transición del cantante de un blues tradicional, a un camino más eléctrico que no se había explorado. Apareció en uno de los álbumes más emblemáticos de Waters y del blues de Chicago titulado: Electric Mud de 1968.

Desde entonces, *Hoochie Coochie Man* es uno de los temas que más se han ejecutado en el mundo del blues por toda clase de artistas y en diferentes versiones que van desde la del propio Willie Dixon, la de Eric Clapton hasta artistas contemporáneos como Joe Bonamassa, sin dejar de lado a los Rolling Stones, Bo Diddley, Jimi Hendrix, The Allman Brothers Band e incluida en numerosos salones de la fama y listas de popularidad.

La canción es considerada como una de las mejores canciones que se han escrito en la historia. No era tan mala idea después de todo, ¿verdad, Mud?

En 2004, la Junta Nacional de Preservación de Grabaciones, asesores de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, la seleccionaron para su conservación en el Registro Nacional de Grabaciones y destacaron las contribuciones de los miembros de la banda.

(I'm Your) Hoochie Coochie Man

The gypsy woman told my mother

Before I was born

I got a boy-child's comin'

He's gonna be a son-of-a-gun

He's gonna make pretty women's

Jump and shout

Then the world gonna know

What this all about

Don't you know I'm here

Everybody knows I'm here

Well, you know I'm the hoochie-coochie man

Everybody knows I'm here.

I got a black cat bone
I got a mojo too
I got John the Conqueror
I'm gonna mess with you
I'm gonna make you girls
Lead me by my hand

Then the world'll know
The hoochie-coochie man
Don't you know I'm here
Everybody knows I'm here
Well, you know I'm the hoochie-coochie man
Everybody knows I'm here.

On the seventh hour
On the seventh day
On the seventh mont
The seventh doctor say
"He was born for good luck
And that you see
I got seven hundred dollars
And don't you mess with me
But you know I'm here
Everybody knows I'm here
Well, you know I'm the hoochie-coochie man
Everybody knows I'm here.

Muddy Waters (Chess 1954)

https://youtu.be/AFxrLOVwsEE

Willie Dixon

https://youtu.be/jOZHc7IDKSs

Chuck Berry

https://youtu.be/SkYWfPNRp5A

Muddy Waters

https://youtu.be/e_l6A7krjrQ

Eric Clapton

https://youtu.be/G0FJCsOV7CA

Muddy Waters & The Rolling Stones

https://youtu.be/yRbHRaG7yao

Jeff Healy Band

https://youtu.be/vMnrMTN26x8

Buddy Guy

https://youtu.be/23lteDdwQDA

Sugar Blue

https://youtu.be/_iPKBEUEnJ8

Keb' Mo'

https://youtu.be/raaI5ZsZcD4

Joshua King with the James Cotton Band

https://youtu.be/blBAqb_jyn0

The Allman Brothers

https://youtu.be/vuh3CuU8Kbs

Colaboración Especial

Sloe Gin, comparativo de dos versiones

Philip Daniels Storr

Sloe Gin – a comparison of two versions: Tim Curry 1978; Joe Bonamassa 2007 onwards

(Lyrics as per Joe Bonamassa version)

Sloe Gin, Sloe Gin - Tryin' to wash away the pain inside

Well I'm sick and I'm all done in

And I'm standing in the rain

And I feel like I'm gonna cry

I'm so damn lonely

And I ain't even high

I'm so damn lonely

And I feel like I'm gonna die.

Sloe Gin – una comparación de dos versiones: Tim Curry 1978; Joe Bonamassa 2007 en adelante

(Letra según la versión de Joe Bonamassa)

Sloe Gin, Sloe Gin - Tratando de lavar el dolor interior
Bueno, estoy enfermo y totalmente acabado
Y estoy parado bajo la lluvia
Y siento que estoy al borde de las lágrimas
Estoy tan malditamente solo
Y ni siquiera soy un borracho
Estoy tan malditamente solo
Y siento que voy a morir.

Mayday, mayday I've been shot down
Over stormy sea
Well I feel like I'm drifting away
Can't seem to get a grip on me
And, I can't even try I'm so damn lonely
Ain't even high
I hate to go home alone,
But what else is new?
I'm so damn lonely
I hate to go home alone,
But what else is new?
I'm so damn lonely
You stand there bleeding people pass me by
No matter if you live. No matter if you die.

A. The song itself

Blues songs don't always and exclusively have to be about mating problems. They don't always have to be about physical desire and its frustration, about jealousy, about being in love, about wanting to be in love, or about having been in love but not being in love at the moment, for whatever reason or whoever is to blame, which is nearly always the other person.

In musical structure, *Sloe Gin* is not a blues song. Nevertheless, its subject makes it an extremely appropriate song for a blues band. It's a song about loneliness, a song about being so lonely you have to get wasted because you can't stand the sadness. People obviously don't spend all their food money on drugs because they're degenerate or subhuman. They do it because they have to, because they can't stand being so unhappy and, in order to get up tomorrow morning, they need to switch the loneliness off for a while, any way they can.

There have been some great songs about loneliness, mainly ballads. *Heartbreak Hotel* by Elvis Presley is one: he sings of being so lonely you could die. Jimi Hendrix, who died in London, also sang of being 'so cold and lonely'.

Auxilio, auxilio He sido derribado
Sobre un mar tempestuoso
Bueno, siento que navego a la deriva
Parece que no puedo controlarme
Y, ni siquiera puedo intentarlo, estoy tan solo.
Ni siquiera soy un borracho
Odio llegar a casa solo,
¿Pero qué más hay de nuevo?
Estoy tan malditamente solo
Odio llegar a casa sola,
¿Pero qué más hay de nuevo?
Estoy tan malditamente solo
Te quedas sangrando y la gente te ignora
No importa si vives. No importa si mueres.

A. La canción en sí

Las canciones de blues no siempre tienen que ser exclusivamente sobre problemas de pareja. No siempre tienen que ser sobre el deseo físico y su frustración, los celos, estar enamorados, querer estar enamorados, o haber estado enamorados, pero no estar enamorados en este momento, por cualquier motivo o a quien sea que se quiera echar la culpa, que es casi siempre a la otra persona.

En su estructura musical, *Sloe Gin* no es una canción de blues. Sin embargo, su tema lo convierte en una canción extremadamente apropiada para una banda de blues. Es una canción sobre la soledad, sobre estar tan solo que tienes que desperdiciarla porque no puedes soportar la tristeza. Las personas obviamente no gastan todo el dinero destinado a sus alimentos en drogas, porque son degeneradas o infrahumanas. Lo hacen porque tienen que hacerlo, no pueden soportar ser tan infelices y, necesitan levantarse cada mañana, necesitan apagar la soledad por un tiempo, de alguna manera.

Ha habido algunas canciones geniales sobre la soledad, principalmente baladas. El *Heartbreak Hotel* de Elvis Presley es una de ellas: canta tan solo que podría morir. Jimi Hendrix, quien murió en Londres, también cantaba acerca de estar "tan frío y solitario".

Sloe Gin was written for Tim Curry's first solo album by Bob Ezrin and the late Michael Kamen, who might be names you correctly associate with Pink Floyd, and with many other extremely famous musicians – the list is long and impressive for each of them. (I shall be writing a piece for next month's Cultura Blues on why Pink Floyd is a more appropriate band for blues lovers than the Beatles). These were two of the most sought-after composers, arrangers and producers in the world.

Wanting to get drunk on Sloe Gin – a sweet spirit made from gin flavoured with a type of plum – out a desperate need to feel no more pain is a terrible thing and the reason is the singer's awful loneliness. The song includes the pathetic statement: I hate to go home alone, but what else is new?; the feeble complaint, "I ain't even high". This is the loneliness of living friendless in a huge city, being so lonely you want to die, while knowing it would make no difference to anyone. And the appalling thing is that it is quite common in our Western paradise.

This may sound like an exaggeration, but it isn't. An extreme example: Joyce Vincent died in her flat in London, not far from where I once lived, at the age of 38, and was neither missed nor discovered for nearly three years. Only her skeleton remained; she was identified from dental records.

But there is also, sadly, in the second verse, a distracting second theme only vaguely related to the main idea. In this context, what could be more natural than a call for help, but the maritime metaphor is flat wrong.

Unfortunately, the song loses focus in the second verse. Being shot down over stormy sea goes off topic – it has nothing to do with a city dweller being lonely. It may be that the writers' intention was to compare loneliness with drowning; it may be that 'drifting away Can't seem to get a grip on me' is intended to suggest that the singer has in fact got high or drunk, but his loneliness is so bad that he doesn't really notice.

Sloe Gin fue escrita para el primer álbum solista de Tim Curry por Bob Ezrin y el fallecido Michael Kamen, quienes podrían ser nombres que usted asocia correctamente con Pink Floyd, y con muchos otros músicos extremadamente famosos. La lista es larga e impresionante para cada uno de ellos. (Escribiré un artículo para Cultura Blues el próximo mes sobre por qué Pink Floyd es una banda más apropiada para los amantes del blues que los Beatles). Estos fueron dos de los compositores, arreglistas y productores más cotizados del mundo.

Querer emborracharse con Sloe Gin, una bebida dulce hecha de ginebra saborizada con un tipo de ciruela, una necesidad desesperada de no sentir más dolor es algo terrible y la razón es la terrible soledad del cantante. La canción incluye la declaración patética: odio llegar a casa solo, pero ¿qué más hay de nuevo? la débil queja, "ni siquiera soy un borracho". Esta es la soledad de vivir sin amigos en una gran ciudad, estar tan solo que quieres morir, y saber que no habría ninguna diferencia para nadie. Y lo más terrible es que es bastante común en nuestro paraíso occidental.

Esto puede sonar como una exageración, pero no lo es. Un ejemplo extremo: Joyce Vincent murió en su apartamento en Londres, no lejos de donde yo vivía, a la edad de 38 años, y no fue envontrada ni descubierta durante casi tres años. Sólo su esqueleto permanecía; ella fue identificada a partir de registros dentales. Pero también hay, tristemente, en el segundo verso, un segundo tema que distrae solo vagamente relacionado con la idea principal. En este contexto, lo que podría ser más bien una petición de ayuda, aunque la metáfora marítima es totalmente errónea.

Desafortunadamente, la canción pierde el enfoque en el segundo verso. Estar acabado sobre un mar tormentoso deja de ser parte del tema, no tiene nada que ver con que un habitante de la ciudad se sienta solo. Puede ser que la intención de los escritores fuera comparar la soledad con el ahogamiento; puede ser que "navegar a la deriva sin poder controlarme" pretende sugerir que el cantante en realidad se ha drogado o emborrachado, pero su soledad le afecta tanto que no se da cuenta.

The real strength of the song, however, is in its music. The chord progression of the verse in D minor (Dm - F - G - Bb/C) and its chorus, which shifts to A minor, are quite brilliant. It's no surprise why Joe Bonamassa found it irresistible, especially given the brilliant solo in the Tim Curry version played by Dick Wagner. The solo midsong is enclosed by another lovely chord sequence, and there is a third element that deals with any possible monotony of the repeated, almost ostinato, D minor sequences by shifting to B minor, A major and G.

Let's face it: there's nothing like a repeated sequence of chords to make a guitarist want to play a solo, and this Dm progression is absolutely crying out for one. La verdadera fuerza de la canción, sin embargo, está en su música. La progresión de acordes del verso en D menor (Dm - F - G - Bb / C) y su coro, que cambia a A menor, son bastante brillantes. No es de extrañar por qué Joe Bonamassa lo encontró irresistible, especialmente dado el brillante solo de la versión de Tim Curry interpretada por Dick Wagner. La mitad de la canción solista está rodeada por otra encantadora secuencia de acordes, y hay un tercer elemento que se ocupa de cualquier posible monotonía de las secuencias repetidas, casi ostinato, en D menor, cambiando a B menor, A mayor y G.

Afrontémoslo: no hay nada como una secuencia repetida de acordes para hacer que un guitarrista quiera tocar un solo, y esta progresión en Dm lo pide a gritos.

B. The Tim Curry version

B. La versión de Tim Curry

Sloe Gin con Tim Curry https://youtu.be/I3Oq1IBQCPA

Tim Curry is blessed for at least two reasons that are relevant here: first, he has a superb, well-trained voice; secondly, he became famous by fine-tuning the iconic role of Dr. Frank-N-Furter in the Rocky Horror Picture Show, which must have helped him to get Ezrin and Kamen to write for him. Happily, his acting career has had further high spots since Rocky Horror – as the Pennywise (el payaso bailarín) in It, and as Darkness (El Señor de las Tinieblas) in Legend, among others. We owe the existence of the song to his singing career and his first solo album "Read My Lips", whose title is obviously a reference to the opening scene of the Rocky Horror Picture Show. A friend of mine bought this album when it came out and was very tolerant of my requests to listen to this track over and over. I insisted that it was the only song on the LP worth listening to. (I am happy to say that in spite of my behaviour, we are still good friends).

Tim Curry ha sido consagrado por al menos dos razones que son relevantes aquí: primero, tiene una voz excelente y bien entrenada; en segundo lugar, se hizo famoso al afinar el papel icónico del Dr. Frank-N-Furter en la película El Show de Terror de Rocky, que debe haberlo ayudado a conseguir que Ezrin y Kamen escribieran para él. Afortunadamente, su carrera como actor ha tenido puntos culminantes desde Rocky, como Pennywise (el payaso bailarín) en It, y Darkness (El Señor de las Tinieblas) en Legend, entre otros. Le debemos la existencia de la canción a su carrera como cantante y su primer álbum en solitario, "Read My Lips", cuyo título es obviamente una referencia a la escena de apertura de El Show de Terror de Rocky. Un amigo mío compró este álbum cuando salió y fue muy tolerante con mis solicitudes para escuchar esta canción una y otra vez. Insistí en que era la única canción en el LP que valía la pena escuchar. (Me alegra decir que a pesar de mi comportamiento, todavía somos buenos amigos).

Tim Curry's version unfortunately for me reminds me too much of his RHPS character and oscillates between a trained voice and a very self-aware plaintive one. Although he does not censor the lyrics, this self-awareness of saying he is lonely, occasionally combined with self-deprecation means that it is not the way I would choose to sing the song. Whatever Tim Curry's ideas about the song may be, as he sings it, you believe him when he sings that he is so fucking lonely.

La versión de Tim Curry, desafortunadamente para mí, me recuerda demasiado a su personaje en El Show de Terror y oscila entre una voz entrenada y una quejumbrosa muy consciente de sí misma. Aunque no censura las letras, esta autoconciencia de decir que está solo, en ocasiones combinada con el autodesprecio significa que no es la forma en la que elegiría cantar la canción. Cualesquiera que sean las ideas de Tim Curry sobre la canción, como él la canta, se le cree cuando dice que está tan jodidamente solo.

C. The Joe Bonamassa versions

There is one thing that I actually find offensive in all of Joe's versions – and it's this: censoring so fucking lonely to so damn lonely because I think that playing the blues is all about being as honest as you can be. To my ear, if ever the swearword was justified, it is here: being so lonely you want to die, standing in the rain on the verge of tears. Not saying 'fucking' when it's definitely the right word is artistic cowardice – it makes your art dishonest if you bow down to the lowest common denominator in the public as enforced by their loathsome henchmen in your marketing department.

C. Las versiones de Joe Bonamassa

Hay una cosa que realmente me parece ofensiva en todas las versiones de Joe, y es esto: censurar tan jodidamente solo a tan malditamente solo porque creo que tocar el blues se trata de ser lo más honesto posible. En mi opinión, si alguna vez se justificó la maldición, está aquí: estar tan solo que quieres morir, parado bajo la lluvia al borde de las lágrimas. No decir "jodido" cuando definitivamente es la palabra correcta es cobardía artística: hace que su arte sea deshonesto si se inclina ante el mínimo común denominador del público, tal como lo imponen sus detestables secuaces en su departamento de marketing.

- 1. The studio version (the best known version)
- 1. La versión de estudio (la versión más conocida)

https://youtu.be/gG38Y9nzCr8

Joe Bonamassa's plays one of the best guitar solos I've ever heard in this version of the song and it takes up most of song's duration. This is great guitar playing, but it's simply flat wrong for a song about loneliness. My guess is that – luckily for him – Joe does not actually have any personal experience of the loneliness described in the song, and in consequence his guitar solo is altogether too strong, positive and melodic, it's 'great' guitar-playing – in a word, 'triumphant', which being lonely definitely is not; it's the exact opposite. It is like listening to two songs alternately, one with words about loneliness and a guitar solo about being wonderfully successful.

Joe Bonamassa toca uno de los mejores solos de guitarra que he escuchado en esta versión de la canción y ocupa la mayor parte de su duración. Esta es una gran forma de tocar la guitarra, pero es simplemente errónea para una canción sobre soledad. Supongo que, por suerte para él, Joe no tiene ninguna experiencia personal de la soledad descrita en la canción y, en consecuencia, su solo de guitarra es demasiado fuerte, positivo y melódico, es una "gran" forma de tocar la guitarra, en una palabra, 'triunfante', pero para estar solitario definitivamente no lo es. Es exactamente lo contrario. Es como escuchar dos canciones alternativamente, una con palabras sobre la soledad y un solo de guitarra sobre el maravilloso éxito.

- 2. Joe Bonamassa "Sloe Gin" Muddy Wolf at Red Rocks
- 2. Joe Bonamassa "Sloe Gin" Muddy Wolf en Red Rocks

https://youtu.be/pvvgZMGp5Uo

- 3. Joe Bonamassa "Sloe Gin" Guitar Center's Battle of the Blues 2012
- 3. Joe Bonamassa "Sloe Gin" Batalla de Blues del Guitar Center 2012

https://youtu.be/ bdGC9d3Ni8

It seems that Joe, like far, far too many singers in the X-Factor era, thinks he can improve on not just the tune, but also the lyrics, singing something else, leaving it just recognizable enough to be annoying. I'm not sure about either of these versions. I don't feel that Joe really gets going in the Red Rocks version. The solo at Battle of the Blues has more energy (given that this is what Joe seems to be aiming for).

Parece que Joe, como muchos otros cantantes en la era X-Factor, cree que pueden improvisar no sólo la melodía, sino también las letras, cantando otra cosa, dejándola lo suficientemente reconocible como para no ser molesta. No estoy seguro de ninguna de estas versiones. No siento que Joe realmente se consagre en la versión de Red Rocks. El solo en Battle of the Blues tiene más energía (dado que esto es a lo que parece aspirar Joe).

As regards Red Rocks, it seems an odd choice of song for Joe Bonamassa's "tribute concert to the music of Chicago blues legends Muddy Waters and Howlin' Wolf at [the] Red Rocks Amphitheatre in Colorado". Why would he not stick to Muddy Waters and Howlin' Wolf songs?

En cuanto a Red Rocks, parece una extraña elección para el "concierto de tributo a la música de las leyendas de los blues de Chicago Muddy Waters y Howlin' Wolf en El Red Rocks Amphitheater en Colorado ". ¿Por qué no se apegó a solo las canciones de Muddy Waters y Howlin' Wolf?

- 4. Joe Bonamassa Sloe Gin (Live From The Royal Albert Hall, 2009)
- 4. Joe Bonamassa Sloe Gin (en vivo desde el Royal Albert Hall, 2009)

https://youtu.be/ytlW5FB6vDQ

- 5. Joe Bonamassa Sloe Gin (Live at North Sea Jazz 2009)
- 5. Joe Bonamassa Sloe Gin (En vivo en North Sea Jazz 2009)

https://youtu.be/ALg8UafPN0U

London. England. Rain. Mary fucking Poppins. Someone should have told him he didn't have to censor the lyrics in London. Again, and in both cases, — it's all about the guitar solo (suitably appreciated by the audiences at the end) — not the song.

Londres. Inglaterra. Lluvia. Mary jodida Poppins. Alguien debería haberle dicho que no tenía que censurar las letras en Londres. Nuevamente, y en ambos casos, se trata del solo de guitarra (apreciado por el público al final), no de la canción.

6. Joe Bonamassa Official - Sloe Gin Live at the Vienna Opera House an Acoustic Evening

6. Joe Bonamassa Oficial: Sloe Gin en vivo en the Vienna Opera House, una velada acústica

https://youtu.be/JSknCGpltrY

This is quite definitely my favourite of all the Joe Bonamassa versions I've heard. The song starts brilliantly and creates what is in my opinion the right atmosphere for the song. JB's acoustic guitar is mainly accompanied by a very discreet celesta. The fact of the concert being acoustic means that the triumphant solo in its usual style in impossible.

As noted in the YouTube comments section, there is also a version of this song by the Chilean guitarist Miguel Montalban. Although – once again – the guitar work is very good, it unsurprisingly suffers from the same defects as Joe Bonamassa's ('unsurprisingly' because it's basically a cover of JB's version). That is to say: the solo is great but has nothing to do with the lyrics. Moreover, while Joe is not the world's greatest singer, he sings far better than Miguel, whose Spanish accent unfortunately also further detracts from the lyrics.

Este es definitivamente mi favorita de todas las versiones de Joe Bonamassa que he escuchado. La canción comienza de forma brillante y crea lo que, en mi opinión, es el ambiente adecuado para la canción. La guitarra acústica de JB está acompañada principalmente por una celesta muy discreta. El hecho de que el concierto sea acústico significa que el solo triunfante en su estilo habitual es imposible.

Como se nota en la sección de comentarios de YouTube, también hay una versión de esta canción del guitarrista chileno Miguel Montalbán. Aunque, una vez más, el trabajo de guitarra es muy bueno, como era de esperar, tiene los mismos defectos que el de Joe Bonamassa ("como era de esperar" porque es básicamente un cover de la versión de JB). Es decir: el solo es genial, pero no tiene nada que ver con la letra. Además, aunque Joe no es el mejor cantante del mundo, canta mucho mejor que Miguel, cuyo acento español desafortunadamente también le quita valor a la letra.

Endnote

In an effort to present the song as I think it should be played, Rhino Bluesband will be including our version of it in our Mexico City sets from October 2018 onwards.

Nota final

En un esfuerzo por presentar la canción como creo que debería tocarse, Rhino Bluesband incluirá nuestra versión en las presentaciones de la Ciudad de México a partir de octubre de 2018 en adelante.

Blowin' Like Hell

Bends y overbends. Primera parte

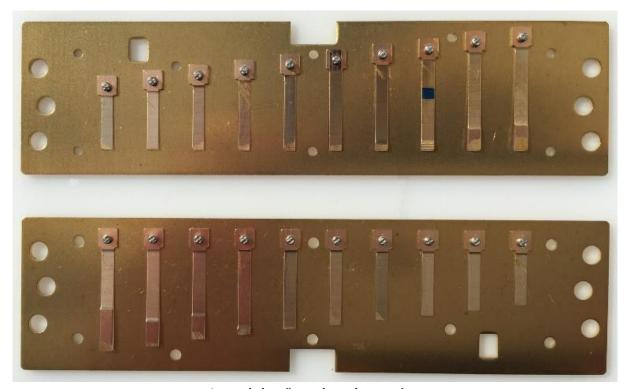
Elihú Quintero "Barba Azul"

Los diseñadores de armónicas en Europa nunca imaginaron que los estadounidenses en el sur rural encontrarían formas de hacer que la armónica diatónica llorara con notas "torcidas". Estas notas "torcidas" no eran las de la escala diatónica mayor que inicialmente se concibieron para esta armónica, eran de otra escala para otro estilo musical completamente diferente, un estilo musical basado en los antepasados de la comunidad afroamericana quienes fueron substraídos o más bien secuestrados de sus países en África para ser llevados originalmente a Norteamérica a la fuerza para trabajar como esclavos, trayendo con ellos sus cantos y su riqueza y herencia cultural milenaria.

Cuando las armónicas llegaron a manos de los esclavos en Estados Unidos, ellos tocaron a su modo queriendo imitar el sonido de su nuevo entorno como el sonido de los trenes pero con la influencia de sus estilos vocales de sus lugares de origen, y así fue que empezaron a tocar la armónica de manera distinta a la que originalmente fue diseñada en Europa, tocando notas que aparentemente no existían porque no se concibieron cuando se diseñó la armónica diatónica, entonces eran notas nuevas que no se podían tocar soplando o aspirando de manera normal, se tenía que tocar de manera distinta, de tal manera que se alterara la afinación de la nota que se estaba tocando, pero ellos no sabían exactamente qué estaban haciendo técnicamente ni las implicaciones y aportaciones que estaban haciendo, estaban revolucionando la forma de tocar la armónica.

La armónica es el único instrumento de los alientos que se toca soplando y aspirando el aire sobre uno de sus agujeros o celdas individuales o sobre múltiples agujeros a la vez. La presión causada por soplar o aspirar en las cámaras de las lengüetas causa que la lengüeta o lengüetas vibren arriba y abajo creando sonido.

Juego de lengüetas de soplar y aspirar

Cada cámara tiene múltiples lengüetas de tono variable que pueden ser de latón, bronce o acero inoxidable las cuales están sujetas o aseguradas por uno de sus lados y suelto en el otro extremo, siendo el extremo suelto el que vibra y crea el sonido. Cada lengüeta tiene un tono individual. Cada tono está determinado por el tamaño de la lengüeta. Las lengüetas más largas producen un sonido profundo y bajo y las más cortas producen uno más agudo.

Si modificamos la presión del aire que se ejerce normalmente sobre las lengüetas al soplar o aspirar, ello provoca que cambie la afinación de la nota que originalmente tiene. Eso fue lo que sin querer hicieron los esclavos para poder tocar u obtener las notas que había en sus cantos de sus lugares de origen y al mismo tiempo imitar los sonidos de su nuevo entorno. A este efecto se le llamó posteriormente *Bend* o *Bending* que significa doblar; y ello dio como resultado la escala pentatónica.

Nadie sabe ni cómo ni cuándo ni quién hizo el primer bend, pero definitivamente fue algo que revolucionó a la armónica ya que permitió poder obtener más notas de las que originalmente tenía y poder así tocar otros estilos y además ya no solamente en tonalidad mayor, sino en tonalidad menor; y todo gracias a los 'negros'.

Como ya lo he comentado en artículos anteriores, la armónica diatónica recibe su nombre porque fue diseñada con las notas de una escala diatónica, dicha escala se compone de 7 notas y son C, D, E, F, G, A y B (Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si), siendo esto válido sólo para la escala de C (Do).

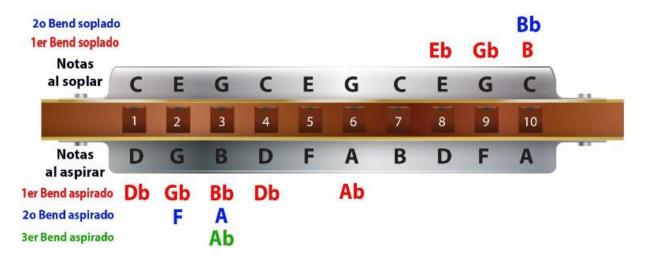
Si tocamos la escala diatónica en otro tono, las notas van a ser otras, pero siempre se debe respetar la forma o el patrón de esta escala o, mejor dicho, se tienen que respetar los intervalos de la escala diatónica. En la siguiente imagen están las notas a lo largo de una armónica diatónica en C:

De esta imagen hay 3 puntos por comentar: 1. La armónica tiene 3 octavas. 2. Sólo en la 2ª octava la escala diatónica está completa; a la 1ª octava le faltan 2 notas (F y A) y a la 3ª octava le falta una nota (B). 3. En cada celda o canal, solamente hay 2 notas: una nota al soplar y una nota al aspirar.

Así se diseñó la armónica diatónica con esa disposición de notas a lo largo de sus 10 celdas o canales por ahí del año 1827, por un fabricante de instrumentos de apellido Richter y supuesto nombre Josep, razón por la que también se le conoce como armónica con afinación Richter. Y la diseñó así con la finalidad de que fuera un instrumento fácil de tocar la música de esa región y de esa época ya que precisamente el hecho de acomodar las notas des esta forma, fue algo bien planeado para aquellos que no tuvieran conocimientos de música o tuvieran conocimientos muy básicos y que incluso no tuvieran la técnica correcta para tocar este nuevo instrumento.

Pero con el desarrollo de los bendings, se descubrió que había más notas, es decir, en cada celda ya no sólo se podían tocar solamente 2 notas, en algunas celdas había 3, 4 o hasta 5 notas que se podían obtener. En algunas celdas sólo se pueden hacer bendings al tocar soplando y en otras celdas sólo al tocar aspirando. Los bendings bajan la afinación de la nota, pero no todas las celdas responden igual a los bendings, es decir, en algunas la afinación baja sólo medio tono y en otras, baja 1 tono y en otras, baja 1 tono y medio; y en 2 celdas en particular, no baja ni medio tono. De la celda 1 a la celda 6 se hacen los bendings aspirados, y de la celda 7 a la 10, los bendings soplados. En la siguiente imagen se muestra cuántos bendings se puede hacer en cada celda, recordando que por cada bending se baja la nota medio tono.

Vemos que en la celda 1 aspirada, la nota normal es D, pero al hacer el bending la nota baja medio tono. En la segunda celda aspirada tenemos G y podemos hacer 2 bendings y por lo tanto bajar la nota 2 semitonos, primero se baja a Gb (un semitono) y luego podemos hacer bajar la nota hasta F. En la tercera celda es en donde más bendings se pueden hacer, la nota puede bajar hasta 3 semitonos, o sea, se pueden hacer 3 bendings. En la celda 4 es el mismo caso que la celda 1. Y en la celda 6 también se puede hacer un solo bending, o sea, sólo puede bajar la nota un semitono.

En la celda 5 sí se puede hacer un bending aspirado, pero no se considera un bending como tal ya que la nota sólo baja muy poco la afinación, no logra bajar un medio tono, por lo tanto, hacer un bending en la celda 5 sólo tiene el propósito de darle expresividad a la nota. Lo mismo sucede en la celda 7, sí se puede hacer un bending soplado, pero la nota baja muy poco y por ello tampoco se considera un bending como tal y sólo se usa como bending de expresión. En las celdas 8 y 9 sopladas, se puede hacer solamente un bending y en la celda 10 soplada se pueden hacer 2 bendings, siendo el bending intermedio difícil de lograr al principio y preferentemente se debe hacerlo con una muy buena armónica o una armónica bien ajustada en la celda 10 soplada para tal propósito.

Con las nuevas notas obtenidas con los bendings, ya tenemos las 7 notas diatónicas en las 3 octavas de la armónica, pero además casi tenemos las 12 notas también en las 3 octavas y con eso fue suficiente para tocar la escala pentatónica tanto mayor como menor que es la que se usa para el blues y el rock.

Overbends

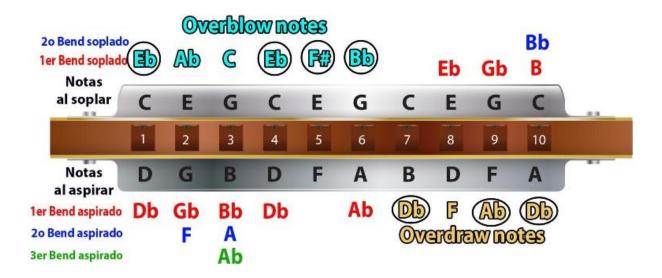
Sin embargo, aún con las nuevas notas obtenidas con los bends, seguía siendo un instrumento limitado para ciertos géneros como el jazz o el bossa nova, que utilizan otro tipo de escalas. Y entonces en los 70s un nuevo tipo de bendings fue desarrollado en la búsqueda de poder tocar las 12 notas que existen en la música a lo largo de toda la armónica. Esta búsqueda de nuevas notas la hizo Howard Levy, un músico de jazz que toca el piano y la armónica. Y a estos nuevos bendings los llamó *overbends* y con esa nueva técnica es posible tocar las 12 notas en las 3 octavas de una armónica diatónica.

Entonces la armónica diatónica pasa de ser un instrumento diatónico, como inicialmente se concibió, a ser un instrumento cromático, con el que podemos tocar o producir las 12 notas que existen en la música. Es posible poder tocar cualquier tipo de escalas en cualquier tono como en otro instrumento, ya que eso inicialmente no se podía hacer, era necesario tener armónicas afinadas en distintos tonos para poder tocar en distintos tonos, pero con el dominio de los bends y los overbends tenemos un instrumento con muchas posibilidades para tocar prácticamente cualquier género.

Antes de que Howard, desarrollara los overbends, hubo armonicistas de jazz que ya tocaban algunos overbends en la década de los 30s, pero no tuvieron un gran impacto ni un gran desarrollo como lo hizo Howard Levy, por tal razón, aunque ya existían, se le considera a Howard Levy como el desarrollador de los overbends.

Los overbends, al igual que los bends, se pueden hacer al soplar y al aspirar. Justamente en las celdas donde se hacen los bends aspirados, es donde se hacen los overbends soplados y se les llama *overblows* (celdas 1 a la 6). Y en las celdas donde se hacen los bends soplados, es donde se hacen los bends aspirados y se les llama *overdraws*. Si intentamos hacer un bend soplado en cualquiera de las celdas 1 a la 6, es prácticamente imposible lograr un bend como tal, lo que va a suceder es que sobre todo en las celdas 5 o 6, se va a producir una nota distinta y justamente así fue como se descubrieron los overbends en los años 30, por casualidad.

Algo que suele ocurrir en ocasiones cuando se empieza a tocar este instrumento, es que algunos alumnos no saben que en ciertas celdas no se pueden hacer bends soplados y al intentar hacerlos en las celdas 5 o 6, resulta que hacen un overbend sin saberlo, por ello en los años 30 no se le dio mucha importancia, y fue hasta los años 70 con Howard Levy que hizo todo un estudio sobre el tema. Le dio forma y un uso más extendido que vino a revolucionar una vez más a la armónica. Las notas que se obtienen con los overbends soplados y aspirados, o sea con los overblows y los overdraws, son las siguientes:

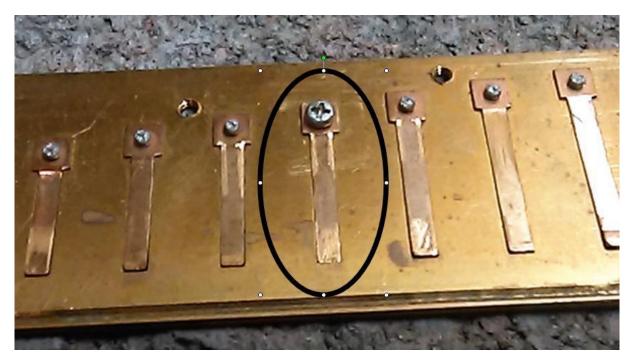

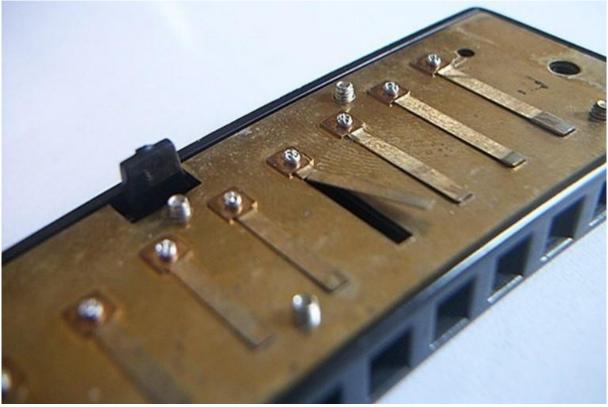
Aunque es posible tocar overblows de la celda 1 a la 6, sólo nos interesan los overblows de las celdas 1, 4, 5 y 6, ya que en esas celdas las notas obtenidas sólo se obtienen con esta técnica y las notas obtenidas en las celdas 2 y 3, no nos interesa hacerlos porque se consiguen más fácilmente con bends y tocando de manera normal en otras celdas. Lo mismo sucede con los overdraws, se pueden hacer en las últimas 4 celdas aspiradas, pero en la celda 8 tenemos la misma nota en la celda 9 aspirando de manera normal y no vale la pena perder la cabeza en hacer el overdraw ahí.

Entonces de esta forma ya se pueden tocar las 12 notas en las 3 octavas de la armónica diatónica y por lo tanto la armónica diatónica se convierte en un instrumento cromático. Pero esta técnica debe verse como un recurso más para ampliar las posibilidades sonoras y melódicas del instrumento que como un instrumento cromático. Con los bends y los overbends, se puede tocar con una sola armónica en las 12 tonalidades, pero para ciertos géneros es muy forzado tocar en tonos distintos a los que tradicionalmente se toca por lo que pierde musicalidad.

Dado que los overbends soplados, es decir los overblows, se usan más que los overbends aspirados, se suele referirse de manera indistinta a los *overbends* como *overblows*, pero en realidad el término correcto para estos nuevos bends es *overbend* y se tiene que hacer la distinción que al hacer un *overbend soplado* se llama *overblow* y al hacer un *overbend aspirado* se llama *overdraw*. Para tocar los overblows de las celdas 4, 5 y 6, se pueden hacer prácticamente con cualquier armónica de cualquier modelo y gama, y de cualquier tono sin hacerle ningún ajuste a las lengüetas, obviamente con una armónica profesional se logran con mayor facilidad y fluidez. Para hacer el overblow de la celda 1 y cualquiera de los overdraws, es necesario ajustar esas lengüetas y preferentemente que sea una armónica de gama profesional.

El ajuste para los overbends consiste en cerrar lo más posible la separación de las lengüetas, si lo cerramos completamente como en la imagen donde está la lengüeta del círculo, vamos hacer el overbending fácilmente sin mayor dificultad, pero sólo va a sonar al poner nuestra boca para hacer el overbend, si tocamos de manera normal, no va a sonar esa lengüeta, por eso se debe disminuir la separación hasta el punto en que se pueda hacer el overbend, pero sin que deje de sonar la lengüeta al tocar de manera normal. La separación normal de las lengüetas no debe ser ni muy cerrada ni muy separada. Evidentemente la lengüeta que está muy levantada está así a propósito para ilustrar que no debe estar así. El resto de las lengüetas tiene la separación correcta.

Huella Azul

Natalia Marrokin, joven y talentosa

María Luisa Méndez

Natalia Marrokin, es una cantautora mexicana con influencia neo-africana, rhythm & blues, soul, y blues que busca a través de su música, fomentar el amor hacia la naturaleza y las artes.

La entrevista.

CB. ¿Cómo fue tu encuentro con la música?

Natalia. Mis padres me ponían muchos discos desde que era pequeña, diferentes géneros y siempre disfrutaba escucharlos. Íbamos a conciertos, obras de teatro, musicales y atraían mucho mi atención, el ver todo ese mundo, la música, la danza, los vestuarios, la escenografía, todo me cautivó.

CB. ¿Cuándo decidiste que querías expresarte a través de este arte?

Natalia. Cuando me di cuenta que, con la música, mi voz y la danza, podía expresar lo que sentía, lo que tenia dentro. Me hacia sentir viva, feliz y a la vez podía sacar mi tristeza y mis miedos. Me rehabilita, me equilibra.

CB. ¿Quiénes consideras son tus principales influencias?

Natalia. Donna Summer, Chaka Khan, Aretha Franklin, Celine Dion, Barbra Streisand, Stevie Wonder, Alicia Keys.

CB. ¿Cuáles son los proyectos musicales en los que participas?

Natalia. Mi proyecto personal *Natalia Marrokin*, mi proyecto con Guillermo Briseño en *El azul de las sirenas*, y en el de la *Banda de Betsy Pecanins*.

CB. ¿Cómo se conforma tu repertorio y cómo definirías tu propuesta musical?

Natalia. Canto mis composiciones y canciones que me inspiran, que me dan fuerza y me gusta escoger canciones con las que me conecto en ese momento. Mi propuesta es una fusión de géneros, principalmente soul y pop/r&b con letras en español y en inglés.

CB. ¿Quiénes son los músicos que regularmente te acompañan en el escenario con los proyectos en los que participas?

Natalia. Erick Huesca, productor y arreglista del disco, director musical y guitarrista del proyecto, -o sea hace todojajaja; Ángel Rodríguez toca el bajo; Verónica Ruíz que también participa en el proyecto de Briseño está en la voz; Édgar Jiménez toca la batería y Pepe Morán en el teclado. Solemos alternar con otros artistas por diferentes cuestiones, pero esta es la banda.

CB. Platícanos de tu experiencia participando en los conciertos con La Banda de Betsy Pecanins.

Natalia. Cuando estaba Betsy era maravilloso, tenia una alegría en su alma, que nos contagiaba. Era muy simpática en el escenario y en su casa, y compartír la música con mis grandes compañeros, artistas de gran historia, es un privilegio.

CB. Recientemente estuviste de gira por Estados Unidos, cuéntanos acerca de esa experiencia.

Natalia. Fue maravilloso, el recibimiento que nos dieron en Houston se sintió hermoso, las personas eran muy cálidas, me siento muy feliz porque les gustó mucho la música e interactuaron mucho. Ya quiero volver.

CB. Platícanos acerca de las grabaciones en las que has participado. Y principalmente de tu disco "Índigo", ¿qué encontramos en él?

Natalia. El disco *Indigo* lo grabamos hace un año precisamente, fueron varios meses de pre-producción, tuvimos la gran oportunidad y el gran honor de grabar con Vinnie Colaiuta en la batería, con Michael League (Snarky Puppy) en el bajo, con Bobby Sparks en el Hammond B3 y con varios artistas increíbles. Grabamos el álbum en Dallas, en un estudio precioso, grabamos 10 temas en español, ingles y una instrumental. Grabar mi primer disco fué un sueño que desde muy pequeña quise lograr y me siento muy bendecida y afortunada por haberlo cumplido gracias a mis productores Ricardo y Felipe.

Natalia Marrokin - Go Down & Go Down

https://voutu.be/RP-3LodL-p8

CB. ¿Hacia dónde van los objetivos de Natalia?

Natalia. Quiero tocar en vivo, compartir mi música a donde vaya, quiero seguir componiendo mucho, grabar y que puedan escuchar todo lo que estamos haciendo.

CB. ¿Dónde podemos saber más de ti e informarnos de tus próximas presentaciones?

Natalia. En Facebook; Youtube - Natalia Marrokin; Instagram - @nataliamarrokin; Twitter - @NataliaMarrokin www.nataliamarrokin.com. El disco Índigo, lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales de música como Spotify, iTunes, Apple Music, Google Play, Deezer, etc.

CB. ¿Gustas dejar algún mensaje a los lectores de "Cultura Blues La Revista Electrónica"?

Natalia. Apoyen el arte, disfruten de la vida, hagan lo que les apasione, aunque tengan miedo y hallen baches en el camino, enfréntenlos y lógrenlos. Es la mejor sensación en el mundo.

Cultura Blues de visita

En el Teatro de la Ciudad con Calacas Jazz Band

Rafael Arriaga Zazueta

Calacas Jazz Band: María Arellano, Jazmín Luna, Cristian Merino, Alejandro Hernández, Mildred Pérez, Luis Meneses, David de la Rosa y Alonso López; una de las bandas más representativas del jazz tradicional en México, ha cumplido diez años de interpretar este género musical. La celebración de este acontecimiento se llevó a cabo con un concierto el pasado 5 de octubre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, donde hicieron un breve recorrido por su trayectoria musical y presentaron su nuevo material discográfico, *Nuevos Retros*. Contó además con la participación especial de la extraordinaria vocalista, Iraida Noriega. Este es un testimonio gráfico de lo sucedido esa noche musical...

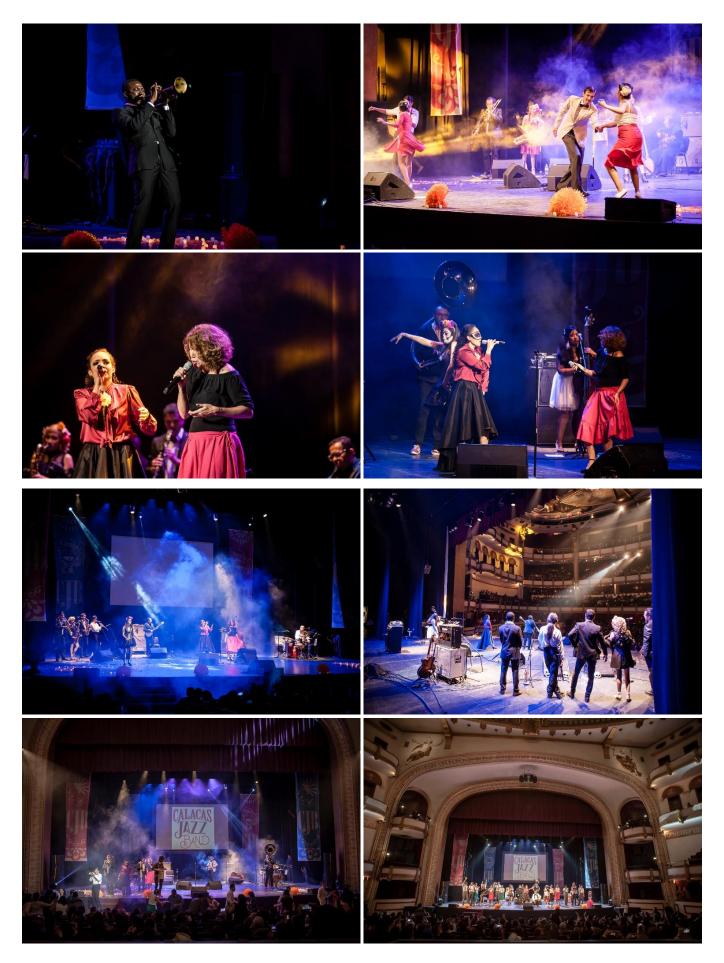

Página | 50

Sesiones desde la Cabina

Hoagy Carmichael, "la voz del corazón de Estados Unidos"

Yonathan Amador Gómez

"Sometimes I wonder why / I spend the lonely nights / dreaming of a song", canta Ella Fitzgerald en Stardust, pero también lo hizo Louis Armstrong, Nat King Cole, por supuesto; jah!, también John Coltrane tiene una versión de esta canción, elegida en 2004 por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos para ser conservada en el Banco Nacional de la Grabación de los Estados Unidos. Fue compuesta en 1927 por Hoagy Carmichael y dos años después Mitchell Parish le puso letra. Stardust está considerado como uno de los estándares de jazz más versionados de la historia, con alrededor de mil 500 grabaciones.

Un año antes de *Stardust*, Hoagland Howard Carmichael había egresado de la Universidad de Indiana como abogado y tan solo meses antes ya ejercía. De pronto, un día por la calle, escuchó en la radio el tema *Washboard blues*, compuesto por él durante sus años de universitario, con la interpretación de Red Nichols and his Five Pennies. Ese fue el empujón final con el que decidió abandonar todo lo relativo al derecho, mudarse a Nueva York y comenzar su carrera de músico y compositor.

Mucho se conoce sobre George Gershwin y Cole Porter, pero poco sobre Hoagy Carmichael. "Si Gershwin y Porter compusieron el soundtrack de la ciudad, Carmichael fue la voz del corazón de Estados Unidos", se puede leer en la biografía escrita por John Edward Hasse para el portal All About Jazz.

Originario de Bloomington, Indiana, (22 nov. 1899 - 27 dic. 1981) la infancia de Hoagy la vivió de manera modesta y un tanto nómada por el trabajo de su padre. Sin embargo, su madre tocaba el piano en fiestas y para musicalizar películas mudas; el ragtime era mi música de cuna, habría dicho en alguna ocasión Hoagy. Con ese antecedente el pequeño Carmichael comenzó a tocar el piano y desde su estancia en Indianapolis, en 1916, inició formalmente un romance con el jazz, que no dejó en toda su vida.

Otro momento de especial importancia y trascendencia en la vida de Hoagy fue su estancia en la Universidad de Indiana. Lejos de las aulas, de los libros de leyes y convertido en un total jazzmaníaco, ahí con un grupo de amigos organizó su orquesta de jazz: The Carmichael Syringe Orchestra. El grupo tocaba en fiestas y reuniones con cierto grado de éxito y popularidad.

Durante la primavera de 1924, Hoagy que llevaba poco tiempo en la universidad, coincidió con un trompetista que lo dejó impactado. De la trompeta emanaba un sonido que no había escuchado antes, era Bix Beiderbecke uno de los primeros jazzistas a quien se le atribuye una destacada aportación a la definición sonora del naciente jazz. En esa reunión, Carmichael improvisó sobre el piano y al término de la sesión Bix se le acercó y le preguntó: ¿Hoagy, por qué no escribes música? Ese fue el momento preciso en el que Hoagy comenzó a componer cientos de canciones; la primera *Riverboat Shuffle*, que grabó el mismo Bix Beiderbecke con su grupo The Wolverines, ese mismo año.

Para la primera mitad de los años 30 sus temas ya eran interpretados por varios músicos, su nombre era conocido en el mundo del jazz y tenía cierta solvencia económica gracias a sus composiciones. Hacia 1935 se mudó de Nueva York a Los Ángeles, en donde trabajó como actor en 14 películas de Hollywood.

A Stardust, hay que sumar temas como Georgia on My Mind, Lazy River, Rockin' Chair, The Nearness of You, Heart and Soul, In the Cool, Cool, Cool of the Evening, Skylark, New Orleans, Lazy Bones, Snowball, y cientos de temas adicionales compuestos por Hoagy Carmichael, que casi un siglo después, se siguen grabando y cantando.

Twitter: @YonAmador - <u>sincopablues@gmail.com</u> - Fb: Síncopa Blues - Instagram: sincopablues Youtube: SíncopaBlues

Anuncio

Diván el Terrible

Espejito, espejito... (segunda parte)

Octavio Espinosa Cabrera

En nuestra aportación anterior de *Diván el Terrible* describíamos al narcisismo como el amor a la imagen de sí mismo, en alusión al mito griego de Narciso.

Nobody loves me but my mother Riley King

"Amor con amor se paga" u "All You Need Is Love"

¿Qué función tiene el narcisismo en nuestras vidas?

En primer lugar: todos tenemos una estructura narcisista, es una energía que depositamos en los personas y objetos que nos retribuyen una gratificación como de espejo en el cual se refleja un ser hermoso, virtuoso, protector y omnipotente lo encontramos en los sujetos que han sido constituidos por una madre amorosa que los ha "narcisizado".

Por lo tanto, aprenden como narcisizar y pueden interactuar placenteramente con dichos objetos: se ama a las personas, el arte, la ciencia y en reciprocidad y como reflejo en un espejo (especular) somos cargados por la libido de otros y nos convertimos en objeto de su amor.

iA toda madre!

Cuando el recién nacido padece hambre, sed, calor, frío, dolor o algún malestar llora o llama la atención de algún modo, inmediatamente recibe atención y satisfacción a su necesidad lo cual le brinda seguridad y hasta una sensación de omnipotencia al tener atención inmediata a sus necesidades; por lo general es la madre quien se encarga de satisfacer las necesidades del bebé quien, en los primeros meses, no logra diferenciar en él y la persona que le satisface; pero cuando, frente a un espejo reconoce a la persona que le brinda cuidados y, junto a ella, a alguien junto a ella empieza a reconocerse a sí mismo y, simultáneamente, a identificarse y a diferenciarse de su madre (o de la persona que procura su bienestar) y constituir su Yo.

Pues bien, cuando el bebé es adecuadamente atendido y amado tiene la capacidad de proyectar su libido a otros objetos o personas, es decir, ser capaz de amar. Nos encontramos con personas, relativamente, sanas. Centrándonos en los que hacemos música, es imprescindible que seamos sensibles a nuestros sentimientos y empáticos a los sentimientos de los demás para comunicar emociones que necesariamente están vinculadas, en pocas palabras, al fenómeno de dar y recibir amor a través de un fraseo o un verso y en reciprocidad recibir el reconocimiento y amor de nuestros compañeros y el público.

¡Qué poca madre!

Ante la noticia de la muerte de Brian Jones, resultado de un proceso de autodestrucción sistemática, George Harrison comentó: "Nada que un poco de amor no hubiera curado". Existen alteraciones durante las cuales el narcisismo pasa a primer plano predominando de manera persistente al punto de buscar, empecinádamente, anular o subyugar a otras personas. La sabiduría popular manifiesta en dichos y frases cotidianos verdades que responden a realidades culturales, sociales o psicológicas para dar cuenta de las razones del comportamiento de nosotros los humanos.

Es así, que cuando decimos que alguien tiene poca madre es porque nos enfrentamos a alguien que sufrió traumas psíquicos en edad muy temprana, generando lo que se conoce como "Herida Narcisista" que disminuye la autoestima del Yo o su sentimiento de ser amado por los objetos valorados. Son historias de falta de amor.

Los narcisistas son gente lastimada, con carencias desde el punto de vista narcisista, cuyas heridas a flor de piel, la mayoría de las veces producto de decepciones y déficits emocionales, que no se limitan a uno de los progenitores, sino que incluye a los dos ¿Qué objeto les queda para amar, sino a ellos mismos?

Con el fin de evitar, nuevamente, la vivencia del dolor psíquico producido por los agravios narcisistas estructura defensas del Yo con un tinte caprichoso, con el consiguiente sentimiento de omnipotencia que habrá de manifestarse en rasgos como arrogancia, desprecio y prepotencia con los que intenta enmascarar las heridas narcisistas ocasionadas por el desvalimiento. Es notoria la entronización del Yo Ideal, con una débil investidura de las representaciones de los objetos y personas con una sobreinvestidura de las representaciones yoicas que da lugar a una megalomanía casi permanente, con la que pretende restañar las heridas a la vez que "encapsula" su propio Yo.

Así mismo busca a través de objetos (personas, drogas, alcohol, juego, prácticas sexuales de riesgo) compensar el déficit ocasionado por la fallida diada madre – hijo y protegerse de la re-vivencia de la angustia de desamparo y la amenaza de desintegración del Yo. Hasta aquí hemos descrito los que podría decirse, son los extremos del narcisismo entre estos se desarrollan infinidad de combinaciones, en nuestro próximo texto describiremos someramente como afecta el narcisismo a las bandas de músicos dependiendo del liderazgo ejercido.

La Poesía tiene su Norma

Sentimiento amor

Norma Yim

Escúchalo en voz de su autora en la columna "<u>La Poesía tiene su Norma</u>" Con música de fondo, Blues Piano Improv #2 por *Jazz Piano Essentials* del disco Jazz Piano

Hoy decidí tomar de la mano al amor, llevarlo a pasear, a caminar, sentarlo en una banca para que pueda reflexionar, y ahí lo dejaré por un tiempo.

Hoy decidí soltarlo, darle un espacio, no quiero que se acerque a mi gente que no sepa de ti, y peor aún que no tenga un destino definido.

Te he disfrutado, pero también de mí, te has burlado, hoy pongo barreras Y filtros a mi vida y a mi corazón.

Hoy decidí ya no perder el tiempo, ni mi paz, ni mi armonía, en quien no está preparado para el amor.

> Espero pronto dejarte pasar a mi vida, llena de brillo y color, mientras tanto te dejo en la banca un tiempo.

Déjame respirar, déjame sola estar, hay muchos actores que fingen ser tú, me refiero a ti... sentimiento llamado amor.

Ese que miles de veces te nombran para obtener cosas o cuerpos prohibidos, ese sentimiento que te lo dicen a gritos fingidos.

Ese que hoy no tiene luz verde en mi corazón, hasta nuevo aviso, hasta nueva perspectiva. Espera en la banca que yo ando bailando, riendo con paz y armonía.

Y ahora que nos podamos encontrar iremos por ti, sí, ahora que nos podamos encontrar.

Ahora que llegue ese ser que tenga el sentimiento que yo pueda tener para él, sí, ese sentimiento llamado el verdadero amor.

Colaboraciones Especiales

Las "calaveritas"

Martín León & José Luis García Fernández

Básicamente, una calavera literaria, es una composición en forma de verso, rima o poema que forma parte de la cultura mexicana, basada en la celebración del día de muertos (1 y 2 de noviembre). Se conoce que las calaveras literarias nacieron en México en el siglo XIX. Son escritos en forma de epitafio, con sentido o un tono pícaro, irónico o burlón sobre una persona, que puede bien estar viva o haber fallecido. A continuación, un ejemplo de esto por parte de Martín y José Luis...

De Martín León

Rhino Bluesband

La muerte flaca, sus dientes enseñó
Una noche de juerga, a los Rhino Bluesband presumió
Esos cuatitos son más que el mejor
Le gusta Mario, pero de Polito se enamoró.

Martín y José Luis... aburridos Enrique... es otra opción De Phil con su acento inglés Hasta la baba se le cayó.

No fue la mejor admiradora Y al camposanto se los llevó Allá los tiene a todos, aunque la muy tacaña Ni un disco de ellos, jamás compró.

José Luis

De tos y gripa, José Luis la libró "Ah qué canijo" la terca flaca gritó "¿Cómo le hago para llevármelo?" Ella se preguntó. A un partido del Atlante
Sin que se diera cuenta se lo llevó
Con gran goliza fueron campeones
Lágrimas, gozo y alegría
Y ni modo, de un infarto, de la mano lo arrastró

Allá va mi amigo, eso sí Con su playera conmemorativa... de campeón.

Cultura Blues

En su comida de aniversario

"Viva el Blues" en su portada, la revista publicó

Su director José Luis,

con sus editores y colaboradores también...

Artista de la foto, Rafa María Luisa siempre anfitriona Amiga y mejor persona.

Octavio su armónica sacó Y como Hamelin, pero a los demonios Como ratones convocó.

Fueron llegando al festín Colas, trinches y bigotes de diablo Tequila, cerveza y hasta pulque roló. Pero gran conocedora del tema La parzca llegó, furiosa se puso Pues, carajo, nadie la invitó.

Así que astuta, la encricijada inventó No fue el diablo, esta vez Ni amuletos, huesos de gato, nada sirvió.

Sólo que ahora su edición Se publica desde los infiernos Mensualmente, pero no electrónicamente Sino endiablamente sin censura, como hasta hoy.

> Descansen en paz sus integrantes Y que... ¡Viva siempre el Blues!

De José Luis

Anda inquieta la calaca

Anda inquieta la calaca, preparando un festival consiguiendo invitados, para un elenco sin igual.

Derrocha los recursos, la muy ruin,
de todo el reino celestial
va por Janis, va por Jimi y va por Jim,
y una banda de blues para el final.

Anda inquieta la calaca, arreglando un autobús para llevarse a todos esos, renegados del rock and blues.

Con destino al purgatorio, no merecen nada más así sin interrogatorio, para que no salgan jamás.

Anda inquieta la calaca, preparando un gran festín ya se viste y se destaca, con gafas negras, su bastón y su bombín.
Para abrir una larga noche ahí está el Coquis, el Diablito Julio César y Betsy Pecanins, y para el cierre han llegado en su coche Stevie, Ray, Amy, Aretha y BB King.

Anda inquieta la calaca,
aunque el evento está por terminar
ya piensa en el año próximo
y anda viendo a quienes más va a invitar.
No tiene llenadera, y siempre quiere a más
no descansa la canija, ojalá que un día...
ya se pusiera en paz.

Recomendaciones

Blind Raccoon presenta. Capítulo I

José Luis García Fernández

A partir de la presente edición iniciamos esta nueva sección: 'Blind Raccoon presenta'; para mostrar a ustedes queridos lectores más recomendaciones de discos nuevos de blues y sus derivados. La historia de esta incorporación al menú de opciones de Cultura Blues nace nuevamente de la estupenda aportación de Michael Limnios, distinguido colaborador de la revista, quién generó el vínculo necesario hasta Memphis con Betsie Brown, presidenta de Blind Raccon.

Pero comencemos, dando a conocer qué es *Blind Raccoon*. En pocas palabras, su tarea es hacer correr la voz sobre un artista y su música a los medios de comunicación, la radio, los profesionales de la industria de la música y los amantes de la música. Su trabajo es obtener comentarios, características, entrevistas, espacio en radio y en redes sociales.

Mientras trabajan con un cliente, actúan como asesores, mentores y consultores en la mayoría de los temas promocionales. Trabajan nuevos proyectos musicales en el género blues en todas sus formas, raíces, raíces-rock y funk/soul/R & B; con una extensa lista de medios y estaciones de radios que abarcan todo el mundo, así como una importante lista de profesionales de la industria de la música.

Trabajan en las redes sociales todos los días y continuamente aumentan su presencia en Facebook, Twitter, Google+ y otros medios. Colocan la música de cada cliente en su plataforma digital protegida por contraseña, además de enviar productos físicos para maximizar la exposición. También tienen oportunidades de promoción adicionales para sus clientes, incluida su colección de demos de CD Blind Raccoon Collection, conteniendo en sus páginas de exposición la promoción de nominaciones de los álbumes de casa, listas de reproducción, y mucho más.

Como se comentaba al principio esta colaboración ha sido gracias al contacto con su presidenta, Betsie Brown. Betsie tiene más de veinticinco años de experiencia en la promoción musical, relaciones con los medios y comunicaciones de marketing, con sede en Memphis, San Diego, Nueva York y Londres. Brown estableció Blind Raccoon en 2008, después de una asociación de siete años en Crows Feet Productions. Brinda servicios de publicidad y promoción de radio, promoción de redes sociales y consultoría de marketing en los géneros de blues, roots, rock, R&B, soul, americana y folk.

En su cartera de artistas figuran: Brigitte Purdy, Buddy Guy, Dave Keller, David Lumsden, Delta Moon, Dennis Jones Band, Diane Durrett, Frank Bey, Gaetano Letizia, Jim Allchin, Johnny and the Headhunters, Johnny Tucker, Kirk Fletcher, Lawrence Lebo, Michele D'Amour & The Love Dealers, Mindi Abair, Peter V Blues Train, Russ Green, Sandy Carroll, Scott Sharrard, Steve Howell & The Mighty Men, Tom Hambridge, Tomislav Goluban, Travis Bowlin, Waydown Wailers, y Wily Bo Walker.

Brigitte Purdy – Still I Rise (2018)

Still I Rise es el disco debut de Brigitte Purdy. Un álbum lleno de buenas canciones que van desde baladas íntimas como Be the Light y Last Time, hasta canciones frescas como Hoodoo (con un solo en la armónica de Kenny Neal) y Get It Understood, una canción que deja muy clara la posición de Brigitte al ser abordada por hombres con no muy buenas intenciones. Brigitte colaboró en la mayoría de los temas con su productor y extraordinario compositor, Dave Osti, como ejemplo, está su maravilloso tributo a B.B. King, Lucille Don't You Weep, escrito con su director musical, Drake Shining. Es un disco espléndido de principio a fin y no decepcionará a nadie que tenga la oportunidad de escucharlo completo. ¡Brigitte es una de las mujeres que está trabajando mucho en el blues y se esperan más cosas grandiosas de ella en el futuro!

Lucille Don't You Weep https://youtu.be/X9sw5xQM2Ho

Buddy Guy – The Blues Is Alive And Well (2018)

The Blues Is Alive And Well, es absolutamente una de las mejores grabaciones de Buddy en mucho tiempo, trae aspectos de años anteriores con grandes pasajes de sus fantásticos estilos en la guitarra y una increíble sección de metales, junto con algunos impecables trabajos de teclado, construyendo melodías que son indudablemente el verdadero blues. El título de este álbum lo dice todo "El Blues está vivo y sano" ¡Buddy lo confirma y lo hace una realidad a su increíble edad! Esta obra es simplemente un álbum de blues impecable que se erige, sin duda, como uno de los mejores discos lanzado en este 2018.

You Did The Crime https://youtu.be/ouM9PehdRs8

Dave Keller – Every Soul's A Star (2018)

Dave Keller, es un chico blanco con el blues que puede escribirlo, cantarlo y hacerlo vivir. Fue nominado para los premios Blues Music Awards en la categoría de Álbum Soul del Año. Su disco ha sido incluido en la lista de los Mejores Álbumes del Año de la revista Downbeat Magazine. *Every Soul's A Star* fue producido por el tres veces ganador del Grammy Jim Gaines. Está respaldado por el grupo de estudio de Catfood Records, The Rays con Shakara Weston y Janelle Thompson de S4TF, que brindan voces de fondo. Dave es un cantante/compositor que merece más reconocimiento y debería obtenerlo con este buen álbum.

You Bring the Sunshine

https://youtu.be/urGCeesq Bk

David Lumsden and Friends – Hues Of Blues (2018)

David Lumsden, a los 6 años de edad, después de ver el programa de televisión Peter Gunn, acosó a su padre para que lo llevara a la tienda de discos y comprara el álbum de la banda sonora de Henry Mancini, brindando así una primera introducción a los estilos de jazz y blues. A la edad de 10 años, consiguió su primera guitarra, también estuvo muy influenciado por la revolución del blues rock británico de la década de 1960, comenzando con el álbum *Yardbirds Rave Up*. En 1970, a los 15 años, otro aspirante a músico le prestó tontamente el álbum *Getting Ready* de Freddie King y eso fue todo, David nunca devolvió el álbum. David es un guitarrista de blues, arreglista y compositor, vocalista, productor y director musical; que presenta su nuevo álbum, *David Lumsden and Friends – Hues Of Blues*, en donde colaboran varios de sus amigos músicos de blues originarios del centro de Illinois. El álbum logra el objetivo de ilustrar una atractiva y variada gama de música de blues, con el hilo común de los diferentes estilos de guitarra que son del agrado de David.

Further on up the Road

https://youtu.be/ztCVvvnLMhU

Delta Moon – Babylon Is Falling (2018)

Mark Johnson y su compañero de banda, Tom Gray, lo han estado haciendo desde hace tiempo, estableciendo improvisaciones de guitarra slide que a menudo parecen francamente telepáticas. Han pasado dos décadas desde que empezaron a tocar juntos, primero en el estudio de Tom, y luego en clubes, cafeterías y diversos lugares en Atlanta. El nombre *Delta Moon* llegó a Mark en una visita a la cabaña de Muddy Waters cerca de Clarksdale, Mississippi, cuando una brillante luna llena se elevó sobre la carretera. Con la adición de bajos y batería, *Delta Moon* llenó rápidamente una pared de premios locales. Después de ganar el International Blues Challenge en Memphis en enero de 2003, la banda se presentó ese año para tocar en el prestigioso Festival de Jazz de Montreal y en otros festivales, teatros y clubes de Estados Unidos e Inglaterra. Han trabajado constantemente en giras y en el estudio desde entonces, grabando álbumes aclamados por la crítica y entrecruzando Estados Unidos, Canadá y Europa. Su nuevo álbum, *Babylon Is Falling*, presenta un variado grupo de canciones fuertes llenas de voces brillantes y trabajos de guitarra. La canción principal, que da título a la obra, es una canción tradicional moldeada en el estilo distintivo de la banda, vale el precio del álbum. Pero es emocionante escuchar todo el CD. La banda mantiene intacto su enfoque basado en el blues, pero lo expande a un material más nuevo y totalmente escuchable.

Long Way to Go

https://youtu.be/37jVcjpLduk

Recomendaciones

De Frank Roszak Promotions, Parte XIII, 4 más

José Luis García Fernández

Big Harp George. Uptown Cool (julio 2018)

Big Harp George/George Bisharat es un cantante de blues, compositor y armonicista del área de la Bahía de San Francisco que se especializa en la armónica cromática. George fue un abogado de defensa criminal, un galardonado profesor de derecho en el Colegio de Leyes de UC Hastings, y comentarista experto en derecho y política en el Medio Oriente antes de dedicarse a la música de tiempo completo.

De su tercer álbum recién lanzado, llamado "rotundamente uno de los lanzamientos de blues más fuertes de este año" por parte de la crítica especializada, Big Harp George comenta:

"Uptown Cool refleja, por un lado, mi creciente adicción a tocar con sección de metales, que adornan cada pista y, por otro lado, mi determinación de decir algo sobre la vida contemporánea utilizando el lenguaje del blues. Si bien esta es mi música en todos los sentidos, es igualmente el producto de las atinadas colaboraciones. Cada canción lleva la marca de los grandes músicos que contribuyeron con su creatividad que no escatimaron en este proyecto. Las sesiones fueron largas y arduas: los guitarristas y los bajistas tocaron hasta que sus dedos se adormecieron, los trompetistas hasta que les dolieron sus labios.

Y más de uno de nosotros cabeceó en las pausas entre tomas. Pero lo que nos mantuvo a través de la fatiga fue una emoción creciente que, a medida que las canciones tomaban forma, juntos estábamos logrando algo especial. A los atletas les gusta decir 'lo dejamos todo en el campo'. Nosotros lo dejamos todo en el estudio".

Lista de canciones: 1.; 2. Internet Honey; 3. Alternative Facts; 4. I Wanna Know; 5. Nobody's Listening; 6. In The First Place; 7. Standing In The Weather; 8. Bulletproof; 9. Cold Snap By The Bay; 10. Just Calm Yourself; 11. Uptown Cool; 12. Lord Make Me Chaste.

Down To The Rite Aid, una oda al envejecimiento abre el disco y la armónica crómatica se escucha como encaja perfectamente en el tema, donde el piano de Chris Burns golpea insistentemente sobresaliendo a los demás instrumentos: Alexander en la batería, Kid Andersen en el bajo, Little Charlie Baty en la guitarra, Michael Peloquin, en el sax, y Mike Rinta en el trombón. Internet Honey, pieza rítmica con temática actual cuyas líneas resultan divertidas: "...Sé que estás a sólo dos clics de distancia". El bajo es tocado ahora por Joe Kyle y Kid Andersen pasa a ser una interesante guitarra en esta pieza que cuenta con un destacado trombón. Alternative Facts, sabroso tema también con líneas divertidas y menciones interesantes, sin dejar de mencionar el magistral solo de armónica.

Big Harp George - Alternative Facts https://youtu.be/mw4q6NGs0Uo

I Wanna Know, un tema que conlleva motivos latinos, y que incluye la participación de Loralee Christensen en los coros y la de D'Mar en las percusiones. George se convierte en un buen compositor de baladas, y lo demuestra en esta sensacional canción con una pizca de blues, Nobody's Listening. El estupendo swing instrumental, In the First Place sirve como un interludio para el regreso al funky blues en el tema Standing in the Weather, con uno de los mejores solos de George en el disco. El lado humorístico de George aparece de nuevo en Bulletproof, mientras Chris Burns sigue brillando en el piano.

La ardiente *Cold Snap by the Bay*, presenta de nuevo a un atinado Burns, un poco de poderosa guitarra de Andersen y el sax tenor supremo de Peloquin. En *Just Calm Yourself*, al puro estilo New Orleans, presenta a Loralee Christensen con la que hace un magnífico dueto vocal. La pista que da título a la obra, *Uptown Cool*, es un tema instrumental a medio tempo, en donde se destaca el solo de guitarra muy jazzy, así como el del Hammond B3. Para el cierre, una pieza con su dosis de irreverencia, pero divertida, *Lord, Make Me Chaste*, gran armónica de George, mientras el órgano de Burns nos lleva de la mano, irremediablemente, hacia alguna iglesia por su estilo góspel.

Gus Spenos: It's Lovin' I Guarantee (marzo 2018)

Gus Spenos, neurólogo de Indianápolis ha conseguido mezclar el sonido de las big bands de jazz con el jump blues, ofreciendo temas originales con ese sonido clásico de la gran época del jump y del swing, mezclados con algunas canciones que brillaron en su momento. En una época en la que los saxofonistas de blues son contandos con los dedos de las manos, Spenos se convierte en uno de esos intérpretes para los que la tradición no ha muerto. It's Lovin' I Guarantee es su segundo disco, un material que nos trae satisfacción garantizada de principio a fin.

Lista de canciones: 1. It's Lovin' I Guarantee; 2. She Walked Right In; 3. Hush Baby Don't You Cry; 4. Fool's Blues; 5. Every Tic's Got A Toc; 6. The Blind Boy; 7. Livin' Is A Crime; 8. Lil' Dog; 9. I'm Gone; 10. Have Mercy Baby; 11. Hey Girl; 12. Kind Loving Daddy; 13. Got Myself A Diamond.

El álbum tiene un excelente comienzo con su canción principal, *It's Lovin' I Guarantee*, escrita por Gus y el pianista Collin DeJoseph. "*Te haré feliz/Estoy enamorado, te lo garantizo*". Esta canción se mueve a lo largo de un buen ritmo, creando un espacio para el baile y la felicidad. A eso le sigue *She Walked Right In*, una canción escrita por Thomas T.N.T. Tribble. Un tema que funciona sobre una interesante línea de bajo, con algunas voces de acompañamiento divertidas, así como un gran trabajo de la sección de metales. *Hush Baby, Don't You Cry*, entre el swing y el rock and roll hay un paso pequeño en esta pieza rítmicamente bailable. Calla nena no llores... y sigue el ritmo.

Fool's Blues, una canción genial de Jimmy Rushing al estilo de "Minnie The Moocher". Gran voz, delicioso trabajo de los metales y mucha actitud. A eso le sigue otro gran número, Every Tic's Got A Toc, una canción original de Gus Spenos y Collin DeJoseph, nuevamente se destacan los adorables metales de la gran banda. The Blind Boy, un exquisito swing que mantiene el estilo de los temas. Las cosas giran gloriosamente hacia el blues poderoso y sexy con Livin' Is A Crime otra pista original, de las más destacadas del CD.

Lil' Dog, es una pista instrumental deliciosa y alegre, originalmente realizada por Buddy Johnson y su Orquesta en 1948. A eso le sigue una maravillosa versión de l'm Gone, grabada originalmente por Billy Brooks y su Orquesta en la década de 1950; aquí las partes con guitarra y órgano son de lo mejor en la canción. Have Mercy Baby, Gus y la banda ruegan piedad a una chica a ritmo de un delicioso swing. Hey Girl, mantiene el estilo y continúa el banquete musical. Kind Loving Daddy, otro tema más, ahora orientado al viejo y querido rock and roll. Got Myself A Diamond, presenta unos excelentes coros que dan respuesta a la voz de Gus, y una sección de metales sublime, que logran un cerrojazo dorado a la obra.

Marshall Lawrence. Feeling Fine (febrero 2018)

El músico canadiense residente de Edmonton Alberta, Marshall Lawrence, interpreta rock blues eléctrico y blues acústico denominado: acoustic slide & finger-style blues and roots. En reseñas de sus CD, Marshall ha sido descrito como un visionario Neo-Delta (Living Blues) y ha sido comparado con Woody Guthrie (Living Blues), con Taj Mahal, Roy Bookbinder y Corey Harris (Rootstime). Ha coproducido y lanzado 5 CD's: Where's the Party (2003), The Morning After (2008), Blues Intervention (2010); House Call (2013) y Feeling Fine (2018), con gran éxito de crítica.

Marshall también ha producido y lanzado 13 episodios de la serie WEB, *Why I Love The Blues*, preguntando a los músicos de blues, fanáticos, y fans, por qué aman el blues. El quinto lanzamiento de Marshall, *Feeling Fine* (2018) es un regreso al rock & blues de alta energía que recuerda a las escenas de rock británicas y estadounidenses de finales de los 70 y 80. El enfoque ardiente de Marshall para tocar la guitarra y para la composición de canciones, se integran en 10 pistas originales, emocionantes y llenas de tonadas pegajosas.

Lista de canciones: 1. Feeling Fine; 2. Dancing With A Hurricane; 3. Ida Mae; 4. What Am I Doing Here; 5. Blues Still Got Me; 6. Going Down To Memphis; 7. Help Me Find My Way Home; 8. Mean Hearted Woman; 9. Keep On Walking; 10. Dirty Dishes.

Feeling Fine, un rockcito con Lawrence en la voz principal y la guitarra, se le unen Zach Daniel Robertson en el bajo, Alan Beveridge en la batería y Andrew Glover en los teclados. La banda hace agradables armonías vocales e interesantes obligados. Dancing With A Hurricane, otro buen rock rítmico y poderoso. Ida Mae, es un rock con tintes de country blues a ritmo shuffle, una guitarra principal agresiva y una batería muy precisa. What Am I Doing Here, una clara progresión de rock and roll es el motivo inicial del tema que cambia a blues clásico para el desarrollo general de la canción.

Blues Still Got Me, una pieza pop rock blues, con un sonido muy muy comercial. Going Down To Memphis, un blues rítmico con una sobresaliente ejecución de slide guitar, de lo mejor del disco. La balada blues, Help Me Find My Way Home, tiene una melodía agradable, una guitarra modesta pero interesante y una base rítmica equilibrada, otra de las buenas piezas de la obra. Mean Hearted Woman, un buen blues que redondea la parte interesante del disco. Con sabor latino, Keep On Walking, presenta a Lawrence en la guitarra slide, estableciendo a lo largo del tema un ritmo muy agradable. Y para el gran final, Dirty Dishes, un rock blues rítmico con una buena guitarra y voz, justamente del buen Lawrence.

Marshall Lawrence - Going Down to Memphis https://youtu.be/qDIVmreeKF4

Tommy DarDar. Big Daddy Gumbo (febrero 2018)

La muerte de Tommy DarDar, el 18 de julio de 2017, sorprendió a la comunidad de blues y dejó un vacío que nunca se llenará. El lanzamiento de su álbum en 1999, *Fool For Love*, mostró al mundo lo que su familia, amigos y fanáticos habían sabido durante años, que Tommy era un compositor extremadamente talentoso, un vocalista poderoso y uno de los mejores armonicistas de la Costa del Golfo. Con su muerte prematura, muchos temían que su producción de 1999 fuera la última. Comenzó a trabajar en un nuevo proyecto en 2001, pero las situaciones financieras y la vida tienen una forma divertida de aparecer y poner los planes mejor preparados en un segundo plano. Sus amigos más cercanos y colegas musicales estaban al tanto de estas grabaciones inacabadas y emprendieron el esfuerzo para ver que no se quedaran en un estante para acumular polvo.

El ganador del Premio Grammy, Tony Braunagel, amigo de toda la vida y colaborador musical, fue quien se encargó de recoger el material y terminar el proyecto en su memoria. Inicialmente, se grabaron nueve pistas en Ultra Tone Studio (Studio City, CA) en 2001 con músicos de base: Tony Braunagel (batería), Hutch Hutchinson (bajo), Jon Cleary (piano) y Johnny Lee Schell (guitarra). Para completar el proyecto, trajeron a más de su familia musical, incluidos Mike Finnigan y Barry Seelen (órgano Hammond); Joe Sublett (saxofón); Teresa James, Tommie Lee Bradley, Terry Wilson y Larry Fulcher (voces de fondo); y Jimmy Rose (percusión).

Lista de canciones: 1. It's Good To Be King; 2. Headed Down To Houma; 3. Baby I Can Tell; 4. C'mon Second Line; 5. Let's Both Go Back To New Orleans; 6. Dangerous Woman; 7. In My Mind; 8. Shake A Leg; 9. Big Daddy Gumbo.

It's Good To Be King, la guitarra slide hirviente de Johnny Lee Schell, autor de la pieza, está muy presente, Cleary golpea las teclas con energía, la armónica de DarDar se abre paso entre la multitud de sonidos y pisa fuerte con la alegría de ser 'Rey por un día'. Headed Down To Houma, es una mezcla de Zydeco y Country Blues, un regreso a los terrenos de DarDar, que a decir verdad no me agrada por su gran parecido al infumable Caballo Dorado y su 'No Rompas Mi Corazón'. Pero el disco para mi gusto se reivindica con Baby I Can Tell, otra pieza de Lee Schell, un boogie al estilo de Hooker, con Tommy abriendo con su armónica un camino ardiente a través de la zona pantanosa.

C'mon Second Line, una pieza con reminiscencias de rocanrol, y gran lucimiento de la batería de Tony Braunagel. Let's Both Go Back To New Orleans, es una rica baladita al puro estilo de Fats Domino. Dangerous Woman, un buen rock blues, bien balanceado en la instrumentación y con el lucimiento del Hammond y la armónica. In My Mind, tema original de DarDar, que se luce con esta baladita nostálgica. Shake A Leg, un boogie woogie alegre y bailable, con los coros destacados de Teresa James. Big Daddy Gumbo, tema principal, de homenaje al artista, que cierra la obra de manera espectacular.

Recomendaciones

Discos de reciente publicación por BBM (octubre 2018)

José Luis García Fernández

Cada mes con una gran oportunidad de echar un buen vistazo a las recientes producciones discográficas, con estas 24 recomendaciones de diversos álbumes de Blues y sus géneros derivados. Copia el nombre del artista, que se encuentra debajo de cada portada, pégalo en el buscador de Spotify; encuentra el álbum, y... ¡a disfrutar!

Disco del mes: Trudy Lynn - Blues Keep Knockin'

Josh Smith

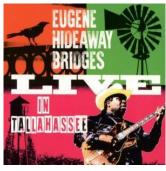
Sheba The Mississippi Queen

Jack Bon Trio

Bluesman Mike & The Blues Review Band

Eugene Hideaway Bridges

Jim Allchin

James House and The Blues Cowboys

Mark Cole

Brigitte Purdy

Terry Bresh

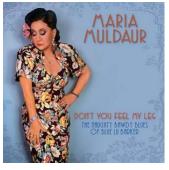
Carolyn Fe

Amanda Fish

Trudy Lynn

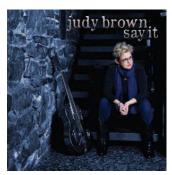
Maria Muldaur

Mark Wenner's Blues Warriors

Waydown Wailers

Judy Brown

Catfish

Sister Suzie

Dave Keller

Judy Sings The Blues

Dennis Jones Band

Scott Sharrard

Shari Puorto

Anuncio

