No. 93 edición de febrero 2019

Cultura Blues.

La Revista Electrónica

Beth Hart en
Nominados a los premios
Blues Music Awards 2019

B. B. King en
+ Covers: The Thrill Is Gone

... y mucho más de la Cultura Blues

Contenido

Directorio

Cultura Blues. La Revista Electrónica

www.culturablues.com

Número 93 – febrero de 2019

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. María Luisa Méndez
4. Rafael Arriaga Zazueta
5. Juan Carlos Oblea
6. Luis Eduardo Alcántara
7. Yonathan Amador Gómez
8. Octavio Espinosa Cabrera
9. Norma Yim

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

PORTADA Beth Hart/B.B. King (1) **1**

CONTENIDO - DIRECTORIO **2**

EDITORIAL Blues, amor y amistad (1) **3**

BLUES A LA CARTA Nominados a los Blues Music Awards 2019 (1) **6**

PLANETA BLUES David Getz. Arte, beat y ritmo (2) **12**

DE COLECCIÓN De Kim Simmonds y Savoy Brown (1) **23**

+ COVERS The thrill is gone (1) **25**

EN VIDEO B. B. King: Blues Summit Concert (1) **27**

HUELLA AZUL Bourbon Blues Ensemble, blues con un giro (3) **29**

CULTURA BLUES DE VISITA
En el Foro del Tejedor con Iraida, Nico y Alain
En "El 61" con The Wolf Blues Man
En "El 61" con Radio Blues (4) **32**

COLABORACIÓN ESPECIAL A 10 de años de "Palabra de Blues… al aire" Pt. I (1) **41**

LADO B Los bajistas, el poder del Blues (5) **44**

ESPECIAL DE MEDIANOCHE Billy Branch: visitante distinguido (6) **49**

SESIONES DESDE LA CABINA Reflexiones en torno a la proyección del blues mexicano (7) **52**

DIVÁN EL TERRIBLE ¡Te amo! Yo también, pero ¡me da pena! (8) **54**

LA POESÍA TIENE SU NORMA Yo te daba mi sentir (9) **57**

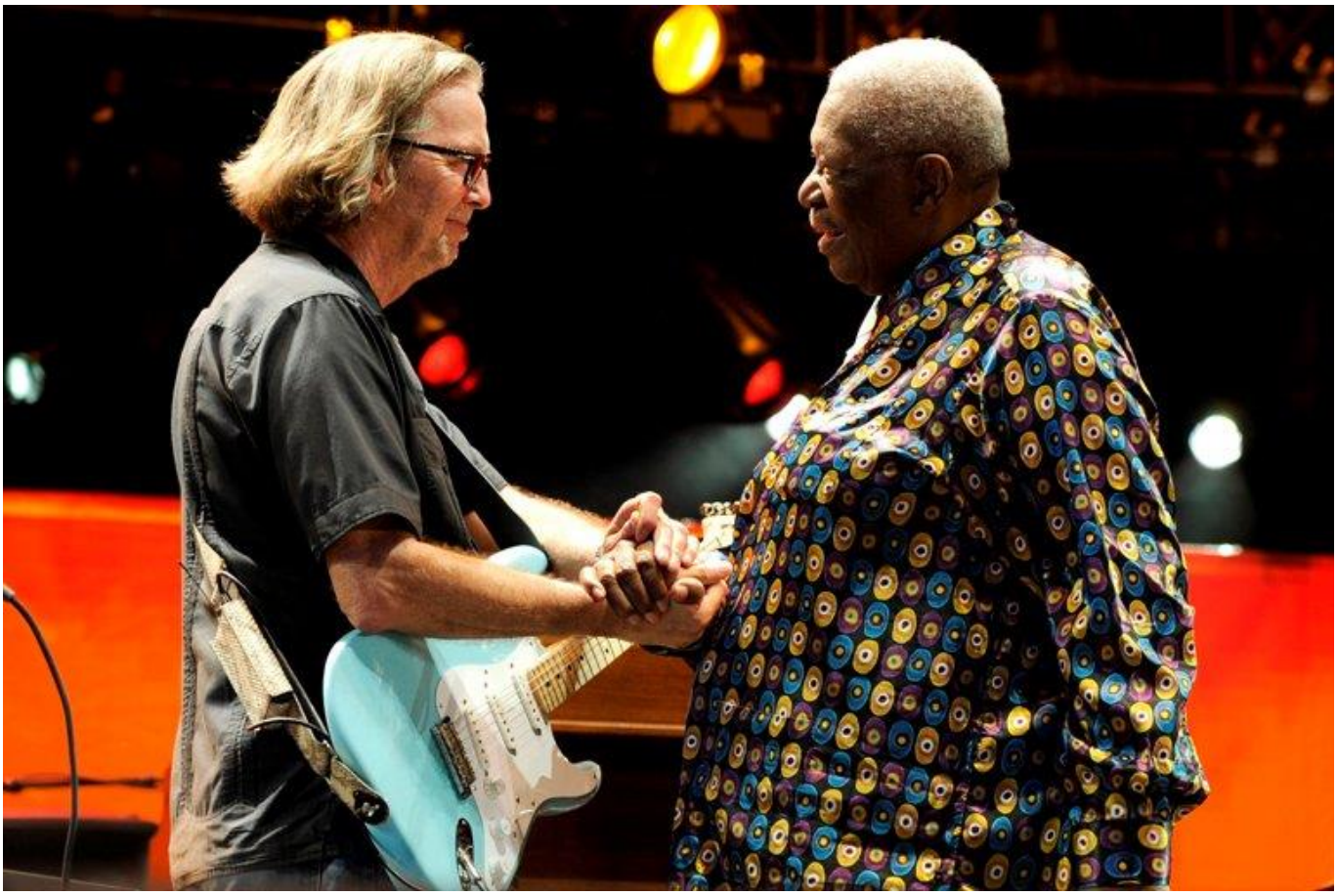
RECOMENDACIONES
Blind Raccoon presenta. Capítulo IV (1)
De Frank Roszak Promotions. Parte XVI. 5 proyectos distinguidos (1)
Discos de reciente publicación, edición febrero 2019 (1) **58**

AGENDA 6**6**

Editorial

Blues, amor y amistad

José Luis García Fernández



Blues, amor y amistad, son tres conceptos que pueden considerarse de manera natural como sinónimos. Sin embargo, la descomposición social y crisis de valores que afecta al mundo los hace ver en ocasiones, con pocas cosas en común y empatía. En México no es la excepción.

"El blues está en todas partes ahora.
Es una de las pocas cosas en el mundo que
reúne a personas de todos los países,
y de todas las edades, razas, ricos y pobres.
Hay fanáticos por todas partes,
pero ahora también hay grandes músicos
en todos esos lugares".
Bob Margolin
Guitarrista de blues

En México, el blues es interpretado en su gran mayoría por músicos que amamos el género, más que por una cuestión de negocio. Las agrupaciones en su mayoría se constituyen más por la amistad, que con un contrato para hacer dinero. Y las que perduran son, más por el amor a la música y por la amistad entre los integrantes, que por el éxito comercial que se pudiera tener.

Ante esta situación inicial, el blues en México transita por muchas de las variantes posibles, como lo he descrito en varias ocasiones anteriores, bandas y sus músicos que respetan el blues tradicional, tratando de repetir hasta el infinito, a su manera, las versiones de los clásicos del Blues del Delta, del Blues de Chicago, del Blues Texano, del Rock-Blues. Algunos, en el otro lado de la moneda defiende su "blues original", igual en el mismo sentido crítico e intolerante. Y muchas veces, defendiendo esta postura, olvidando algunos de los principios básicos del nacimiento del género. No me refiero a las cuestiones musicales propiamente, sino a las cuestiones de principios, de valores, entre otras cosas.

La libertad de expresar el género, como lo hacen artistas contemporáneos, o bien los que lo han adoptado en los diferentes lugares del orbe, o combinando su propuesta original con versiones propias, les parece inaceptable. Pero no queda en eso, sino lo ven como algo abominable, como si todo en la vida, incluyendo, el arte y por qué no la música, y por qué no el blues, pueda y deba tener un desarrollo y su propia libertad de expresión.

Hay las bandas que se permiten ese progreso y caminan libres por el blues contemporáneo o incluso en terrenos sin etiquetas, manteniendo una idea de que la música en general es buena o mala, te gusta o no, así de simple.

¿Por qué estos conceptos tan básicos, y el respeto al bluesero ajeno no funciona en algunos? Pues creo que es más por una cuestión de falta de valores e inadaptación, y otras por asuntos psicológicos personales, que por defender al propio blues y a sus santas raíces, o al idioma o al propio país, que créanme no necesitan ser defendidos a priori.

Blues, amor y amistad debería ser algo común que prevalezca por encima de muchas cosas en nuestro querido circuito de blues en México.

Tan sólo un ejemplo, lo podemos encontrar en los conceptos que expresaba en numerosas ocasiones B. B. King de Eric Clapton, o bien Eric de Riley, el día que falleció en mayo del 2015 (ver el principio y final del film, *Eric Clapton: Life in 12 bars*). Simplemente era… blues, amor y amistad.

B.B. King a Eric Clapton en el Crossroads Guitar Festival 2007

"Quisiera decir algo al jefe... sé que saben que Eric es un gran artista. Voló hasta California para grabar mi primer CD. No sólo hizo eso, ha hecho tantas cosas para muchos, incluyéndome a mí. Quiero que sepan que he viajado por todo el mundo. He tocado en 90 países de todo el mundo, y he conocido a mucha gente, reyes y reinas. Pero nunca he conocido a un mejor hombre y más bondadoso que mi amigo, me gusta llamarle así a Eric Clapton. Les digo a todos… Que yo viva por siempre… Pero tú (Eric) vive por siempre y un día más. Porque detestaría estar aquí cuando tú te vayas. Y cuando me lleven a mi descanso… (como les he dicho ahora que tengo 81 años), espero que de las últimas voces que escuche, sean las suyas diciendo… mientras estuvimos vivos fuimos amigos".

Eric Clapton, mensaje en redes sociales, mayo de 2015

"Quiero expresar mi tristeza y agradecimiento a mi querido amigo B.B. King, por toda la inspiración y el aliento que me dio como músico estos años y la amistad que compartimos. No queda mucho por decir porque esta música, es prácticamente algo del pasado ahora. Si no conocen su obra, les recomiendo que salgan a comprar un álbum llamado B.B. Live at the Regal. Es allí donde todo comenzó para mí cuando era joven".

Nueva edición

En la nueva edición de febrero de 2019, tenemos la lista completa de *nominados de la Blues Foundation a los premios Blues Music Awards 2019*, además de indicar en cada una de las 25 categorías nuestros favoritos. Desde Grecia con amor, nos llega la *entrevista a David Getz*, baterista de la legendaria banda, Big Brother & The Holding Company. La colección particular sigue creciendo y hoy comparto un *Dvd y un Cd de Kim Simmonds y Savoy Brown*. Dos artículos relacionados al Rey del Blues, B.B. King; la semblanza de su tradicional tema *The Thrill Is Gone*, con varias de interpretaciones del mismísimo B.B. y otros artistas distinguidos; además la reseña del video de un concierto muy significativo: *B.B. King - Blues Summit Concert*. Del blues tradicional traemos la semblanza de 4 bajistas de primer nivel: *Willie Dixon, Dave Myers, Calvin Jones y Bob Stroger;* también un estupendo artículo acerca de *Billy Branch: visitante distinguido*.

En la sección nacional, tenemos una entrevista exclusiva al grupo de León, Guanajuato, *Bourbon Blues Ensemble*. La extensa galería fotográfica corresponde a tres eventos destacados, dos de ellos en El 61 con *The Wolf Blues Man* y *Radio Blues*; y otro en el Foro del Tejedor con *Iraida Noriega, Alain Derbez y Nico Marioto*. En un apartado especial, tenemos la primera parte de la serie de artículos: *A 10 de años de "Palabra de Blues… al aire".*

La sección de *Recomendaciones* continúa en esta nueva edición con 25 álbumes de la fuente: *Blues Blast Magazine*; 5 de los enviados por *Frank Roszak Promotions*; 5 de interesantes artistas de *Blind Raccoon*, para seguir muy de cerca a los actuales protagonistas del género y sus afines.

El número se complementa como de costumbre con los interesantes artículos de Yonathan Amador, la poesía de Norma Yim, los textos infaltables de Octavio Espinosa, las listas musicales, los videos, la agenda y mucho más...

¡Hasta la próxima edición!
¡Ya en camino hacia el… 8° Aniversario!

Blues a la Carta

Nominados a los Blues Music Awards 2019

José Luis García Fernández

Para la entrega número 40 de los Blues Music Awards se presenta una reunión de artistas reconocidos, y estrellas en ascenso que reflejan la amplitud, y la variedad de talentos que se encuentran en la escena musical del blues actual.

Reconocido universalmente como el máximo galardón para los músicos de blues, los BMA anualmente honran los logros excepcionales del año anterior en actuaciones, grabaciones y composición de canciones, además de servir para mantener las ricas tradiciones culturales del blues.

Esta noche de celebración, que se clasifica como un evento de primer nivel en el mundo de la música, atrae tradicionalmente a casi todos sus nominados; los músicos suelen actuar también en la premiación.

En resumen, la Blues Foundation celebrará esta 40ª edición de los Blues Music Awards, el jueves 9 de mayo a las 7 p.m. en el Memphis' Cook Convention Center de Memphis. ¿Cuáles son sus favoritos?

Fuente: https://blues.org/

Nominados y favoritos

1. **<u>Álbum Acústico</u>**

- *A Woman's Soul*, Rory Block
- *Black Cowboys*, Dom Flemons
- *Global Griot*, Eric Bibb
- ***Journeys To The Heart Of The Blues*, Joe Louis Walker/Bruce Katz/Giles Robson**
- *Wish The World Away*, Ben Rice

2. **<u>Artista Acústico</u>**

- *Ben Rice*
- *Guy Davis*
- ***Hadden Sayers***
- *Harrison Kennedy*
- *Rory Block*

3. **<u>Álbum del Año</u>**

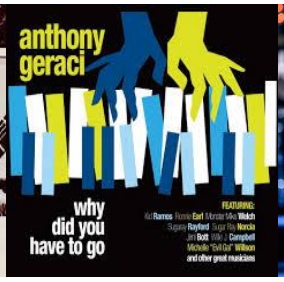
- *America's Child*, Shemekia Copeland
- *The High Cost Of Low Living*, The Nick Moss Band Featuring Dennis Gruenling
- *Journeys To The Heart Of The Blues*, Joe Louis Walker/Bruce Katz/Giles Robson
- *Rough Cut*, Curtis Salgado and Alan Hager
- ***Why Did You have To Go*, Anthony Geraci**

4. **<u>Artista (Premio B.B. King)</u>**

- ***Beth Hart***
- *Bobby Rush*
- *Lil' Ed Williams*
- *Michael Ledbetter*
- *Sugaray Rayford*

5. **<u>Banda del Año</u>**

- ***Anthony Geraci & The Boston Blues All-Stars***
- *Larkin Poe*
- *Lil' Ed & the Blues Imperials*
- *Nick Moss Band*
- *Welch-Ledbetter Connection*



6. **<u>Mejor Álbum de Artista Emergente</u>**

- ***Burn Me Alive*, Heather Newman**
- *Free*, Amanda Fish
- *Heartland And Soul*, Kevin Burt
- *Tough As Love*, Lindsay Beaver
- *Wish The World Away*, Ben Rice

7. **<u>Álbum de Blues Rock</u>**

- *The Big Bad Blues*, Billy F Gibbons
- *High Desert Heat*, Too Slim and the Taildraggers
- *Live At The '62 Center*, Albert Cummings
- *Poor Until Payday*, The Reverend Peyton's Big Damn Band
- ***Winning Hand*, Tinsley Ellis**

8. **<u>Artista de Blues Rock</u>**

- ***Billy F Gibbons***
- *Eric Gales*
- *J.P. Soars*
- *Kenny Wayne Shepherd*
- *Tinsley Ellis*

9. **<u>Álbum de Blues Contemporáneo</u>**

- *America's Child*, Shemekia Copeland
- *Belle Of The West*, Samantha Fish
- ***Chicago Plays The Stones*, The Living History Band**
- *Hold On*, Kirk Fletcher
- *Wild Again*, The Proven Ones

10. **<u>Artista Femenina de Blues Contemporáneo</u>**

- ***Beth Hart***
- *Danielle Nicole*
- *Samantha Fish*
- *Shemekia Copeland*
- *Vanessa Collier*

11. **Artista Masculino de Blues Contemporáneo**

- *Kenny Neal*
- *Rick Estrin*
- ***Ronnie Baker Brooks***
- *Selwyn Birchwood*
- *Toronzo Cannon*

12. Bajista

- ***Danielle Nicole***
- *Michael "Mudcat" Ward*
- *Patrick Rynn*
- *Scot Sutherland*
- *Willie J. Campbell*

13. Baterista

- *Cedric Burnside*
- *Jimi Bott*
- *June Core*
- ***Tom Hambridge***
- *Tony Braunagel*

14. Guitarrista

- *Anson Funderburgh*
- *Christoffer "Kid" Andersen*
- *Laura Chavez*
- ***Monster Mike Welch***
- *Ronnie Earl*

15. Armonicista

- *Billy Branch*
- ***Bob Corritore***
- *Dennis Gruenling*
- *Kim Wilson*
- *Mark Hummel*

16. <u>Instrumentista - metales</u>

- *Doug James*
- *Jimmy Carpenter*
- *Kaz Kazzanof*
- ***Mindi Abair***
- *Nancy Wright*
- *Vanessa Collier*

17. <u>Pianista (Premio Pinetop Perkins)</u>

- ***Anthony Geraci***
- *Bruce Katz*
- *Jim Pugh*
- *Marcia Ball*
- *Mike Finnigan*

18. <u>Vocalista</u>

- *Beth Hart*
- *Danielle Nicole*
- ***Janiva Magness***
- *Michael Ledbetter*
- *Shemekia Copeland*

19. <u>Canción del Año</u>

- *"Ain't Got Time For Hate,"* written by John Hahn and Will Kimbrough
- *"Angelina, Angelina,"* written by Anthony Geraci
- ***"Cognac,"* written by Buddy Guy, Tom Hambridge, Richard Fleming**
- *"No Mercy In This Land,"* written by Ben Harper
- *"The Ice Queen,"* written by Sue Foley

20. <u>Álbum Soul Blues</u>

- ***Back In Business,* Frank Bey**
- *Every Soul's A Star,* Dave Keller
- *I'm Still Around,* Johnny Rawls
- *Love Makes A Woman,* The Knickerbocker All-Stars
- *Reckoning,* Billy Price

21. <u>Artista Femenina de Soul Blues</u>

- *Annika Chambers*
- *Barbara Blue*
- ***Candi Staton***
- *Thornetta Davis*
- *Whitney Shay*

22. <u>Artista Masculino de Soul Blues</u>

- ***Frank Bey***
- *Johnny Rawls*
- *Sugaray Rayford*
- *Wee Willie Walker*
- *William Bell*

23. <u>Álbum de Blues Tradicional</u>

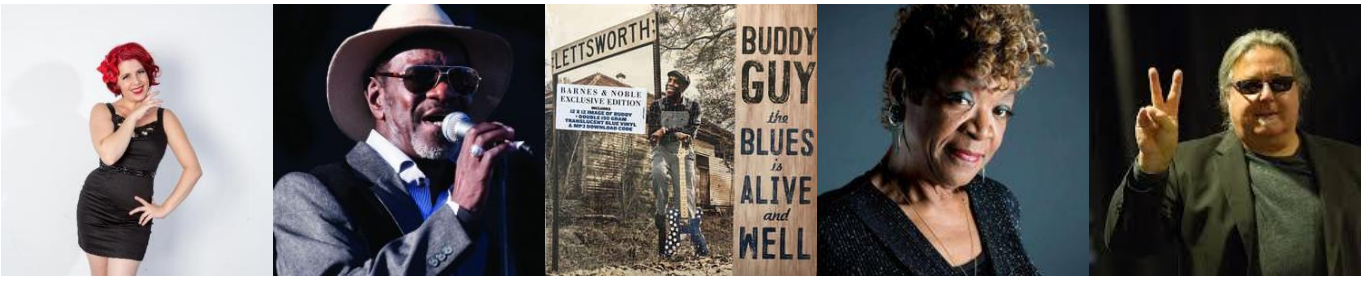
- ***The Blues Is Alive And Well,* Buddy Guy**
- *The High Cost Of Low Living,* Nick Moss Band Featuring Dennis Gruenling
- *The Luckiest Man,* Ronnie Earl & The Broadcasters
- *Tribute to Carey Bell,* Lurrie Bell & the Bell Dynasty
- *Why Did You Have To Go,* Anthony Geraci

***24.* <u>Artista Femenina de Blues Tradicional (Premio Koko Taylor)</u>**

- *Fiona Boyes*
- *Lindsay Beaver*
- *Ruthie Foster*
- *Sue Foley*
- ***Trudy Lynn***

***25.* <u>Artista Masculino de Blues Tradicional</u>**

- ***Anthony Geraci***
- *Cedric Burnside*
- *James Harman*
- *Lurrie Bell*
- *Nick Moss*



Planeta Blues

David Getz. Arte, beat y ritmo

Michael Limnios

David Getz nació y creció en Brooklyn N.Y. De niño, mostró un talento excepcional tanto en la música como en el arte. Sus primeras pasiones, comenzando en algún lugar en la adolescencia temprana, fueron dibujar y copiar cómics y estudiar la cultura nativa norteamericana, particularmente las tribus de las Grandes Llanuras.

En 1965 y 1966, Dave era un miembro de la escena artística de San Francisco. Una de sus pinturas fue aceptada en las exhibiciones anuales del Museo de Arte Moderno de San Francisco. Estaba pintando, mostrando su obra y enseñando; parecía que estaba bien encaminado hacia una exitosa carrera en el mundo del arte moderno, pero luego la vida dio un giro inesperado.

En el invierno de 1965-66, en un café en la planta baja de su loft, mientras tomaba un descanso de la pintura, Dave conoció a Peter Albin. Dave le dijo a Peter que tocaba la batería y que había oído hablar del grupo con el que Peter tocaba, Big Brother y The Holding Co. Un mes después, Dave se convirtió en el nuevo baterista del grupo. Tres meses después, Janis Joplin se unió a la banda y, como dice el dicho, "*el resto es historia*".

La entrevista.

Mike. ¿Qué es lo que más extrañas hoy en día de la música del pasado?

David. Probablemente sea una gran pregunta, pero no escucho demasiada música pop. Simplemente no la encuentro tan significativa para mí. Pero escucho mucha música, muchos tipos diferentes de música. No vivo en el pasado, así que tampoco escucho música de los 60, de vez en cuando pongo un disco de los Beatles. Solo escucho lo que quiero escuchar. Sabes, creo que probablemente una de las cosas de la música de los años 60 o 70, la generación que surgió, al menos para mí como persona, con mi propia formación; definitivamente, era más accesible para comprender el significado de las letras.

No es que me gusten las letras sencillas, me gustan las letras que son poéticas. Me gustan The Shins que son una banda contemporánea, pero en algunas otras de música pop, cuando veo algunas de sus letras, no las encuentro tan significativas. Me parece que la mayoría de las letras ahora están escritas sobre lo que considero cosas más triviales. Sabes, son básicamente sobre las relaciones entre personas, historias de amor, historias de lujuria, relaciones que han ido mal o como sea que hayan ido. No es que el amor sea trivial, en cierto modo lo es todo. Pero me parece que el tema y el contenido de la música de antes, al menos en la música de rock and roll, era más accesible y trataba más sobre diferentes temas. Se presentaban diferentes ideas, diferentes tipos de ideas poéticas, diferentes ideas sobre el mundo. "Turn, Turn" de los Byrds sería un buen ejemplo. Así que esa es una de las cosas que extraño.

También me encuentro con mucha música pop muy técnica, muy basada en el estudio. No me parece, al menos yo, tengo un tipo de raíces que entiendo, algo más accesible para mí, raíces de blues, por ejemplo, raíces populares, de jazz, cosas así. No lo encuentro ahora de esa manera. Encuentro que la mayoría de la música que escucho, la música pop, la música hip hop, parece que está basada en técnicas de estudio y en ideas musicales muy simples. Hay mucho beat, mucho ritmo, que me gusta y creo que es interesante, pero esta es una pregunta complicada. La música es algo tan importante y escucho muchos tipos diferentes de música, no tengo ninguna limitación, como dije antes, no soy un tipo que simplemente vuelve y escucha la música de los años sesenta. No soy eso en absoluto. Escucho música clásica, jazz, música africana, música étnica, a veces incluso ópera. Escucho mucho, a veces es lo que se toca en este momento, hoy en día, he estado escuchando mucha música moderna, porque me resulta interesante, pero estas cosas cambian en todo momento.

Mike. Mucha experiencia en tu vida, mucha más experiencia en la industria de la música. ¿Qué has aprendido sobre ti mismo a partir de tu experiencia?

David. Esa es otra de esas preguntas filosóficas e intelectuales que uno puede reflexionar durante mucho tiempo. No soy una persona religiosa, no me suscribo a ninguna religión como el judaísmo o el cristianismo, no lo hago. Me considero un budista, aunque tal vez sea lo más parecido a lo que creo. Me considero una persona espiritual y mi arte y mi música son mi conexión espiritual con lo que soy en el universo, en la vida; que la fuerza y el ritmo de la vida es definitivamente algo que he explorado de esa manera. Cuando toco la batería o cuando practico, siento que es una forma de conectarme con algún tipo de fuerza vital, una energía. Realmente siento eso.

La música para mí ha sido la conexión con algo que está dentro de mí y también fuera de mí, y algo que creo que está en todas partes, impregna las cosas. Y cuanto más se pueda conectar a eso, mejor. Estarás más sano y más consciente. Siento que es una gran cosa positiva. Cuanto más te conectes con estas cosas a través de lo que sea que te conecte con ellas, le dará sentido a tu vida. ¿Eso responde la pregunta? Probablemente no. Lo que he aprendido sobre mí mismo de mi experiencia en la industria de la música es que soy un sobreviviente, que he tenido suerte, que no todos los que tienen un gran talento lo consiguen y que una parte de mí, es como una veleta.

Mike. ¿Cuál es la historia detrás del nombre de la banda "Big Brother and the Holding Company"?
David. Fue nombrada antes de que yo estuviera en ella. Escuché a la banda desde sus inicios, cuando apenas comenzaba y ya tenía el nombre. Así que tengo que contarles la historia como una persona que la escuchó de segunda mano. No estaba allí en el momento, pero sé hablando con Peter y Sam; que básicamente tenían un montón de nombres. Hicieron una lista de varios y ahí estaba este. "Big Brother" se tomó de la novela de G. Orwell "1984" que fue muy popular. También el "Holding Company", que era una referencia al negocio corporativo. Un corporativo es algo así como una compañía que posee otras compañías, como SONY, por ejemplo, que tiene muchas otras compañías, compañías diferentes o Standard Oil, que posee cien empresas más, o Google, que también ha adquirido muchas otras compañías. También tenía la referencia a las drogas, porque en ese momento "holding" era una especie de eufemismo por tener marihuana, ya sabes, tener algunas drogas, pero particularmente hierba, marihuana. "Are you holding? esa fue una expresión que se usaba a veces, ya no se usa, pero fue bastante popular en los años 60 o principios de los 60, así que de alguna manera simplemente combinaron esos dos y dijeron: Wow! “The Big Brother and the Holding Company".

Al principio, la parte de "Big Brother" no era ninguna persona en particular en la banda, aunque algunas personas pensaron que era Chet Helms. Chet era un empresario, que organizaba los bailes del Family Dog en el Avalon Ball Room, pero también era el manager de la banda, que había sido totalmente instrumental en su formación e inicio. También fue la persona que trajo a Janis. No era un músico en la banda, pero era una parte muy importante y al principio creo que mucha gente pensó que Big Brother era Chet y la Holding Company era la banda. Más tarde, despedimos a Chet, pero aún quedó el mismo nombre, y por supuesto, Janis, como mujer, no podía ser Big Brother, por lo que era sólo un nombre y en esa época era así como nos conocían.

Mike. ¿Cuáles son las conexiones entre los legados de la música estadounidense: del jazz al blues, al psicodélico, al rock clásico y al resto?
David. Sí, hay muchas conexiones, pero creo que la pregunta se responde a sí misma. Cuando llegaron los años 60, me refiero a que el rock and roll original fue probablemente el de los inicios. Fue influenciado un poco por el jazz y un poco por el rhythm and blues. Esas fueron las influencias principales. En el rhythm and blues estaba Louis Jordan, pionero del rock and roll, Louis Prima, el rockabilly, Elvis, cosas así. The rhythm and blues, a su vez, estuvo muy influenciado por el blues y de alguna manera fue el blues el que se hizo más popular.

A principios de los 50, cuando el rock and roll tenía sus primeros intérpretes como Little Richard, Chuck Berry, gente así, era sobre todo música basada en el blues que estaba un poco influenciada por el country, pero sobre todo por el blues y estaba influenciada también por la tecnología, como cuando se hizo el blues eléctrico y se convirtió en algo más moderno. Esto sucedió en los años 60 cuando llegó el rock and roll y The Rolling Stones y las bandas en San Francisco y todo eso, esos tipos, muchos de ellos, tocaban jazz.

Yo estaba tocando jazz tradicional, Janis tocaba música de jug band y jazz tradicional, como las que llamamos bandas de Dixieland, cosas así, como de Nueva Orleans. Ella estaba cantando mucho de espirituales, escuchaba a Odetta y gente como ella. Así que esas influencias empezaron a llegar, había blues, había música country, había música popular y jazz. A medida que se hizo más sofisticada, también los Beatles se hicieron más sofisticados, comenzaron a recibir estas otras influencias, como la música electrónica y cosas que se hicieron como el "White Album" y su "Revolution No. 9". Ya estabas metido en cosas como John Cage y compositores modernos con música electrónica.

Esas influencias comenzaron a llegar, volviéndose cada vez más eclécticas a medida que pasaba el tiempo. Volviendo a tu primera pregunta, me preguntaste sobre lo que extraño, probablemente en el fondo, que la música de los años 60 se hizo cada vez más ecléctica, con más y más influencias y parece ahora que realmente se está reduciendo. Y no está abierta a muchas cosas diferentes. En los años 60 y en los 70, sucedieron todo tipo de cosas. Hoy mismo leí en las noticias que Walter Becker de Steely Dan murió. Steely Dan fue un ejemplo de ideas de jazz realmente modernas que se incorporaron a la música rock y realmente no eran un grupo de jazz, decían "somos rock and roll", pero sus influencias se extendieron a algunas armonías realmente interesantes, cosas que no se habían hecho en el rock and roll al principio.

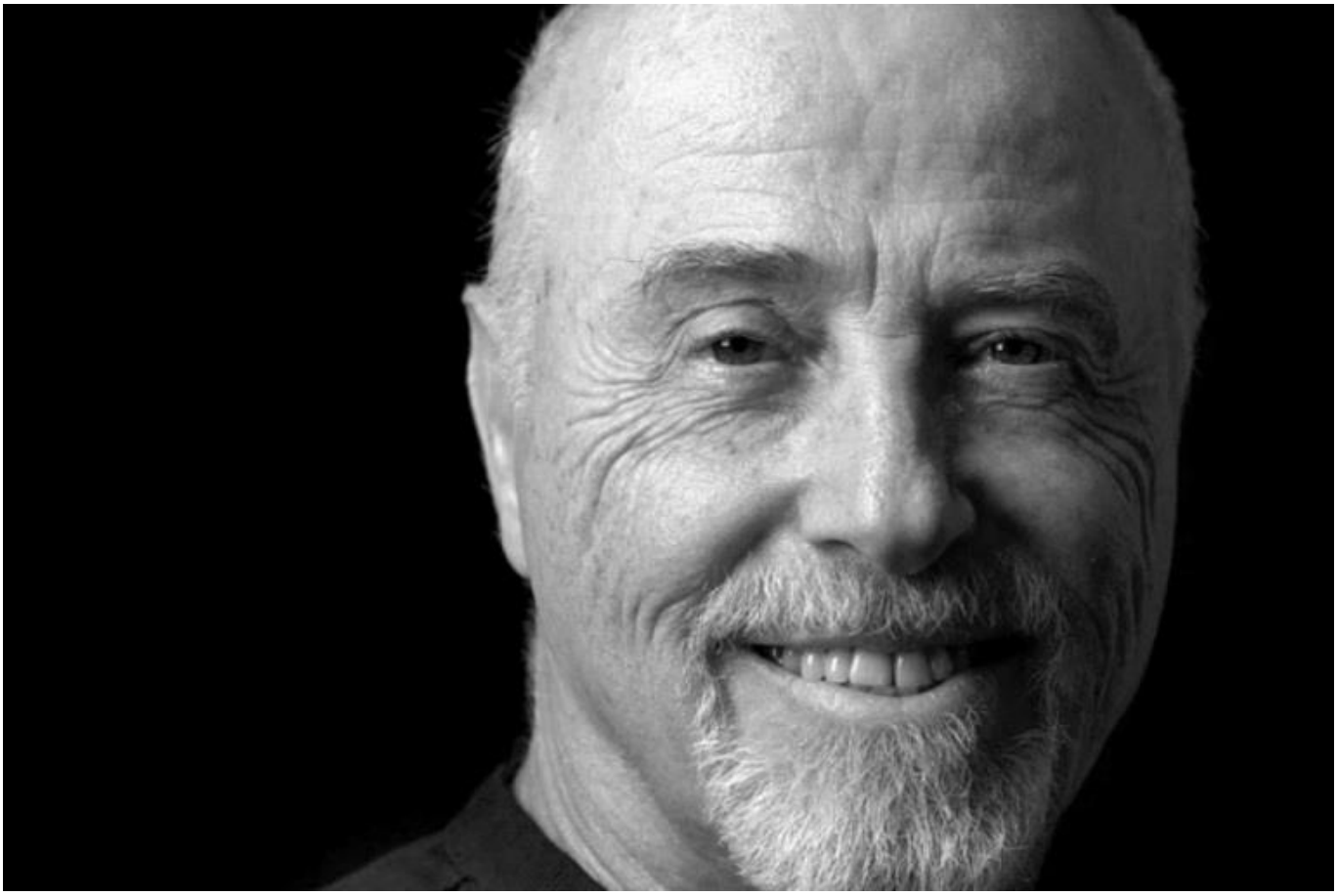
Así que todas estas cosas, los chicos de los años 60, escuchábamos todo tipo de música, escuchábamos a coros búlgaros, cosas increíbles, música de la India, todo tipo de estilos y estábamos tratando de llevarlos al área del rock. Y eso es lo que falta ahora, se ha vuelto muy estrecho, estilísticamente.

Mike. Naciste en Nueva York. ¿Qué importancia tuvo la Generación Beat en tu vida?
David. Creo que eso fue lo que probablemente nos trajo a muchos a la costa oeste. Tenía 17 años y comencé a descubrir a Jack Kerouac, Ginsberg, Gary Snyder. Leí “On the road” y “The Dharma Bums” y estaba pintando, iba a la Escuela de Arte y en San Francisco había un movimiento llamado West Coast Figurative School, con gente como Richard Diebenkorn, Elmer Bischoff y David Park. Algo como lo que estaba sucediendo en la costa oeste, todo estaba relacionado con la cultura artística de San Francisco de la época.

Fue algo muy emocionante para mí y creo que tuvo mucha influencia, aunque creo que la visión general del mundo realmente cambió cuando la gente comenzó a tomar LSD, realmente cambió la visión de la contracultura Beat a un tipo diferente de contracultura, que era más colorida, más esperanzadora y, en cierto sentido, más aventurera espiritualmente.

Por un tiempo, de todos modos, existía la creencia de que íbamos a cambiar el mundo y lograr un cambio en la conciencia, más como un tipo de conciencia universal, más allá del nacionalismo y ese tipo de limitaciones geográficas e históricas. La visión del mundo de los Beat era más existencial, más oscura y más cínica, aunque fueron los primeros en descubrir el misticismo zen y oriental. No quiero encasillar estas cosas, pero la cultura Beat era la contracultura de San Francisco. Vine a San Francisco en 1960, me subí a un auto y estaba literalmente en la carretera. Quería hacer eso, manejaba como un loco; tomé muchas pastillas, conduje sin parar desde Nueva York a San Francisco, como en 70 horas, durante 3,000 millas. Quería ir a la Escuela de Arte, quería ser parte de la contracultura subterránea de San Francisco.

Los primeros años de la década de los 60 en San Francisco estuvieron muy influenciados por eso. Cambió alrededor de 1964-1965. Hubo el Movimiento de Libertad de Expresión, el Movimiento por los Derechos Civiles, el Movimiento Contra la Guerra, el LSD y la música que surgió de todo eso. Esas cosas fueron las más importantes que sucedieron en esa época y realmente cambiaron la apariencia, el estilo y todo el tono de la contracultura, que durante algunos años parecieron ser más esperanzadores, más idealistas, más utópicos.



Mike. ¿Cuál es el mejor consejo que alguien te haya dado y qué consejo le darías a la nueva generación?
David. No daría consejos, aunque tengo una hija, a veces tengo que pensar en ello. Yo diría que el único consejo que puedo dar a las personas que quieren hacer música o arte es porque realmente tienen que hacerlo, ya que no hay garantía de nada y, de alguna manera, no hay una razón, puede ser muy difícil ganarse la vida y sobrevivir como un artista en el mundo, así que realmente tienes que querer hacerlo o tener alguna necesidad interna de hacerlo. Necesitas hacerlo para sentirte completo, para sentirte sano y vivo como persona. Si no tienes que hacerlo, está bien, está muy bien. Sólo vive tu vida y disfruta de las cosas y haz cosas, trata de encontrar qué es lo que amas.

Probablemente ese sea el mejor consejo que podría darle a alguien, que intente hacer todo lo posible por hacer lo que ama y si puede ganarse la vida con él, ¡excelente! Serías realmente afortunado, estarías en el 1%. He tenido mucha suerte en mi vida de esa manera. La mayoría de las veces, no todas, pero la mayoría en los últimos 50 años he podido ganarme la vida haciendo música. Sobrevivo con mi música, aunque haya habido momentos en los que tuve que salir y tomar trabajos, otros trabajos que no amaba, pero si tenía que hacerlos, estaba bien, es parte de mi experiencia en esta vida. Si tú puedes verlo de cierta manera, todo puede usarse en tu crecimiento como ser humano, lo que también es importante.

Es importante seguir creciendo, seguir aprendiendo todo el tiempo que puedas. Intenta no cerrar tu propia mente y piensa "ahora lo tengo". Puedes seguir aprendiendo hasta que seas muy viejo y, si lo haces, si mantienes tu mente en crecimiento, tu cuerpo vive de alguna manera, vas a vivir más y mejor diría. Ese es mi único consejo. Aparte de eso, trata de vivir con la “Regla de Oro; vive como parte de la humanidad, de la tierra, del espíritu de toda la vida.

Mike. ¿Cuáles son tus esperanzas o temores sobre la música del futuro?
David. No tengo temores sobre la música del futuro. De hecho, me siento algo esperanzado. Veo que pasan cosas buenas con músicos jóvenes. La música es algo tan universal y siempre hay producción de genios. Es parte de la naturaleza de la civilización humana. Cada generación producirá genios musicales a una edad muy temprana. Por lo general, los llamamos "prodigios" y esto ha estado sucediendo desde antes de Mozart.

Ahora en el jazz hay una niña llamada Joy Alexander que tiene quizás 14 años y puede tocar el piano como Bill Evans, Oscar Peterson o cualquier maestro de jazz. Ya tenía ese nivel a los 12 años. Eso es inteligencia musical. Ocurre en ciencias y matemáticas y también en los deportes. La inteligencia musical es como un tipo separado de inteligencia y viene con cada generación humana y cada parte del mundo produce estos genios musicales que encuentran maneras de expresar la música de formas nuevas y emocionantes.

Creo que la música pop es algo aburrida, es mi opinión, pero creo que la música siempre producirá genios. Encontrarán formas de expresar la música. Anoche estaba viendo un programa en la televisión, había un grupo vocal llamado "Roomful of Teeth" y eran simplemente increíbles. Y luego había algo acerca del tipo que toca la batería en la banda Wilco, que se llama Gelnn Kotche, él es un baterista brillante, está haciendo todo tipo de cosas de percusión experimental. No mucha gente lo sabe, pero él es increíblemente creativo. Así que hay toda una nueva generación que siempre va a ser creativa. Puede que no sea popular para una gran audiencia, pero siempre sucederán cosas emocionantes.

A veces me preocupo cuando veo a muchos niños en sus teléfonos celulares todo el tiempo que pierden el contacto y no están mirando el mundo; se puede decir que es un problema, pero creo que habrá gente para encontrar la manera de salir de eso. Creo que la generación milenials tiene un gran potencial. Tengo una hija que tiene 30 años, Dezi Paige. Ella es una increíble escritora de canciones. Sus letras son brillantes y significativas. Su comprensión de las cosas, de lo que está pasando, va más allá de lo que podía yo ver cuando tenía 30 años. Sé que ella es sólo una de las muchas en su generación. Sé que hay más por ahí y creo que todo va a estar bien.

Mike. Sé que de niño hiciste cómics y, por supuesto, más tarde tuviste la idea de pedirle una portada de un álbum a Robert Crumb. Cuéntame algunas cosas sobre esto.
David. Fui la persona que sugirió que le pidieran que hiciera la portada, porque en ese momento tenía un amigo, un médico amigo mío. Él salía con una chica y ambos conocían a Crumb. A todas las personas cercanas a mi, nos encantaban las caricaturas de Crumb.

Aparecían en los periódicos clandestinos de San Francisco a principios de los 60, quizás en la primavera de 1968, pero incluso en 1967 creo que sus primeras caricaturas y fotos comenzaron a aparecer, así que todos éramos fanáticos de él, pero a través de mi amigo conseguimos su número para llamarlo y Janis dijo: "Yo quiero ser quien lo llame". Janis lo llamó y le pedimos que hiciera la portada. Lo que sucedió después de eso es una larga historia.

Una de las cosas que sucedieron con la portada de *Cheap Thrills*, fue que la portada real era diferente, lo que se convirtió en la portada era originalmente la parte de atrás. Uno de los paneles en la parte de atrás era un tipo con un turbante y se suponía que era para la primera canción del lado dos del álbum. Una pieza llamada "Hurry" que yo había escrito, pero Clive Davis, quien era el presidente de Columbia, no quería comenzar la segunda parte del disco con esa canción, así que insistió en que la elimináramos, lo cual fue un gran error, pero cedimos. Aceptamos y le permitimos que lo eliminara, entonces el departamento de arte de Columbia tuvo que hacer algo con esa caja en particular. Pusieron el nombre de Crumb allí y dice "Art: R. Crumb" y él, Robert se indignó por eso y dijo que nunca volvería a hacer la portada de otro álbum porque nadie debería haber cambiado su obra de arte ni hecho nada sin su consentimiento. Ellos alteraron su trabajo sin siquiera preguntar.

Hay otra parte importante de esta historia. La obra de arte más tarde desapareció. Crumb no lo quería de vuelta y lo dejaron en las oficinas de arte de CBS. Después de que Janis murió, llamámos a Columbia para ver si podíamos recuperarla, pero fue robada de su Departamento de Arte. Esto fue a principios de los 70. Luego, unos diez años después, apareció en una subasta en Sotheby's de Nueva York. Fue vendido. Luego otra vez en otra subasta después de otros diez años. La segunda vez que se vendió por mucho dinero y ahora la obra de arte original está en las oficinas del CEO de Nike, cuyo nombre es Nick Parker. Lo que con orgullo posee y muestra en su oficina es una obra de arte robada. La mayoría de las personas no lo saben, no lo reconocen. Las únicas personas que supieron que fue robada eran los de Big Brother and The Holding Company y Robert Crumb.

Mike. Por supuesto, has conocido a muchas grandes personalidades, músicos y artistas como tu esposa Joan Payne, Janis Joplin, Nick Gravenites, Peter Albin, Country Joe, Banana y otros. ¿Qué conocidos y reuniones han sido las experiencias más importantes para ti?

David. Dios, simplemente no puedo escoger sólo una persona. Creo que casi todas las que he conocido o que mencionaste fueron como maestras para mi. Si trato de sentarme y decir lo que aprendí de cada persona, no es algo en específico, pero todas en la vida son importantes, son una especie de maestras y lo han sido por muchas cosas. No sé si alguna de ellas fue la más importante.

Ciertamente de Janis, pienso en ella como una de mis maestras. No sé cuál fue la lección, pero aprendí muchas cosas diferentes de ella. Muchos de mis maestros han sido mujeres, es algo gracioso. Cuando miro mi vida, las personas que más me han influenciado han sido realmente grandes mujeres.

Una de ellas que me viene a la mente es Jay DeFeo. Fue pintora, todavía es una pintora muy reconocida en los Estados Unidos. murió en 1990, tenía solo 60 años, pero cuando llegué por primera vez a San Francisco a principios de los 60 vivía junto a ella y este otro tipo, de hecho, estaba casada con él, que también era artista, Wally Hedrick.

Durante el tiempo que vivimos al lado, ella fue una gran influencia como persona. En ese momento ni siquiera lo pensé, pero pienso en ella todo el tiempo ahora como una de las artistas esenciales de mi vida. Una persona que se comprometió con esa idea de hacer algo realmente genial. Ella hizo una pintura llamada *La Rosa*. Pueden buscarla en Google, su nombre es Jay De Feo. Si miras a la Rosa, ella pasó unos 12 o 13 años en esta pintura y trabajaba en ella todo el día, todo el tiempo, fue como en su vida, ella dedicó su vida a eso.

Pero al mismo tiempo, cuando ella no estaba pintando, era la persona más divertida, increíble y grandiosa. Ella fue la primera persona que conocí que escuchaba a los Beatles, mucho antes de "Rubber Soul", mucho antes de que los Beatles fueran famosos. Al principio le encantaban los Beatles, los primeros Beatles y en su estudio durante todo el día tocaba los Beatles, los primeros Beatles, 1963-64, "Meet the Beatles' "A Hard Day's Night" hasta ese momento. Y ella era genial. Ella entendía la vida de una manera y eso era importante. Era una persona muy viva.

Durante mucho tiempo viví con una mujer que era escritora, una persona muy brillante llamada Susan Lydon, escribimos mucho juntos, hicimos muchas cosas juntos y aprendí también mucho de ella.

También podría mencionar a Nick Gravenites, alguien a quien ya no veo mucho, pero en el momento en que estábamos juntos, en mi casa a principios de los 70, había algo sobre él y su forma de ver la vida que entendí, que me enseñó algo. Tal vez fue un cierto tipo de cosas, como el realismo y el cinismo. No era como un hippie en absoluto, era como un tipo que entendía la lógica de las calles y cómo sobrevivir.

Todo el mundo tiene algo que enseñar y he tenido suerte en mi vida con eso, me he encontrado con algunas personas que han sido realmente increíbles. Bruce Langhorne, quien acaba de morir recientemente fue otra persona, de la que aprendí mucho en un momento dado simplemente por estar cerca de él, trabajando en el estudio. James Gurley en los primeros días de Big Brother, tenía otra forma de ver las cosas y fue una gran influencia por un tiempo.

Mike. El rompecabezas de tu vida ... ya veo. Bueno, si hicieras un viaje con una máquina del tiempo. ¿A dónde irías y por qué?

David. Me gustaría ir al futuro, creo. No quiero ir al pasado. Sabes, es gracioso, como si alguien le preguntara a una persona de raza negra, a un afroamericano "*a dónde irías*". A ninguno de ellos le gustaría ir al pasado y es lo mismo para mí. No creo que haya mucho antes, como en 1900 o incluso antes, en 1800. No iría a ningún lugar. Estaría sujeto a posibles encarcelamientos, torturas, todo tipo de tragedias a las que los judíos estaban sujetos y ahora lo olvidamos. Quiero decir, hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿querría ser judío en Europa de donde vino mi familia? ¡Claro que no! Así que no hay mucho en el pasado que me atraiga. Tal vez el Renacimiento en Italia o en 1600 en Holanda.

Pero el futuro es como "*WOW ... ¿qué va a pasar*"? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, cuando encuentren una fuente alternativa de energía de los combustibles de petróleo? ¿Qué impacto va a tener? ¿Qué va a pasar cuando descubran la antigravedad? ¿Qué va a pasar cuando la gente pueda viajar al espacio? ¿Retroceder en el tiempo? ¿O a otros lugares, otros universos alternos? ¿Quién sabe? No tenemos ni idea.

Es como si uno mirara lo que era la vida en la Edad Media y la gente luego trata de imaginar a alguien conduciendo un automóvil en una autopista o en un jet, o un avión. Nadie podría imaginar en la Edad Media lo que se vive en una sociedad futura. No podrían imaginar que la vida sería tan diferente. La vida entonces estaba llena de guerra, dolor, tortura, odio y todo tipo de supersticiones, cosas en las que ni siquiera pensamos ahora, aunque el siglo pasado ciertamente tuvo su parte de horror. Creo que ahora mismo estamos viviendo un gran momento de transición. Incluso en los últimos 20 años hemos experimentado la era de la tecnología digital y cómo eso cambió el mundo por completo. Entonces, lo que va a ser dentro de 100 años, eso es lo que me interesa más que volver al pasado.

Del pasado que puedo leer, puedo imaginar todo esto, puedo mirar las pinturas, puedo ver todo el gran arte que se hizo. Para mí es mejor pensar en el pasado que estar realmente allí, porque el "estar allí" no fue tan divertido para la mayoría de las personas, especialmente los judíos, los africanos y las personas que odiaban la guerra. El pasado está lleno de un montón de cosas malas para olvidar. La vida era corta.

Mike. Viste los años 60, el verano del amor, la era del poder de la flor ... ¿Cuál fue el impacto de tu generación a nivel racial, político y sociocultural?

David. Creo que es enorme, el impacto es enorme. La generación de la posguerra creo que fue la gran transición de una forma de pensar completamente diferente, la posnuclear, ha habido guerras, pero creo que de alguna manera hay mucha menos violencia en el mundo, incluso ahora. Sé que mucha gente no piensa eso, pero creo que sí. La gente cuando crecía todavía tenía peleas todo el tiempo, golpeaba a sus hijos, los esposos golpeaban a sus esposas y todavía era un gran prejuicio, los negros no podían ir a ciertos lugares, todavía había muchos anti- semitas donde viví.

Creo que muchas cosas cambiaron en nuestra generación, definitivamente hubo un aumento de la conciencia que impregnó las cosas y, aunque la gente dice que el Verano del Amor fracasó, lo hizo, fracasó y, después, sucedieron muchas cosas terribles. Pero todas las semillas fueron plantadas. Semillas de mayor igualdad en género y raza. En la comida cambió mucho, lo que comía cuando era niño, era comida congelada, pan blanco que no tenía sustancia, era horrible. Nuestra generación comenzó a descubrir alimentos naturales, cultivándolos, cocinándolos de diferentes maneras, alimentos étnicos, todas estas cosas que ahora se encuentran en todo el mundo. Toda la excelente comida que hay ahora en los restaurantes de todo el mundo. Las semillas fueron plantadas en los años 60.

Toda la idea del rock and roll y la forma en que la música cambió, y aunque nos falta mucho como dijimos anteriormente, las innovaciones ocurrieron en las grabaciones. Todas estas cosas comenzaron en los años 60 con los Beatles e incluso antes de ellos, con algunas otras personas. Hay muchas cosas que me parecen un impacto. Como dijimos, el verano del amor fracasó, pero todas las semillas se plantaron y todas crecieron lentamente y fueron absorbidas por la sociedad. Ideas que crecieron y son parte de nuestra cultura ahora, en todo tipo de cosas.

En la moda. Un gran ejemplo de eso es el hecho de que cuando Big Brother and The Holding Company en 1966, fuimos a Chicago, aquí es donde conocimos a Nick, teníamos el pelo largo y la gente nos seguía por la calle gritándonos cosas como " maricones ”o“ ¿eres una niña o un niño?” tratando de comenzar una pelea y lanzándonos cosas y ahora tienes personas que tienen cabello largo, aretes y barba, y está tan impregnado de la cultura que ya no significa nada. Cualquiera puede tener el pelo largo, eso no significa nada, porque ha sido absorbido como una idea, por lo que ni siquiera tiene un significado social, un significado político. ¡Puedes ser como un chico con un largo cabello y barba y tatuajes y piercings en todo tu cuerpo y ser un jodido nazi! Quiero decir que vemos eso, veo ejemplos de eso todo el tiempo. Así que todo eso, no estoy diciendo que sea algo bueno, solo estoy diciendo que todas estas ideas de moda, ideas que fueron ideas de moda radicales, realmente radicales, y que se reían y ridiculizaban en los años 60, ahora están absorbidas en nuestra La cultura y muchos de ellas se dan por sentadas.

Moda, comida, sonido, música. Por otro lado, todavía hay muchas cosas que no han sucedido. Esto se demuestra por el hecho de que Estados Unidos eligió a Donald Tramp como presidente y lo que dice. El hecho de que, literalmente, el 45% de las personas que votaron estén todavía en un nivel que parece que preferieron tener un dictador autoritario en lugar de alguien, un demócrata, no entienden la democracia, ni siquiera están preparados para eso. Sus cabezas siguen siendo como en la Edad Media.

Mike. Una última pregunta ahora, ¿por qué crees que Big Brother and The Holding Company continúan generando seguidores?

David. Esa es una pregunta razonable, una buena pregunta y una pregunta en la que pensamos todo el tiempo. Creo que parte de esto es que la música en sí misma tiene una especie de calidad universal, en cierto modo es música de origen, aunque no es norteamericana. Está más cercana al blues y definitivamente es rock and roll, pero tiene un atractivo universal. Y es música entretenida. Con el tiempo, la música de Big Brother todavía se escucha, todavía se reproduce en la radio y en la red, en gran cantidad por Youtube. Un día entré a YouTube y conté con más de 200 videos y sonido de Big Brother and The Holding Company. Es una especie de fastidio porque no nos pagan mucho por la mayor parte de eso y la mayoría de las personas hoy en día no compran discos, sólo lo escuchan gratis en Youtube.

Pero aún así, eso dice algo acerca de la eficacia y la atemporalidad de la música, que todavía hay personas que la escuchan. La otra cosa al respecto, como la música, Peter y yo, que todavía estamos tocando, hemos descubierto esto, es que muchos músicos, grandes guitarristas y cantantes quieren interpretar esta música. Dicen que les encanta tocar esta música porque es un vehículo. Es una música muy abierta y les brinda a los artistas y particularmente a los cantantes una especie de escenario en el que pueden actuar y mostrar realmente lo que pueden hacer, sus habilidades y sus ideas.

Muchas de las cantantes que veo cantando canciones de Janis, tratan de imitarla. Parece ridículo y patético la mayor parte del tiempo. Siempre intentamos tener cantantes que no intenten imitar a Janis o hacer que sus voces suenen como las de ellas, lo cual es imposible. Queremos cantantes que puedan cantar el material, pero que de alguna manera le dan su propio toque. A los músicos que tocan con nosotros les gusta esa idea.

Big Brother and the Holding Company - Piece Of My Heart – julio 2018
https://youtu.be/gloiLPFTZmA

Disfrutan tocando con esta banda porque les da este material con el que trabajar, que es muy abierto, les permite explorar mucho y expresarse y mostrar todas las cosas que pueden hacer. Tocar en otra banda puede tener más limitaciones. El material de Big Brother permite la improvisación y la expresión, la expresión personal. Esta idea atrae a otros músicos y mantiene a estos grandes intérpretes con ganas de ser parte de Big Brother. Pero también se traslada a la audiencia.

Cuando el público viene a vernos, no van a ver a una banda tributo haciendo las canciones tal como estaban en los discos, nota por nota; van a escuchar la música que han escuchado y aún aman, pero la escucharán nueva, como si fuera fresca, como si aún estuviera viva. Al igual que todavía tiene vida como vehículo musical, como forma de expresión. Creo que eso mantiene la música entretenida para nuestro público.

No somos grandes, tocamos en estadios o en anfiteatros gigantes. Vamos de gira y la mayoría de las veces, cuando tocamos en la costa este, tocamos en teatros para 3,500 personas. Y eso es genial. Todavía nos permite hacer esto y nos permite seguir tocando. Y las personas que vienen, realmente obtienen un gran espectáculo, obtienen más de lo que esperaban.

De Colección

De Kim Simmonds y Savoy Brown

José Luis García Fernández

Savoy Brown, lo revelo, es una de mis bandas favoritas de blues-rock de todos los tiempos. En días pasados disfruté recordar y volver a escuchar los primeros cuatro discos de su basta colección en 50 años de su fundación: *Getting To The Point, A Step Further, Blue Matter y Raw Sienna*. Todo esto después de leer en el número anterior de Cultura Blues, la estupenda entrevista por nuestro amigo y colaborador Michael Limnios a uno de sus primeros integrantes, al guitarrista Chris Youlden.

Pero en esta ocasión, algo del material más recientemente publicado por la banda inglesa, que se integra a mi colección particular es el Dvd: *Savoy Brown. Live From Daryl's House*; y el Cd: *Kim Simmonds and Savoy Brown. The Devil To Pay*.

Savoy Brown. Live From Daryl's House (2018)

A los fanáticos del blues rock, nos encanta ver como una banda legendaria como *Savoy Brown*, se muestra tan de cerca y de manera personal en un ambiente de club. El concierto fue filmado en enero de 2018 en el Daryl's House Club en Nueva York. El grandioso trabajo de guitarra de Kim Simmonds, está respaldado por su banda con Pat DeSalvo en el bajo y Garnet Grimm en la batería. ¡Después de más de 50 años como banda, *Savoy Brown* demuestra que aún sabe cómo tocar el blues de manera original y mejor que muchas otras!

Lista de canciones. 1. Nuthin' Like The Blues; 2. Bad Weather Brewing; 3. Why Did You Hoodoo Me; 4. Can't Stop The Blues; 5. Cobra; 6. Gypsy/Poor Girl; 7. Thunder, Lightning And Rain; 8. I've Been Drinking; 9. Standing In A Doorway; 10. Savoy Brown Boogie.

Nada como el blues en el inicio de este conciertazo, *Nuthin' Like The Blues*, tema original del disco Goin' To The Delta del 2014, de inmediato se nota el estilo sensacional de su rock-blues, cadencia rítmica y su tonalidad sencilla pero explosiva en la guitarra de Kim, en esta ocasión con su Gibson Flying V color crema. *Bad Weather Brewing*, ahora es un tema del disco The Devil to Pay del 2015, una estupenda pieza rítmica con influencia de rock-blues texano. *Why Did You Hoodoo Me*, de su disco más reciente Witchy Feelin' del 2017, una pieza hipnótica y sabrosa, con el obvio lucimiento de Kim. *Can't Stop The Blues*, del mismo disco de 2017, es decir, buen material fresco, pero con un indudable toque vintage. *Cobra*, del disco del 2014 antes mencionado se desprende esta joyita, un boogie instrumental sumamente explosivo. Una pieza antigua del disco Looking In de 1970, Gypsy/Poor Girl, da testimonio que el estilo inigualable de la banda sigue presente. *Thunder, Lightning And Rain*, regresando al material reciente esta pieza del álbum de 2017, es un bluesesote lento pesado para hacer catarsis. *I've Been Drinking*, del disco The Devil To Pay, es una pieza de rock potente que estalla en la antesala al gran final del concierto. Standing In A Doorway, con cambio de guitarra a una preciosa Gibson Les Paul, esta pieza del Witchy Feelin', para lucimiento del slide de Kim. Y para el final una clásica, *Savoy Brown Boogie*, simplemente genial, como todos los 73 minutos de esta presentación estelar de una leyenda del rock-blues inglés.

Kim Simmonds and Savoy Brown. The Devil To Pay (2015)

Savoy Brown fue sin duda, una de las bandas importantes del blues-rock británico de finales de los sesenta y principios de los setenta. En Estados Unidos tuvieron un enorme éxito, fueron mucho más apreciados que en su Inglaterra natal, protagonizando giras y presencia en las listas de ventas con sus primeros álbumes de 1968 a 1972: *Getting To The Point, A Step Further, Blue Matter, Raw Sienna, Looking In, Street Corner Talking y Hellbound Train.*

Luego, por motivo de las tensiones internas, las giras, los numerosos cambios de personal, el desgaste y la mala vida de sus integrantes, fueron teniendo altibajos e inestabilidad. Kim Simmonds (compositor, guitarrista y cantante) es su alma y único músico que no ha abandonado la nave desde que empezaron a ensayar en un local del Soho londinense en 1965. Al pasar los años de gloria, Kim nunca dejó de actuar ni de grabar discos alternando a partir de los años noventa, grabaciones en solitario o añadiendo en la portada su nombre junto al de la banda. Este es el caso de su álbum número 45, *The Devil to Pay*, editado a finales del pasado 2015 y que lo ha vuelto a colocar en las listas de popularidad y ventas.

Simmonds mantiene la garganta engrasada y el toque fino de su guitarra, sin presunciones innecesarias, pero sí con el sentimiento necesario para que las canciones resulten creíbles e impactantes. Su estilo va desde el blues profundo, pasando por el rítmico jump blues, el enérgico rock-blues o con sutiles instrumentales donde puntea con clase y elegancia. En resumen, *The Devil To Pay*, es un estupendo y agradable disco con 13 temas originales.

Lista de canciones. 1. Ain't Got Nobody; 2. Bad Weather Brewing; 3. Grew Up In The Blues; 4. When Love Goes Wrong; 5. Oh Rosa; 6. The Devil To Pay; 7. Stop Throwing Your Love Around; 8. Snakin'; 9. Got An Awful Feeling; 10. I've Been Drinking; 11. Watch My Woman; 12. Whiskey Headed Baby; 13. Evil Eye.

Savoy Brown - Grew Up In The Blues

https://youtu.be/OvcvfGAhHTk

+ Covers

The thrill is gone

José Luis García Fernández

The Thrill Is Gone es una canción de slow blues en tono menor escrita por los músicos, Roy Hawkins y Rick Darnell en 1951. La grabación original de Hawkins alcanzó el número seis en la lista de Billboard R&B en 1951.

Fue hasta 1970, que el tema se convirtió en un gran éxito para B.B. King. El rey del blues grabó su versión (en tono de Bm y en tiempo de 4/4), en junio de 1969 para el álbum *Completely Well*, publicado mismo año. La calidad de la producción y el uso de instrumentos de cuerda marcaron una desviación tanto de la canción original como del material anterior de King.

Cuando apareció el sencillo en diciembre de 1969, la canción se convirtió en el mayor éxito de su carrera y en su canción más representativa. Le hizo ganar un premio Grammy por la Mejor Interpretación R&B Vocal Masculina en 1970 y aparte un premio Grammy en el Salón de la Fama en 1998.

Versiones en vivo memorables de la canción se incluyeron en los álbumes de King: Live in Cook County Jail (1971), Bobby Bland y B.B. King Together Again... Live (1976), y Live at San Quentin (1991). Muchos artistas han versionado la canción a raíz del éxito de B. B. King, más adelante presentamos las versiones de algunos de ellos.

The thrill is gone

The thrill is gone. The thrill is gone away
The thrill is gone baby. The thrill is gone away
You know you done me wrong baby. And you'll be sorry someday.

The thrill is gone. It's gone away from me
The thrill is gone baby. The thrill is gone away from me
Although, I'll still live on. But so lonely I'll be.

The thrill is gone. It's gone away for good
The thrill is gone baby. It's gone away for good
Someday I know I'll be open armed baby. Just like I know a good man should.

You know I'm free, free now baby. I'm free from your spell
Oh I'm free, free, free now. I'm free from your spell
And now that it's all over. All I can do is wish you well.

Roy Hawkins (Audio 1951) https://youtu.be/vr2ZUJPonF8 **B.B. King (Audio 1969)** https://youtu.be/oica5jG7FpU **B. B. King (1971)** https://youtu.be/pC4DDkye8FU **B. B. King (Live at Montreux 1993)** https://youtu.be/4fk2prKnYnI **B.B. King - Tracy Chapman (1997)** https://youtu.be/xVxCtt3s_1M **B. B. King (Crossroads Guitar Festival 2010)** https://youtu.be/HzTlB-TjAzM	**B. B. King - Gary Moore (1993)** https://youtu.be/iUaevnP1LLg **Jeff Healey Band (2003)** https://youtu.be/JHSx-gsjpRQ **Pappo (2004)** https://youtu.be/saqWZ2mysBw **Joe Bonamassa (2015)** https://youtu.be/CD1CYMPNSis **Troker con Genaro Palacios (2015)** https://youtu.be/N31oaxbzQOc **Christone "Kingfish" Ingram (2018)** https://youtu.be/oFa2Z4H_TFI

En Video

B. B. King: Blues Summit Concert

José Luis García Fernández

Durante más de siete décadas, Riley Ben King, mejor conocido como B.B. King, marcó un hito para la música, rigiendo como el *Rey del Blues* para el público de todo el mundo. Comenzó su carrera en las grabaciones allá por el año de 1940, lanzó más de 50 álbumes, recibió 13 premios Grammy, abrió 6 clubes nocturnos, dio conciertos por todo el mundo y se mantuvo hasta sus últimos días recorriendo el territorio de los Estados de Norteamérica, realizando estupendas presentaciones.

Este DVD, *B.B. King. Blues Summit Concert,* se grabó en vivo en su propio club nocturno ubicado en la histórica calle Beale Street en Memphis en 1993. B. B. King se presenta con una deslumbrante variedad de invitados especiales que incluyen a bluesistas destacados como: Albert Collins, Buddy Guy, Irma Thomas, Joe Louis Walker, Koko Taylor, Lowell Fulson, Robert Cray y Ruth Brown, entre otros. Y por supuesto, los números musicales intercalados con una interesantísima entrevista a B.B. y comentarios de artistas y personajes distinguidos.

Lista de canciones: 1. T-Bone Shuffle (con Joe Louis Walker); 2. Three O'Clock Blues; 3. Ain't Nobody's Business (con Ruth Brown); 4. The Thrill Is Gone; 5. I Can't Quit You Baby (con Buddy Guy); 6. Stormy Monday (con Albert Collins); 7. You Can Have My Husband (con Irma Thomas); 8. Playin' With My Friends, Pt. 1 (con Robert Cray); 9. Playin' With B.B.'s Friends, Pt. 2 (con Ruth Brown, Koko Taylor e Irma Thomas); 10. Hey, Hey the Blues Is Alright (jam con todo el elenco).

Blues Summit Concert – video completo

https://vimeo.com/124593764

El espectacular concierto*, La Cumbre del Blues* con B.B. King inicia con un poderoso tema de blues tradicional, *T-Bone Shuffle*, la banda cuenta con un invitado de lujo: Joe Louise Walker. Simplemente delicioso. El diálogo entre las guitarras es encantador. *Three O'Clock Blues*, gran blues de sus inicios, aquí con una interpretación sublime de King, mostrando que se encontraba en sus mejores tiempos. *Ain't Nobody's Business*, cantada con mucha energía por Ruth Brown, tal vez para mí, la menor pieza del concierto. Me parece muy sobreactuada la participación de la cantante, que B.B. compone con su canto a dúo, el puntilleo de la guitarra y su fabulosa actuación.

The Thrill Is Gone, el tradicional y emblemático tema se presenta con una buena, pero tal vez no la mejor interpretación en sus innumerables conciertos. Aún así es una versión altamente disfrutable de principio a fin, sin duda. A continuación, un dueto increíble de ver en el escenario: Buddy y B.B., tocando una clásica del blues estilo Chicago, *I Can't Quit You Baby*. Dos extraordinarios exponentes del blues tradicional. *Stormy Monday*, otra delicia de corte, ahora con otro de los grandes guitarristas, con Albert Collins y su inseparable Telecaster. Una lección de humildad arriba del escenario respetándose mutuamente su grandeza.

You Can Have My Husband, con Irma Thomas, es un interesante dueto con una alegre, sencilla, natural y gran cantante. Una pieza rítmica fabulosamente interpretada por ambos artistas y la banda. *Playin' With My Friends, Pt. 1*, es una pieza alegre que interpreta junto a un joven Robert Cray. *Playin' With My Friends, Pt. 2*, la pieza sigue, pero con la gran Koko Taylor. Y empieza el sensacional Jam con ella cantando un fragmento de *Sweet Home Chicago*, Irma Thomas con *Kansas City*, Ruth Brown con *Ain't Good Lookin´*. Y para el explosivo final, *Hey, Hey The Blues Is Alright*, con todo el elenco en escena.

B.B. King, llamado el "Rey del Blues", falleció el 14 de mayo de 2015 en las Vegas, Nevada a los 89 años de edad. **Joe Louise Walker** continúa blueseando a sus 69 años, actualmente promociona su disco *Journey At The Heart Of The Blues*, realizado junto a Bruce Katz y Giles Robson. **Ruth Brown**, falleció a los 78 años, el 17 de noviembre de 2006 en Henderson, Nevada. **Buddy Guy** con 82 años de edad se erige como una leyenda viviente y su más reciente disco, *The Blues Is Alive And Well* está nominado a los premios Grammy 2019. **Albert Collins** murió el 24 de noviembre de 1993 en Las Vegas, Nevada, a sus 61 años. **Irma Tomas**, conocida como "La Reina del Soul de Nueva Orleans", actualmente tiene 77 años, en 2007 ganó un premio Grammy en la categoría de "Mejor Álbum de Blues Contemporáneo" por el álbum *After the Rain*. **Robert Cray**, actualmente cuenta con 65 años de edad, su más reciente álbum de 2017, *Robert Cray & Hi Rhythm,* es la décima octava producción discográfica de su prolífica carrera. **Koko Taylor**, conocida popularmente como "la Reina del Blues" murió el 3 de junio de 2009 en Chicago, Illinois a los 81 años de edad.

Huella Azul

Bourbon Blues Ensemble, blues con un giro

María Luisa Méndez

Bourbon Blues Ensemble es una banda de blues originaria de León, Guanajuato México. Se formó en 2014 cuando el cantante/compositor Lanch invita al guitarrista Fernz y al bajista Alessandro Bergamo para grabar una canción con enfoque de blues. Tan pronto como la termininaron, se dieron cuenta de que "*el tiempo era perfecto para crear sonidos de blues*".

Un poco después se les unió el pianista Jonathan Stephens, dándole un nuevo toque a la música con su forma peculiar de tocar, con ese estilo poderoso y clásico, generando un sonido distintivo con el que la banda comenzó a probar nuevos instrumentos: guitarra cigarbox y la armónica. El sonido del conjunto está inspirado en músicos de blues que van desde Robert Johnson, Buddy Guy, B.B. King, Stevie Ray Vaughan, y Eric Clapton hasta John Mayer.

La entrevista.

CB. ¿Desde cuándo y cómo es que nace Bourbon Blues Ensemble?

Alessandro. El Bourbon Blues Ensemble nace en 2014 de la colaboración musical entre Lanch, Sergio Zavala (Fernz) y Alessandro Bergamo, lo cual tiene como consecuencia la solidificación de un nuevo concepto musical de blues, con la finalidad de mantener vivo el género a través de la exploración de diversos lenguajes musicales.

CB. ¿Cómo describen musicalmente su proyecto?
Alessandro. Creo que la mejor forma de describirlo es algo que nos dijo una persona en una gira de trabajo que hicimos en Texas, "*Your music is blues, blues with a twist*" Que supongo se puede traducir como "*Blues con un giro*" Aunque hacemos blues, las influencias musicales de cada miembro quedan impregnadas en las composiciones, y obtenemos algo nuevo, el blues de Bourbon Blues Ensemble.

CB. ¿Quiénes conforman la alineación de la banda?
Alessandro: Fernz en la guitarra, dobro y cigar box; Jonathan Stephens en el teclado, armónica y voz; Alessandro Bergamo en el bajo; Jacky Granados en la voz; Alex River en la voz; y Xavier Stephens en la batería.

CB. ¿Qué ha sido lo más preciado que han obtenido del blues para su música?
Alessandro. Lo más importante es la oportunidad de poder explorar sentimientos por medio de la música, y de expresar a través de un género ajeno a la cultura mexicana dichos sentimientos.

CB. ¿De quiénes vienen sus principales influencias como grupo?
Alessandro. Desde B.B. King hasta John Mayer. La banda toma influencias de géneros de blues y de música experimental, incorporándolo en nuestro estilo.

CB. Individualmente, ¿A quién admiran y de quién han recibido influencia para tocar?
Alessandro. La mayor influencia en el estilo musical de Alessandro Bergamo en el bajo es Scott Devine, con influencias que van desde Nikki Sixx hasta Miles Davis. Las influencias vocales de Jackie son personajes como Ella Fitzgerald, Nina Simone, Janis Joplin, Etta James y Beth Hart. Mientras que las influencias musicales de Fernz incluyen a Black Sabbath, B.B. King, Steve Vai, Stevie Ray Vaughan, Robert Johnson, Slash, Chuck Schuldiner, John Lee Hooker, entre otros. A Jona siempre le ha gustado la música de Ray Charles, Michel Camilo, Damian Lazarus, Phil Collins, con el sentimiento de Jason Becker.

CB. ¿Cuáles consideran han sido sus principales presentaciones en estos años de trayectoria?
Alessandro. Hemos tenido el honor de presentarnos en algunos de los mejores festivales de blues en México como: Festival Internacional de Blues en Pozos, Festival Madero Blues, Festival Queretablues, Jalpa Rock & Blues Fest, Festival de las Luces Cárcamos León, Festival Internacional Cervantino, Talento Radioactivo III Edición. Así como presentaciones personales como parte de la promoción de nuestro disco.

CB. ¿Qué nos pueden decir de su material grabado a la fecha?
Alessandro. Tenemos un LP titulado "Bourbon Blues Ensemble Vol. 1" con 10 temas propios, el cual recibió excelente aceptación con reseñas y entrevistas en revistas como "Blues Matters" de Inglaterra, "Indie Minded" de Estados Unidos y "Blues.Gr." de Grecia entre otros. Grabamos también parte del soundtrack para una película coproducida en México/Estados Unidos titulada "The Line that Divides" dirigida por Cesar Alejandro. En el soundtrack está incluido el tema "La Llorona" una canción popular mexicana, claro con nuestro toque de blues. Actualmente estamos promocionando nuestro último sencillo "The Devil in You" con mucho éxito en las plataformas digitales, en tan solo 15 días superamos las 5 mil escuchas sólo en Spotify. Este tema marca de una forma clara hacia donde queremos impulsar el blues.

CB. ¿Cuáles son sus objetivos a corto plazo?
Alessandro. Seguir componiendo música, editar nuevo material, pisar nuevos escenarios del blues en el país, así como en el extranjero.

CB. ¿Cómo se les puede contactar y saber de sus actividades y presentaciones?
Alessandro. Toda la información la concentramos en nuestra página web www.bourbonblues.net y por supuesto en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, etc. Busquen Bourbon Blues Ensemble en sus redes favoritas y ahí nos encontrarán.

CB. ¿Algo más acerca de sus actividades que deseen agregar?
Alessandro. Estamos pensando en iniciar un podcast enfocado al blues y continuar con actividades que ayuden a fomentar el género.

CB. ¿Quieren obsequiarnos un mensaje para los lectores de Cultura Blues?
Alessandro. La escena del Blues en México es complicada, existe un bombardeo de ciertos géneros musicales de consumo desechable que no permite a los géneros alternativos entrar al mercado. Es increíble pensar que una banda de blues de México pueda tener más reconocimiento en el extranjero que en su propio país. Sin embargo, vemos que la escena está cambiando, con más festivales y aceptación de la gente, eso nos motiva a mantener el blues vivo #KeepingBluesAlive.

Bourbon Blues Ensemble - The making of Vol.1 - Teaser
https://youtu.be/G6Stnxe_THI

Cultura Blues de visita

En el Foro del Tejedor con Iraida, Nico y Alain

Rafael Arriaga Zazueta

Empezamos el año 2019 con una gran felicidad, en el concierto: *Viaducto del Blues del Delta*, realizado en el Foro del Tejedor el pasado viernes 11 de enero. Música al corazón con Iraida Noriega, Nico Maroto y Alain Derbez.

FORO
DEL
TEJEDOR

FORO
DEL
TEJEDOR

FORO
DEL
TEJEDOR

TEJEDOR

TEJEDOR

Cultura Blues de visita

En “El 61” con The Wolf Blues Man

Rafael Arriaga Zazueta

En “El 61” con *Alfredo García Macano: “The Wolf Bues Man”,* presentando un blues que sabe auténtico, sin vueltas, sin excusas de lugares lejanos perdidos en el color de la piel. Todo un “Power Trio” para terminar un sábado, 12 de enero, como se debe... en domingo 13.

Cultura Blues de visita

En “El 61” con Radio Blues

Rafael Arriaga Zazueta

Radio Blues, con una nueva alineación (Elihú Quintero, Edgar Ordoñez, Adrián Bosques y Jair Martínez), dando un concierto de súper lujo en “El 61” con invitados enormes como: Rafael Tranquilino y Nay Stanfield. Gran noche (sábado 19 de enero) de blues, rock, y swing.

Colaboración Especial

A 10 de años de "Palabra de Blues… al aire" Pt. I

José Luis García Fernández

Constantemente en redes sociales su van presentando diferentes dinámicas para mantener el interés entre los asiduos usuarios. Por ejemplo, en Facebook recientemente se inundó de publicaciones con el reto "#10YearsChallenge", un comparativo entre imágenes o situaciones de hace 10 años con lo actual.

En este contexto, nos preguntamos, ¿qué hacíamos nosotros en ese lejano 2009? Y bien, la respuesta es que trabajábamos ya en el proyecto, *Palabra de Blues*, revista digital antecesora directa de *Cultura Blues*, que tuvo su nacimiento en abril de ese año 2009. Pero un poco después, participábamos en la Convocatoria para programas de Radio, en Código DF Radio en Línea de la Secretaría de Cultura del Gobierno del DF, de ese entonces.

Y tuvimos la fortuna de ganar un espacio para una temporada de 13 programas, que iniciaron en octubre de 2009, el proyecto se llamó "Palabra de Blues… al aire". El equipo que se formó para realizar el programa fue con: Roberto López y un servidor, José Luis García Fernández, como titulares; José Luis Sotelo, productor; Alfredo "Freddy" Reyes, conductor; y como colaboradores, Luis Eduardo Alcántara y Arturo Olvera; más invitados.

A continuación, en esta primera parte, una entrevista en relación al proyecto que se nos hizo en la edición de noviembre 2009 de Palabra de Blues, y para la segunda parte, los contenidos de los programas.

La entrevista

“El pasado viernes 9 de octubre (2009), comenzó la grabación del material para *Palabra de blues... ¡al aire!*, por tal motivo se dieron cita en los estudios de Código DF Radio Cultural en Línea, allá por los rumbos de San Ángel, los integrantes del equipo de trabajo, encabezados por José Luis García Fernández y Roberto López, titulares del proyecto, el productor de la estación, José Luis Sotelo, el conductor Alfredo "Freddy" Reyes, los colaboradores, Mario Martínez, Luis Eduardo Alcántara y Arturo Olvera”.

¿De qué se trata y cuál es el objetivo de "Palabra de blues... al aire"?
José Luis. El programa es una revista musical que refleja los contenidos de la revista electrónica de donde se deriva y que se publica en la página de la AMBLUES desde el pasado mes de abril, tendrá por el momento un formato de 4 o 5 secciones: La Portada, El Reportaje o La Reflexión, La Entrevista, Blues en la Ciudad y La Agenda. Bueno de eso se trata el programa y el objetivo es que se difunda el trabajo de los colaboradores y de la AMBLUES ahora a través de otro medio electrónico de comunicación.

¿Qué consideras que aporte al medio del blues en México, la revista electrónica y ahora el programa de radio por internet?
Mario. Los medios de comunicación son indispensables para la difusión de cualquier actividad cultural. Son los caminos más eficientes para que un mayor número de personas se enteren y compartan actividades comunes. De esta manera, la actividad que se genera en la AMBLUES por medio del boletín "Palabra de Blues" y ahora “Palabra de blues... al aire” en la radio por internet, se suman a los medios establecidos, y sin duda, ayudan a vitalizar la difusión de la música y la cultura del blues en México.

¿Cómo te sientes al formar parte del equipo de trabajo del programa y aún más que eres la voz de todos ellos?
Freddy. Bueno, antes que nada, me siento muy honrado en haber sido invitado a participar en el proyecto radiofónico "Palabra de blues... al aire", mismo que da voz a las inquietudes y deseos de muchos compañeros que de una u otra manera difundimos el blues en México, y muy comprometido con hacer un buen papel al aire ya que considero que el tener un micrófono abierto frente a uno, entraña una gran responsabilidad. El poder tener la posibilidad de llegar a un número considerable de escuchas, es una oportunidad que hay que asumir con mucho cuidado y responsabilidad, sin que por ello caigamos en una atmósfera acartonada ni de velorio, espero poder transmitir de manera adecuada la voz de todos nuestros amigos y compañeros del blues y muy en especial de la AMBLUES; y no quisiera despedirme sin agradecer la invitación a José Luis García, Roberto López y a José Luis Sotelo. Y por supuesto también a Código DF. Mil gracias.

¿Qué te parece ahora la oportunidad de comentar tus artículos en este programa?
Arturo. Veo en este nuevo proyecto, la oportunidad de ganar un espacio más para el blues, ahora en la radio donde tendremos chance de hacer lo que nos gusta, y de dar voz a inquietudes de músicos, promotores, sitios dedicados al género y difundir cualquier actividad relacionada con la música que nos atrae y nos llena de energía. Esperamos agradar y satisfacer las expectativas de los ciberescuchas de Código DF. El blues es parte elemental de nuestras vidas, nos mueve y gratifica y ojalá en poco tiempo podamos contagiar a los escuchas de este ánimo, sobre todo a los jóvenes que de repente desconocen los orígenes de la música que escuchan, y podamos aclarar inquietudes y dudas del público. Por mi parte, es un gustazo compartir con los compas del proyecto. Y que el experimento dure mucho tiempo para bien de los contaminados por ese virus vitalicio que es el blues.

¿Qué te motivó a integrarte a este proyecto radiofónico?
Roberto. El motivo que me llevó a integrarme es el hecho del gusto por involucrarme en proyectos radiofónicos, en los que puedo mostrar la experiencia que he adquirido a lo largo de este tiempo que llevo trabajando en la radio, (nueve años en Horizonte 107.9 FM).

¿Qué opinas, si es más fácil escribir un reportaje o expresarse ante un micrófono?
Luis Eduardo. En mi caso me resulta mucho más fácil, cómodo y hasta artístico expresarme a través de la prensa escrita, debido a que es mi actividad natural pues me desempeño como reportero desde hace 20 años. Ya sea por medio de crónicas, artículos, entrevistas y reportajes, trato de comunicar mis ideas y de representar el sentimiento del público al cual pretendo llegar. Una de esas áreas es la cultura popular, y concretamente expresiones artísticas como la música. Sin embargo, debido a mi profesión he tenido la oportunidad de colaborar en varias ocasiones en algunos proyectos radiofónicos, aunque he de decir que la radio es un mundo completamente diferente, mágico y muy complejo, en donde es muy difícil poder sobresalir así, de improviso.

La radio merece mucho respecto, lo mismo que sus locutores y la gente especializada que ahí trabaja. Tanto mis compañeros de Palabra de Blues y yo, posiblemente nos notemos un poco nerviosos y desencanchados durante las primeras emisiones, pero eso es normal. A medida que transcurran las semanas y adquiramos mayor experiencia, nos iremos soltando y asumiremos la naturalidad que esta clase de programas necesita. El blues mexicano lo merece.

Lado B

Los bajistas, el poder del Blues

Juan Carlos Oblea

Retomando la frase célebre del gran Willie Dixon "I´m the Blues" me hace pensar, no en esa parte de genialidad que lo convirtió en el más grande compositor en la historia del Blues, sino en esa parte que como músico inyectaba con su bajo a las canciones que interpretaba, literalmente él era el Blues. La base musical en una banda de Blues es imprescindible, es el todo, requiere de un bajo potente, pero a la vez rítmico y mesurado, que se deje llevar por el sentimiento y no por la aburrida técnica. Muchos bajistas han desfilado en la historia del Blues, cuatro de los más importantes son sin duda Willie Dixon, Dave Myers, Calvin Jones y Bob Stroger.

Willie Dixon

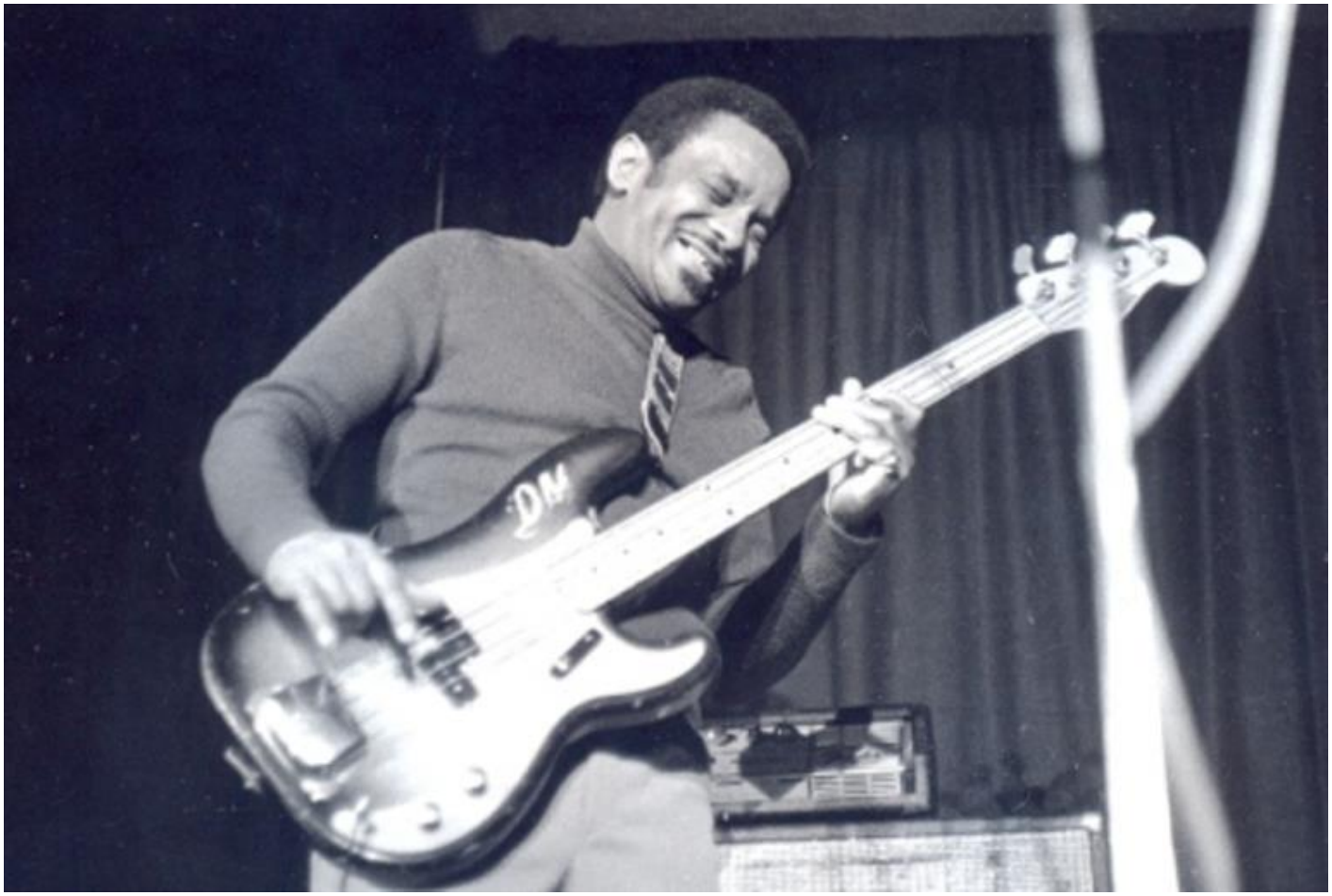
La carrera musical de Dixon comenzó en 1936, actuando con los Five Breezes, los Four Jumps of Jive y el famoso Big Three Trio, grabando discos con todos. El Big Three Trio se caracterizó por haber llevado la armonía cantando al Blues. El verdadero despegue de Dixon fue a su llegada a Chess Records donde se le permitió desarrollarse como artista de grabación, músico de sesión, compositor interno y músico del personal a partir de 1951.

Como músico tocó el bajo en la mayoría de los primeros discos de Chuck Berry, y a finales de los cincuenta trabajó con artistas en el sello Crosstown Cobra, para en ese entonces, bluesmen incipientes como Otis Rush, Buddy Guy y Magic Sam, creando el sonido conocido como "West Side Sound".

En su paso por Chess Records grabó una serie de álbumes a dúo con Memphis Slim en los sellos Folkways, Verve y Battles. Su primer álbum “Willie´s Blues”, fue grabado con Memphis Slim en 1959. Durante la década de los sesentas, Dixon formaría parte de los American Folk Blues Festival, un festival itinerante de Blues que giró por varios países europeos con las mayores estrellas del género.

Willie Dixon - The Big Three Trio (Full Album, 1947-1952)
https://youtu.be/aWXyajy7fBY

En 1969 formó un grupo llamado Chicago Blues All-Stars, un dream team del Chicago Blues encabezado por Johnny Shines en la voz y guitarra, Sunnyland Slim en el piano, Walter Horton en la armónica, Clifton James en la batería y Dixon en el bajo y voces. Apareció en más grabaciones con Memphis Slim antes de lanzar su primer álbum como solista “I´m the Blues” en 1970. Los álbumes le siguieron a intervalos más regulares en los años siguientes que culminó con el lanzamiento en 1988 de “Hidden Charms” con el que ganó un Grammy por mejor grabación de Blues Tradicional.



Dave Myers
De niño, creció escuchando a Lonnie Johnson, un pionero del Blues que vivía en el sótano de la casa de la familia Myers. Junto a su hermano Louis en la guitarra, Fred Bellow en la batería y Junior Wells en la armónica y en la voz, Dave formó el primer grupo de blues eléctrico al que llamaron The Aces.

Con gran influencia del jazz, The Aces perfeccionó el enfoque urbano y sotisficado de interpretar el blues, con ritmos sutiles y percusivos del bajo de Dave que le valieron el apodo de “Thumper”. Dave Myers fue el primer músico de blues en adaptar el bajo eléctrico. Se convirtió en músico de sesión de Chicago a lo largo de la década de los cincuenta, apareciendo en las sesiones de todos los músicos de blues de la época, desde Otis Rush hasta Earl Hooker, pasando por grandes bluesman como JB Hutto, Roosevelt Sykes, Buddy Guy, Otis Spann, y Robert Lockwood Jr entre otros.

Tras la salida de Junior Wells de The Aces, los hermanos Myers junto a Fred Below conforman la banda respaldo de Little Walter a la que llamaron Jukes. En 1970, los hermanos Myers y Below se reunieron bajo el nombre de Aces en 1970 para recorrer Europa antes de volver a tomar caminos separados. Más tarde, Dave formó los New Aces con el líder de Fabulous Thunderbirds, Kim Wilson, el guitarrista Robert Jr. Lockwood (el reemplazo de Louis en el Jukes), y el baterista Kenny Smith.

The Aces - Kings of Chicago Blues

https://youtu.be/KLKprjbgRds

En 1998, Dave Myers finalmente encabezó su primer esfuerzo en solitario, el lanzamiento del sello Black Top, You Can't Do That. A pesar de la amputación de una pierna en el año 2000 debido a complicaciones de la diabetes, Myers todavía se desempeñó regularmente en los meses siguientes, haciendo su aparición pública final en febrero de 2001.

Calvin Jones

Calvin "Fuzz" Jones nació en Greenwood, Mississippi, y se crió en una granja cerca de Inverness, Mississippi.

En su infancia aprendió a tocar el violín y el bajo acústico, y luego se cambió al bajo eléctrico, que se convirtió en el instrumento de su elección. En sus inicios trabajó con Howlin' Wolf, Little Walter y Elmore James. Se unió a la banda de apoyo de Muddy Waters en 1970 y tocó con el grupo hasta 1980. Tocó en los álbumes They Call Me Muddy Waters (1971), Muddy "Mississippi" Waters Live (1979), y King Bee (1981).

Después de la muerte del líder, se unió al baterista de Waters, Willie 'Big Eyes' Smith, en la Legendary Blues Band. Con este grupo, Jones también contribuyó con la voz. En la película de 1980 The Blues Brothers, Jones apareció como el bajista en la banda de blues en Maxwell Street, Chicago, fuera del Soul Food Cafe. El mismo año, Jones y otros del grupo de apoyo de Muddy Waters formaron la Legendary Blues Band, que grabó siete álbumes con Jones tocando el bajo y ocasionalmente proporcionando voces, hasta que el grupo se separó, en 1993.

Jones grabó con Mississippi Heat, presentándose en su álbum debut, Straight from the Heart (1993). Tocó la guitarra y fue el cantante principal en una canción, "Ruby Mae". La canción fue escrita por el miembro de la banda Billy Flynn para la esposa de Jones, Ruby Mae Jones. Jones se presentó en el Long Beach Blues Festival ese año. Fue miembro de la Howlin' Wolf Tribute Band. Con esta banda se le puede escuchar en A Salute To The Chicago Blues Masters de Telarc Records, lanzado en el 2000.

Ronnie Earl, Pinetop Perkins, Calvin "Fuzz" Jones", Willie "Big Eyes" Smith – Yonders Wall
https://youtu.be/LmipinlgXGc

Otra banda de blues con la que Jones tocó fue Jelly Roll All-Stars, con Arthur Williams (voz/armónica), Bob Lohr (piano), Jesse Hoggard (guitarra) y Sam Carr (batería). Jones tocó con otros músicos de jazz y de blues, incluida Cassandra Wilson, en su versión de 2002 de 'Vietnam Blues' de JB Lenoir. Se hizo conocido por su "fuerte bajo eléctrico, su presencia en el escenario, su canto de blues profundo y la risa y sonrisa amistosa que tenía para todos". En años posteriores, Jones vivió en Senatobia, Mississippi. Murió en Southaven, Mississippi, por complicaciones del cáncer de pulmón y un ataque cardíaco, en agosto de 2010, a los 84 años.

Bob Stroger

Bob Stroger vivía en la parte trasera de un club nocturno de blues llamado CBO, donde tocaban las bandas de Howlin' Wolf y Muddy Waters. Su primera banda se llamó Red Tops, un proyecto familiar con su primo Ralph Ramey en la armónica y su hermano John Stroger en la batería. En esa época los bajos Fender no eran muy conocidos, por lo que comenzó tocando el contrabajo, pero era demasiado grande para andar llevándolo de un lado por lo que optó por tocar un bajo casero, una especie de guitarra-bajo, inventado por Elmore James y Homesick James a partir de un listón de madera.

Su referencia principal para adquirir un bajo eléctrico fue Dave Myers, sin embargo, su influencia principal provino de Bobby Anderson y Calvin Jones, que tocaba con Muddy Waters, ellos fueron sus mentores. Luego intentó tocar algo de jazz de vez en cuando, y empezó a escuchar a gente como James Green o Reggie Boyd, de ahí su estilo de tocar Delta Blues metiendo alguna línea de jazz. Posteriormente forma la Joe Russell Blues Band, conformada por él, Willie Kent, Willie Hudson y su hermano. Tocaban blues, pero le aburrió un poco. Él quería mejorar, por lo que intentó tocar jazz, y se unió a la banda de Rufus Foreman, pero económicamente no les iba bien hasta que apareció Eddie King quien con su guitarra revitalizó la banda.

Con esa banda Calvin Jones duró quince años, sus primeras grabaciones fueron "Lonely man" y "Hey Mr DJ". La banda se separa y no es hasta que Jesse Green va a buscar a Jones diciendo que Otis Rush necesitaba un bajista que se fuera a tocar con él, siendo el primero que lo llevó a Europa, a Francia concretamente. En una entrevista para Eugenio Moirón para La Taberna del Blues en 2008, Bob Stroger comenta lo siguiente: *"…Ha grabado muchos trabajos con algunos de los mejores bateristas, como Odie Payne, Robert Covington, Sam Lay, Willie "Big Eyes" Smith… Esas secciones rítmicas, con usted al bajo, eran todas increíbles, pero ¿con qué baterista se encuentra más cómodo tocando?*

Pues mira, me encuentro bien con todos ellos, porque cada uno tiene su estilo, y eso es lo que me hace disfrutar. Tocar con tipos distintos, es distinto en sí mismo y te exige diferentes enfoques rítmicos. Me encanta tocar con Kenny, me encanta tocar con Willie, con Sam Lay… todos me dan una forma distinta de tocar, y así cuando toco con cada uno de ellos, toco de forma diferente. De todas formas, diría que el baterista que más me enseñó, que me enseñó la filosofía de lo que es llevar una banda, de que los guitarristas son los líderes, pero la sección rítmica es la que hace caminar a la banda, fue Odie Payne, él me enseñó cómo hacerlo.

La batería y el bajo son los que llevan a la banda, pueden hacer que suba, que baje… Nosotros controlamos lo que pasa delante. Con Odie hicimos lo del American Folk Blues Festival, y yo creo que con él fue con quien más aprendí, tanto de cómo tocar, como de tocar con gente distinta. Así que sí, me encanta tocar con todos ellos, pero del que más aprendí fue de Odie Payne…"

Bob Stroger - Blind Man Blues

https://youtu.be/f6Q7T8J2bNo

Especial de Medianoche

Billy Branch: visitante distinguido

Luis Eduardo Alcántara

Varios amigos me han estado preguntando con insistencia, cuál es el bluesman que mayor cantidad de veces se ha presentado en territorio mexicano. Bajo reserva de conocer otra mejor opinión, creo que dicho honor recae en el armonicista Billy Branch, pues no solamente actuó tres años seguidos acompañando al jefe Willie Dixon cuando los festivales internacionales de blues arrancaron en el Distrito Federal, allá por 1978, sino que a partir de entonces ha continuado visitándonos con relativa frecuencia, sin importar el lugar o los escenarios. Puede decirse que ama a México, y por supuesto, es plenamente correspondido.

Sirva este artículo para compendiar lo que ya hemos escrito sobre él. Billy Branch llegó al blues por casualidad, por cuestiones del destino. A pesar de haber nacido en Chicago, la Ciudad del blues, nunca tuvo un contacto directo con el género hasta 1969, cuando asistió a un festival organizado por el autor de Hoochie Coochie Man. "*Allí participaron grandes músicos como Koko Taylor, Big Walter Horton y por supuesto Willie Dixon. Antes de eso yo tocaba la armónica, pero nunca había escuchado blues*", recuerda Branch.

Branch se trasladó muy joven a Los Ángeles. Creció escuchando a Jimi Hendrix, James Brown, los Rolling Stones, los Beach Boys y la música de Motown Records. Ya de regreso a su ciudad natal fue cuando sintió el blues en el cuerpo.

"*No puedo explicar lo que sentí cuando escuché por primera vez el blues. Algo me despertó de un sueño, me enloquecí y poco a poco fui asistiendo a clubes para escuchar a Muddy Waters, Junior Wells, James Cotton y todos los demás. Creo que fue el destino*", dice Branch.

Uno de los primeros artistas con los que Branch tocó fue el también armonicista Junior Wells, quien en una ocasión permitió que subiera al escenario para tocar el pequeño instrumento. "*Muchos de los músicos con los que compartí escena ya están muertos. Me ponía nervioso estar al lado de James Cotton, Big Walter Horton, Sunnyland Slim o Jimmy Walker, algunos de los viejos intérpretes. No sabía si lo hacía bien o mal*", evoca. Ahora algunos de los aspirantes a armoniqueros, le piden a Branch que les deje subir al escenario con él, a lo cual regularmente accede de buen modo.

Sobre lo que dice de ponerse nervioso junto a los grandes músicos, cabe recordar una anécdota que leí en una revista Living Blues hace muchos años. Resulta que Bruce Iglauer deseaba grabar un álbum en donde participasen juntos Big Walter Horton y Carey Bell, a lo cual el segundo aceptó de inmediato, sumamente contento. El problema era Walter Horton, pues estaba sumido en el alcoholismo. Se dice que Bell llegó a una buhardilla habitada por Horton, tumbado en un sillón y durmiendo la cruda. Bell comenzó a tocar la armónica de forma escandalosa, impresionante, y la acercaba al oído de Mumbles para que éste notara su maestría. Esto lo hizo por varios minutos como para demostrarle que él sí era un armoniquero en plenitud de facultades.

Cumplió su cometido, el orgullo de Big Walter había irrumpido, despertó de su camorra y le dijo que estaba dispuesto a grabar el disco junto a él para que el auditorio sacara sus conclusiones de quién era mejor. El resultado es ese excelente álbum en Alligator en donde ambos se reparten los créditos. Algo parecido hizo Billy Branch en la primera oportunidad que tuvo de estar a solas con Big Walter. Recuerda que sopló como nunca una serie de ejercicios rápidos, muy ágiles, a lo que Walter Horton respondió, lacónico: no me impresionas con tus figuras niñito, el blues es otra cosa.

Defiende la sangre nueva

En 1997 Billy Branch se reunió con los hijos de Willie Dixon, Carey Bell y Clifton James, famoso baterista del sello Chess, y formó el grupo The Sons of Blues (Los Hijos del Blues), aunque actualmente él es el único sobreviviente de la formación original. En 1981 la Academia del Blues le otorgó el galardón como mejor intérprete de armónica. "*Este fue un premio local. En 1995 y este año, los críticos de Living Blues Magazine me nombraron como el mejor intérprete de armónica*", afirma Branch. El mejor estilo de Billy Branch se ubica entre lo tradicional y lo contemporáneo, una mezcla imaginativa de soul, funk y jazz. Respecto del movimiento contemporáneo de blues, con fuerte base en las raíces, tiene buena opinión. "*Es bueno que regresen a las tradiciones para que el blues no muera. Hay que tener en cuenta que muchos de los grandes bluesmen ya están muertos y otros están a punto de hacerlo, pero el blues nunca morirá*", puntualiza Branch.

Misionero del blues

Si bien está dedicado por completo a la música, Branch divide su tiempo entre el escenario y el pizarrón, ya que lidera un programa estatal denominado "Blues en la escuela", que comenzó como un proyecto delineado por el Consejo de Arte de Illinois. En Argentina le declaró hace tiempo a César Pardinas:

-Parecería ser que el blues tiene hoy buenos intérpretes, pero carece de compositores; se siguen tocando los mismos temas. ¿Qué es lo que sucede?

-No, no lo veo así. La situación del blues está cambiando y, quizá, no sea sólo por decisión de los músicos, el público está pidiendo nuevos temas, un nuevo blues, que no busca cambiar la tradición, sino renovarse.

-Bien, asumimos entonces que la escena del blues está cambiando. ¿Qué nuevos intérpretes destacaría usted?

-Ya mismo se me ocurren Sugar Blue (que toca esa recordada armónica en el tema de los Stones "Miss you") y los guitarristas Larry Mc Gray y John Primer (ambos ya estuvieron en la Argentina). Ellos encarnan parte de la renovación; tampoco tienen la intención de llevar una revolución adelante, pero componen y muy bien.

-¿Se diría que después de lo que sucedió con Steve Ray Vaughan, que le dio un nuevo impulso al blues, esta música necesita siempre de talentos blancos, como los Stones en los sesenta?

-Sí, coincido, yo le llamé el síndrome Elvis Presley. Siempre ha sido así, hay racismo y lo seguirá habiendo. Maestros como Howlin´ Wolf, Muddy Waters y otros murieron sin dinero, mientras que los alumnos blancos se enriquecían con esa música.

El pensador Emily Dubois señaló que el problema del siglo XX es el color, especialmente en los Estados Unidos. Fíjese quién vendió más álbumes de blues en la historia: Eric Clapton. Steve Ray, en su corta carrera, hizo más dinero que B. B. King en su vida. Es doloroso, es la vida y eso es blues también, quizá por eso somos los mejores, finalizó.

Billy Branch & The Sons Of Blues - I'm Ready

https://youtu.be/wZjSad05luo

Billy Branch & Lurrie Bell - Help Me & Don't Start Me Talkin'

https://youtu.be/u60H14uKIkQ

Sesiones desde la Cabina

Reflexiones en torno a la proyección del blues mexicano

Yonathan Amador Gómez

Por allá de los años 80 Betsy Pecanins fue invitada a tocar en Cuba, llegó a la isla con la banda que solía acompañarla: Real de Catorce, la de José Cruz, Fernando Ábrego, Dwigth Carroll, Severo Viñas y José Iglesias.

Real de Catorce visitó en 1987 la entonces URSS, en donde realizó presentaciones por las ciudades de Moscú, Leiningrado, Vilnius y Riga, además por esos años también fueron invitados a tocar en Chicago, en donde ofrecieron conciertos en el Buddy Guy's Legends y en el Rosa's Lounge.

Fito de la Parra, baterista mexicano, integrante del legendario grupo Cannead Heat, antes de sustituir a Frank Cook, formó parte de bandas mexicanas como Los Sinners o Los Hoolingans, y fue parte del grupo de Javier Bátiz, y desde 1967 es el baterista insustituible de la banda de blues estadounidense.

Estos tres ejemplos –retomados aleatoriamente, ya que existen muchos más–, sirven para iniciar una reflexión en torno a la proyección del blues y bluesistas mexicanos en el extranjero. Hace apenas unos meses, los últimos del 2018, un grupo y una solista mexicanos tuvieron unas exitosas giras por el norte y el sur del continente. Por un lado, en septiembre, Radio Blues con Elihú Quintero y Edgar Ordoñez visitaron las ciudades de Seattle y alrededores, en donde tocaron en el Ebey Island Freedom Festival, además de en Vancouver y alrededores, en Canadá.

Por otro lado, en diciembre Tere Estrada, ofreció un concierto y una conferencia muy exitosos en el quinto Festival de Blues en el Río, que se realiza en Corrientes, Argentina.

Tanto Tere como Elihú, me consta, trabajaron arduamente para que estas giras se pudieran concretar, pese a todo y contra todo. Salir del país como músico muchas veces no es lo más fácil si no se cuentan con apoyos institucionales, patrocinios o con recursos propios suficientes. Boletos de avión, que muchas veces los festivales y/o promotores no cubren; alojamiento y viáticos básicos para comer, son algunos de los puntos que se tiene que contemplar y de alguna manera sortear.

La oportunidad nunca caerá del cielo. Las invitaciones a tocar fuera de México se tienen que trabajar, es una labor ardua –que, a falta de managers, los propios, músicos lo tiene que hacer en la mayoría de los casos–. Ellos lo lograron. Tere ya tenía la invitación y su espacio en el Festival de Corrientes, Argentina, pero no tenía manera de costear el boleto de avión, movió cielo, mar y tierra y lo consiguió, se paró sobre el escenario y demostró de qué está hecho el blues y rock mexicanos, la gente le aplaudió y fue un éxito.

Pero ésta no es la única vez que Tere Estrada busca una proyección internacional a su música. A lo largo de sus 30 años de carrera, ha tocado en Noruega, Italia, Dinamarca, Bélgica, España, Alemania, República Checa, Estados Unidos y es, hasta donde sé, la única bluesista y rockera mexicana que ha tocado en Festivales de Nepal e India.

El caso de Elihú es similar, su cercanía a músicos extranjeros a partir de los varios festivales internacionales de blues que ha organizado en la Ciudad de México, lo ha llevado a alternar con bluesistas de España, Brasil y Estados Unidos, y eso lo ha llevado a tejer alianzas y amistades. Luego de posponer el viaje por unos meses, en el último cuatrimestre del año pasado se pudo concretar su participación en el Ebey Island Freedom Festival, en donde fueron recibidos con éxito y reconocimiento, tanto por la gente como por los músicos con los que alternaron; y ya planean regresar.

Al principio hablamos de tres ejemplos exitosos de bluesistas mexicanos con proyección más allá de nuestra frontera. Los tres con un común denominador, su proyección la buscaron, la trabajaron, no les cayó del cielo.

En una escena nacional en donde la falta de profesionalización es un grave problema, vemos esfuerzos aislados, como los antes mencionados, para generar un impacto tanto dentro como fuera de nuestro país. Músicos comprometidos y respetuosos, primero con su música y luego con el público es lo que le hace falta a la escena mexicana. No digo que no existan más casos como los de Tere, Elihú, o los tres que mencionamos al principio, pero, como ya hemos dicho en otros momentos, aún falta mucho trabajo que hacer en todas las áreas: músicos, promotores y difusores, etcétera.

Foto: Radio Blues con Rafael Tranquilino en “El 61” CDMX enero 2019, por Rafael Arriaga Zazueta

@YonAmador
sincopablues@gmail.com
https://sincopablues.wixsite.com/sincopablues

Diván el Terrible

¡Te amo!
Yo también, pero ¡me da pena!

Octavio Espinosa Cabrera

Para: Mario González (Los Hot Tamales) y
Martín "El Rey León" (Rhino Bluesband)

Don't be shy just let your feelings roll on by
Don't wear fear or nobody will know you're there
Just lift your head, and let your feelings out instead
And don't be shy, just let your feeling roll on by

(No seas tímido, deja que tus sentimientos fluyan
No temas o nadie sabrá que estás ahí
Sólo levanta tu cabeza y deja salir tus sentimientos.
Y no seas tímido, sólo deja que tus sentimientos fluyan)
Cat Stevens

A lo único que hay que temer es al miedo.

¿Qué paraliza a las personas en las escaleras de un edificio durante un sismo?

¿Qué alumno teme levantar la mano ante la pregunta del maestro, por no estar seguro de su conocimiento y ser objeto de burlas si llega a equivocarse?

¿Cuántas frases tiernas se quedan en el alma y no llegan a la persona destinataria?

¿Cuántos aplausos no recibidos, por no tener el ímpetu para dar un paso al frente durante nuestro solo?

En la duda, abstente.
El miedo se apodera de nuestro poder de decisión e interfiere de forma negativa en todo lo que podamos hacer con nuestras vidas. Son obstáculos para disfrutar de la vida que queremos y podemos tener, son esas vocecitas, que nos dicen que es mejor no hacer algo, que es mejor no asumir un reto, esa ansiedad que nos hace pensar que es mejor aguantar una situación porque el cambio puede ser peor.

El miedo es muy útil ante situaciones reales, peligros inminentes, nos vuelve prudentes y nos libra de todo mal.
El otro el que está casado con lo desconocido, que no tiene justificación, que está alejado de todo soporte tangible, imaginario, es decir, que el desconocimiento de un riesgo es sustituido por una imagen aterradora, indefinible e inexplicable, en el peor de los casos nos paraliza o, de otro modo, nos impide participar en *las cosas buenas de la vida*.

Mi barrio me respalda.
El humano como animal organizado en sociedad se incorpora de manera "natural" a una gran diversidad de grupos formales: escuelas, trabajo, religión, o de manera espontánea en grupos informales, equipos deportivos, grupos musicales, bandas delictivas; todos tienen en común una tarea o meta en común.

Esta incorporación a un grupo fomenta la seguridad, la autoestima; el sentido de pertenencia fortalece al grupo en el que sus miembros comparten intereses y fines en común para obtener satisfactores, psicológicos o materiales y desechar miedos irracionales.

Este modelo, obviamente, aplica para los grupos musicales, de este modo esta comunidad fortalece a sus miembros para que adquieran, reconocimiento, gratificaciones estéticas, cognitivas y si, por fortuna, el liderazgo de la banda estimula la sensación de gozo, se disfrutará enormemente durante el momento de creación en el escenario. Así el grupo se define, como un conjunto de personas interdependientes; en ese sentido constituye verdaderamente un organismo, una colección de individuos, con un mismo objetivo.

Del mismo modo en el seno del grupo se desarrolla un sistema de "tensiones", ora positivas, ora negativas, dependientes del juego de los deseos y las defensas; así, su comportamiento consistirá en un conjunto de operaciones tendientes a resolver esas tensiones y a restablecer un equilibrio más o menos estable.

El grupo se constituye, así, en el lugar y foco de interacción suele provenir de la conjunción de diversos proyectos particulares. Se producen reglas que son seguidas implícita o expresamente por los miembros pueden ser preexistentes o surgir en forma progresiva de las interacciones. Cuando se trata, en esencia, de estar juntos, los miembros están "centrados en el grupo" y predominan los factores afectivos que cohesionan o, desafortunadamente, separan a sus integrantes.

El grupo ¿un fin o un medio?
En cuanto el grupo asume el proyecto y genera metas, en cuanto cada uno de los miembros haga suyas las metas, reglas y objetos gratificantes, una banda será un grupo de trabajo con división de funciones y responsabilidades bien definidas, dentro y fuera del escenario.

Por otro lado, el pertenecer a un grupo no significa que vamos a desechar todos nuestros miedos, pero, al menos nos permitirá aprender a controlar y enfrentar nuestras ansiedades, porque estamos seguros de que nuestra banda nos garantiza que progresaremos en el autoconocimiento a partir de lo que representamos para los otros miembros de la banda. De este modo ***daremos un paso al frente por nosotros, por nuestro ego, por la banda y por el público.***

Desgraciadamente no todas las bandas funcionan como un medio sino como un fin para los que creen que "apropiándose" del conjunto e imponen reglas, criterios o metas autocráticas, que imponen su criterio y deseos al resto de los artistas, paralizando la creatividad, porque los demás miembros se convierten en jornaleros, empleados, mercenarios o como quieran llamar a aquellos que se conforman con tocar siempre lo mismo o llegar hasta donde están sin otro horizonte; deberíamos trastornar esta situación o cambiar de banda.

Afortunadamente, la pertenencia al grupo, cohesión del grupo y los éxitos colectivos serán producto del funcionamiento eficiente de la banda, y, si esta banda nos cobija, estimula y enseña daremos infinidad de pasos al frente. Cuando uno o varios miembros de la banda asumen la dirección y los objetivos de la banda y buscan la integración de todos en el éxito, nos encontramos con buenos líderes y amigos.

Anuncio

La Poesía tiene su Norma

Yo te daba mi sentir

Norma Yim

Escúchalo en voz de su autora en la columna "La Poesía tiene su Norma"
Con música de fondo, Rappahannock Blues por John Jackson del disco Instrumental Blues Deep Cuts

Yo te daba mi sentir,
a diario te decía que eres tú,
con quién podría yo vivir soñar,
con quién volaba por la eternidad.

Pero mis alas no las tengo ya,
cortaste mis deseos de volar,
cortaste con mis sueños de soñar,
cortaste con mis ganas de poderme yo casar.

Han pasado ya tres años,
han pasado tres regalos.

El primero, Dios me dio un hijo,
que me roba el corazón.
El triunfo de escribir esta canción,
que puedes escuchar hasta llorar.

Qué puedo yo decirte con valor,
que tu hermano, es el autor,
de todas mis sonrisas, mis canciones,
de todas esas noches de pasión.

De días interminables de calor,
por eso hoy, las gracias que te fuiste,
yo te doy.

Recomendaciones

Blind Raccoon presenta. Capítulo IV

José Luis García Fernández

Tomislav Goluban – Chicago Rambler (2019)

Después de 20 años de intenso estudio de una de las mejores formas de arte de Estados Unidos, y desde lejos de su tierra natal, Croacia, el cantante, compositor y maestro de la armónica, *Tomislav "Little Pigeon" Goluban*, hizo un viaje a Chicago para grabar su décimo álbum de estudio, *Chicago Rambler*, un disco con auténtica música de blues.

Goluban reclutó a figuras prominentes en la escena del blues de Chicago, liderados por el aclamado productor y guitarrista, Eric Noden, para colaborar con él en 11 nuevas canciones escritas para el proyecto. Hace un año, Tomislav voló a Chicago para grabar en los Estudios Joy Ride. Noden, sabiamente, introdujo dos "Hijos del Blues" para la sección rítmica; a P. EJ. McDaniel en el bajo y a Kenny "Beedy Eyes" Smith en la batería, ambos de prestigiosas carreras que preservan su herencia musical.

El armonicista Joe Filisko también contribuyó al proyecto tocando la armónica en dos canciones, y el ingeniero Blaise Burton fue el encargado de la consola para la frenética sesión de dos días. Con este álbum, Tomislav Goluban cumple su sueño de vagar por las calles musicales de la ciudad que dio a luz a muchos de sus héroes y convertirse en un genuino vagabundo de Chicago.

Tomislav Goluban - Locked Heart
https://youtu.be/ay6B8Qbf1gQ

Peter V Blues Train - Shaken But Not Deterred (2018)
Peter V Blues Train, es una banda de blues contemporánea y muy trabajadora, que ha estado teniendo mucho éxito de gira desde su formación en 2013. Los veteranos de la escena de Nueva York y Nueva Jersey han vuelto a causar impacto con su extraordinario segundo álbum, “Shaken But Not Diserred”. Las nueve pistas originales y cuatro nuevas versiones grabadas por Joseph DeMaio en Shorefire Recording Studios, son una sofisticada combinación de blues moderno con toques de jazz y funk que demuestran que la banda está en el negocio.

El cuarteto está dirigido por el guitarrista y vocalista Peter Veteska, también conocido como Peter V; está respaldado por Alex D'Agnese en la batería, Sean "Gravey" Graverson en el bajo y Aron Gornish en los teclados. Se le unen algunos amigos especiales, entre ellos Jeff Levine (órgano B3) y Danny Walsh (sax), para reforzar el sonido y agregar diversión y fuego a una mezcla ya potente.

Este enérgico segundo lanzamiento del 2018, "Shaken But Not Diserred", sin duda seguirá los pasos de su tercer álbum, "Running Out Of Time", manteniendo a The Peter V Blues Train en las listas de éxitos y seguramente recibirá críticas entusiastas y positivas, manteniendo la presencia de la banda en la vibrante y original escena del blues de la Costa Este.

Peter V Blues Train – At Long Branch Studio
https://youtu.be/PWs0sTltSH0

Sandy Carroll - Blues & Angels (2018)
Catfood Records realizó en octubre de 2018 el lanzamiento de Blues & Angels, el nuevo álbum de la cantante/compositora/ y tecladista, Sandy Carroll. El disco fue producido por su esposo Jim Gaines, ganador de un premio Grammy, cuenta con apariciones especiales: del cantante Johnny Rawls, los guitarristas Rocky Athas y Bernard Allison, así como muchos miembros del famoso equipo de estudio Muscle Shoals, incluido el bajista, David Hood y el tecladista Clayton Ivy.

Es su cuarto álbum para el sello y viene después de que los álbumes anteriores se enfocaran en sus conexiones con la música americana y country. "*Volver al blues es mi zona de comodidad*", dice Sandy Carroll sobre el nuevo álbum. "*Este álbum fue uno de los más difíciles de escribir porque realmente quería decir algo sobre lo que está pasando a nuestro alrededor, mientras me mantengo fiel al género de la tradición de esta música*".

"*El blues no es sólo de a las tres de la mañana o de un hombre que engaña. También tiene que ver con la pérdida de un ser querido, el estado de nuestro mundo, la depresión, la mortalidad, curar el dolor. Creo que experimenta esto para conocer la verdadera alegría de la gratitud o de bailar como un niño, sabiendo que el amor realmente es algo maravilloso*", continúa Carroll. "*La música de blues es universal y nos permite saber que nunca estamos solos en momentos de dificultad o asombro*".

En *Blues & Angels*, Carroll toca una amplia variedad de sentimientos y verdades universales. "*Algunas de las canciones están escritas para sanar*", concluye Sandy.

Sandy Carroll - Love Is A Wonderful Thing
https://youtu.be/PnGh4fQiecc

Scott Sharrard - Saving Grace (2018)
El director musical de Gregg Allman, *Scott Sharrard*, toma el centro del escenario, con el respaldo de Hi Rhythm of Memphis, The Swampers Of Muscle Shoals y de Taj Mahal, participantes del último material original conocido de Allman. Al repecto de este material, la revista Rolling Stone afirma: "*El resultado del próximo álbum de Sharrard,* Saving Grace*, es una explosión de agallas, lleno de armonías vocales y pasajes de guitarra alucinantes, dignos de Allman Brothers. Gregg hubiera estado orgulloso"*.

The Allman Brothers (Gregg y Duane) crearon más que una banda, tipificaron un nuevo género de música, el Rock Sureño, y crearon las bases para un legado musical eterno, ya que muchos de los miembros de la banda y sus ideas crearon proyectos paralelos exitosos y grupos renovados. En su quinto álbum en solitario, *Saving Grace*, el guitarrista Scott Sharrard continúa con su misión, después de pasar casi una década como Director Musical de la Banda de Gregg Allman; coescribió varias canciones con é y ganaron dos nominaciones a los Grammy en 2017, por el último álbum de estudio, "Southern Blood".

Los once nuevos temas son un ejemplo del sonido sureño con raíces de rock, blues, soul y R&B clásico, centrándose en el fuerte trabajo de guitarra y slide guitar Sharrard, y excelentes voces, respaldados por una sección de ritmo apretado, condimentados con letras que exaltan los valores, aspiraciones y excesos de la ética de la clase trabajadora del sur. Producidas por Sharrard con Scott Bomar y Charles Martinez, las sesiones se llevaron a cabo en Memphis, en los históricos Estudios FAME en Muscle Shoals, Alabama. La mitad del álbum incluye la sección Hi Rhythm (Howard Grimes, el Reverendo Charles Hodges y Leroy Hodges), y la otra mitad con los renombrados músicos de Muscle Shoals, David Hood, Spooner Oldham ("The Swampers") y Chad Gamble. El álbum también incluye el último original conocido de Gregg Allman, "Everything A Good Man Needs", un tema coescrito con Sharrard, contiene la colaboración de Taj Mahal y Bernard Purdie en la batería. El excelente álbum "Saving Grace" de Scott Sharrard consolidará apartar su lugar en el panteón de las raíces americanas y la música soul.

Scott Sharrard - Saving Grace
https://youtu.be/my4jdT2YPo8

Glen Clark – You Tell Me (2019)
El pianista Glen Clark, nacido en Texas, ha estado escribiendo y tocando una mezcla de música de honky-tonk, blues, soul, country, gospel y rock 'n' roll toda su vida. Construyó una carrera respetada como colaborador de súper estrellas como Delbert McClinton, Bonnie Raitt, Kris Kristofferson, y Willie Nelson, por nombrar solo algunos. Clark se mudó a Los Ángeles y encontró su propio éxito como compositor y arreglista, incluyendo bandas sonoras y formó su propio grupo, The Glen Clark Band.

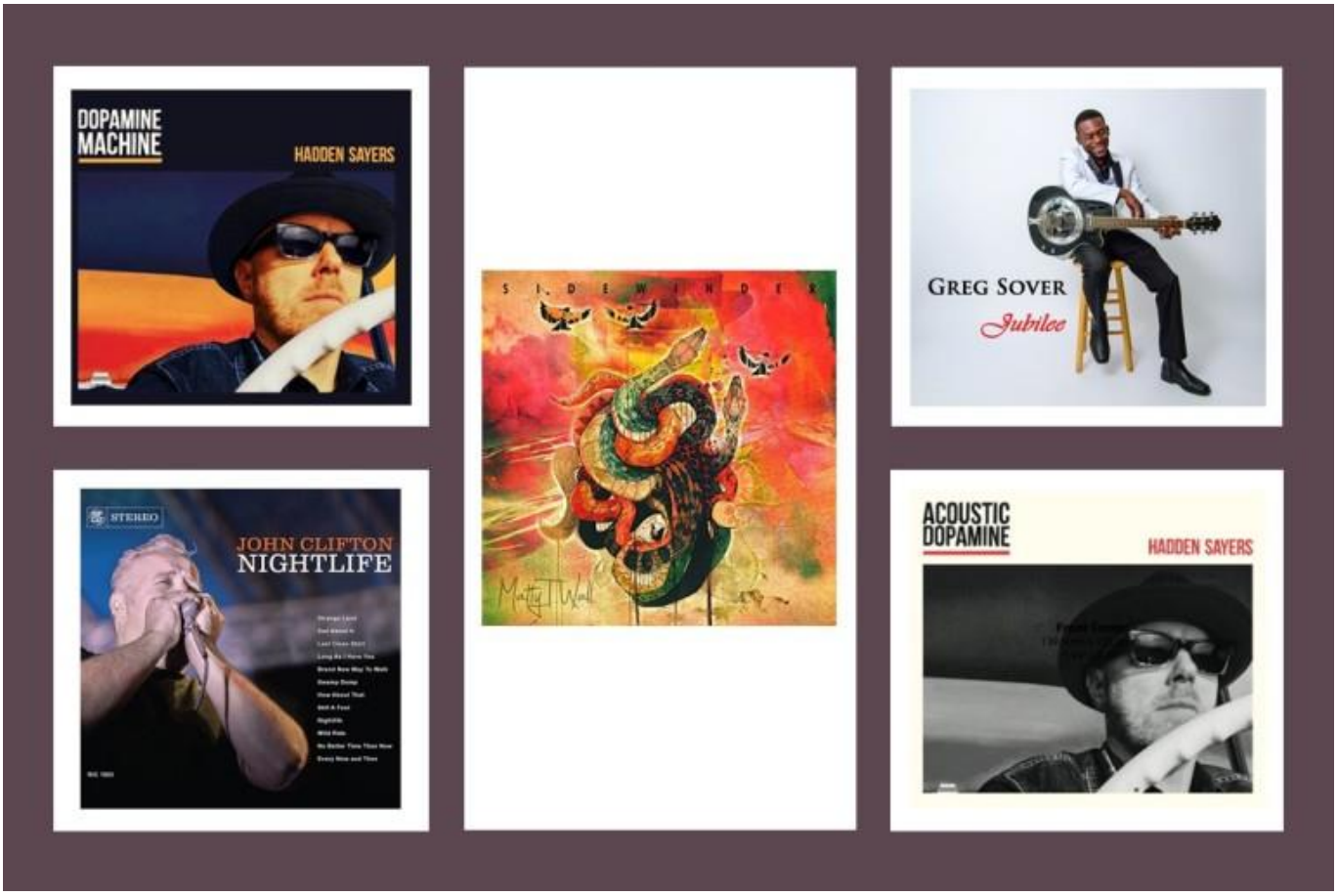
En su primer álbum en solitario *You Tell Me* desde 1994, Clark está respaldado por músico veteranos de ideas afines; Jim Milan en el bajo, Sam Swank en las guitarras y el baterista John Bryant (coproductor con Clark), que también se hizo en la escena musical del norte de Texas. Las diez nuevas pistas grabadas en Fort Worth Ranch House atestiguan todas las influencias que Clark ha adquirido desde que comenzó a tocar música en los bares de Fort Worth, Texas, a la edad de 16 años a mediados de los años sesenta. Sus habilidades vocales y de composición de canciones abarcan toda la gama de la música estadounidense, temas como los de Gregg Allman, Bruce Springsteen, Jackson Browne y de su amigo más antiguo, Delbert McClinton.

Glen Clark - When the Time is Right
https://youtu.be/KegRrLUTs00

Recomendaciones

De Frank Roszak Promotions. Parte XVI. 5 proyectos distinguidos

José Luis García Fernández



5 proyectos distinguidos con diferentes propuestas musicales alrededor del blues, de la familia de *Frank Roszak Promotions* se presentan en esta edición de febrero con sus más recientes producciones discográficas…

Greg Sover – Jubilee (enero 2018)

El prometedor joven vocalista y guitarrista Greg Sover, que actúa en Filadelfia, es un intérprete de blues-rock muy prendido que empleó un estilo estridente para la mayoría de los temas originales de su álbum debut. *Jubilee* es el que le sigue a su primer disco, *Songs of a Renegade* (2016). Si bien no hay mucho tiempo entre los dos álbumes, hay un interesante crecimiento musical, con Sover moviéndose en una dirección más hacia el blues.

Jubilee, tiene sólo siete pistas, pero es blues, tanto en música como en producción. Las canciones de su primer disco tenían algunas pistas agradables, pero en general se escuchaban con sobreproducción, dándole a todo un brillo que a veces hacía que Sover fuera difícil de detectar. *Jubilee* todavía tiene un sonido bastante producido, pero ahora se siente más presente.

Lista de canciones. 1. Emotional: 2. Jubilee; 3. Hand On My Heart; 4. As The Years Go Passing By; 5. I Give My Love; 6. Temptation (live); 7. Hand Of My Heart (short edition).

Sover está en su mejor momento cuando no sólo toca el blues, sino que se expande. Si bien es un adepto a la composición de canciones contemporáneas para adultos, cuando se conecta con el blues tradicional en pistas bien producidas, se le ocurre algo que no suele escucharse en el blues y el blues rock.

Greg Sover Band - As The Years Go Passing By
https://youtu.be/wQINnJRdu7g

John Clifton – Nightlife (mayo 2018)
Como co-fundador (con su hermano Bill Clifton) de The MoFo Party Band de Fresno, *John Clifton* se ha consolidado como uno de los líderes de blues más demandados de California Central desde que comenzó a finales de los años 80. Su presencia gutural y armónica y sus actuaciones de alta energía han cautivado a las audiencias en todo el mundo.

Recorriendo el camino desde los primeros días y realizando más de 150 presentaciones al año, John realiza giras regularmente en los Estados Unidos y ha encabezado algunos de los lugares y festivales más conocidos de toda Europa, como el Beersel Blues Festival en Bélgica, y el Blues Express and Polish Boogie Festivals, ambos en Polonia. ¡También ha electrificado audiencias en festivales y sedes en las islas de Nueva Zelanda y Fiji!

En 2018 publico un nuevo CD en Rip Cat Records "Nightlife". Este álbum ha recibido excelentes críticas y la canción "Still A Fool" fue la número 10 de los mejores lanzamientos en el programa Top 15 de Rack of Blues Radio en BB Kings Bluesville en Sirus XM Radio. También ha tenido un extenso recorrido en apoyo del CD en el medio oeste y la costa este en el verano de 2018. John Clifton es uno de esos músicos raros que se ha dedicado al blues y ha encontrado un éxito y una relevancia contínua al permanecer dedicado, emocionado, trabajador y concentrado.

Los músicos en Nightlife son: John Clifton: voz, armónica y guitarra; Scott Abeyta: guitarra; Matt Moulton bajo; John Shaffer: batería; Roman Rivera: batería; Bartek Szopinsky: piano.

Lista de canciones: 1. Strang Land; 2. Sad About It; 3. Last Clean Shirt; 4. Long As I Have You; 5. Brand New Way To Walk; 6. Swamp Dump; 7. How About That; 8. Still A Fool; 9. Nightlife; 10. Wild Ride; 11. No Better Time Than Now; 12. Every Now And Then.

John Clifton - Swamp Dump
https://youtu.be/r36DKLyeUcE

Matty T Wall – Sidewinder (julio 2018)
El Blues Rocker australiano, Matty T Wall lanzó su muy esperado nuevo álbum, *Sidewinder*, el 2 de julio de 2018. Con la ayuda de Stephen Walker en el bajo, Ric Whittle en la batería, Gordon Cant en los teclados, Deli Rowe en los coros, Steve Searle en los metales y Jonas Petersen en las cuerdas. El álbum combina elementos de varios géneros, especialmente blues, hard rock y pop. La habilidad con la guitarra de Wall parece ser lo más importante que se destaca en todo el álbum, como un faro fuerte que guía los procedimientos musicales. Sin embargo, su voz también tiene mucho peso y parece que ha mejorado mucho desde el anterior álbum.

En general, con Sidewinder, Matty T Wall reproduce los tipos de música que ama y, al mismo tiempo, es creativo con un montón de géneros tan familiares. Todo es algo que suena bastante fresco; en el sentido de que realmente no es como algo que se haya escuchado al menos en los años recientes. Él está haciendo una música realmente genial y solo se puede esperar que tenga una mayor exposición en la mayor nación amante del blues y el blues-rock del mundo; en los Estados Unidos de Norteamérica.

Lista de canciones: 1. Slideride; 2. Sidewinder; 3. Something Beautiful; 4. Change Is Gonna Come; 5. Can't Stop Thinkin'; 6. Shake It; 7. Going Down; 8. Ain't That The Truth; 9. Sophia's Strut; 10. Walk Out The Door; 11. Leave It All Behind; 12. Mississippi Kkkrossroads.

Matty T Wall – Sidewinder
https://youtu.be/Ujhp-Km8Yrk

Hadden Sayers – Dopamine Machine y Acoustic Dopamine (septiembre 2018)
Hadden Sayers nació en Nacogdoches, TX y se crió en Sugar Land. Comenzó a tocar la guitarra cuando era un adolescente y se sumergió en la música en vivo mientras estudiaba en la Universidad de Texas A&M en College Station, TX. Estudiar ocupó un segundo lugar en las sesiones de jam de toda la noche y las actuaciones con las leyendas de Blues y Texas, Gatemouth Brown, Joe Ely, Omar y The Howlers, Eric Johnson y otros músicos de diferentes géneros. Después de obtener un título en periodismo, Sayers se mudó a Austin, Texas, donde comenzó su "pasantía de blues" con la legendaria sección de ritmo de B.B. King "Silent Partners". Poco después se unió a la banda de gira del bluesman Lucky Peterson y pasó un tiempo aprendiendo a mantener a una banda recorriendo la carretera. Después de su paso con Lucky Peterson, Sayers regresó a Houston, TX para concentrarse en escribir canciones. Fue allí donde comenzó una asociación de 3 años con la sensación regional Miss Molly y los Whips que hicieron su debut de grabación y composición en sus primeros 2 lanzamientos: "Miss Molly" (EFM 1992) e "In the Garden" (EFM 1993). Sayers comenzó a trabajar en su propio álbum a finales de 1993 y nació Hadden Sayers Band... recorriendo el mundo y creando 4 álbumes más de blues-rock. En 2004, Sayers se mudó a Columbus, Ohio, para reinventar y revitalizar su máquina de giras musicales.

Dopamine Machine & Acoustic Dopamine, son dos álbumes contrastantes de las mismas grandes canciones. Esto no es solo un concepto interesante, sino un concepto fascinante... un álbum repleto de blues-rock, luego las mismas canciones del mismo artista hechas acústicamente. Para el álbum eléctrico, Hadden Sayers: guitarra y voz, se hace acompañar de Greg Morrow: batería y percusiones; Rusty McFarland: bajo, percusiones y guitarra acústica en Gravity; Johnny Neal: órgano; Ruthie Foster: voz en Waiting Wanting. En el disco acústico aparece Jim Ed Cobbs: aplausos, sonidos con el pie y diferentes objetos.

Lista de canciones. **Dopamine Machine**: 1. Unsatisfied; 2. I Feel Love; 3. Hit The Road; 4. Blood Red Coupe Deville; 5. Waiting Wanting (con Ruthie Foster); 6. Good Girl; 7. Learning To Disappear; 8. Peppermint Patty; 9. Dopamine Machine; 10. Gravity; 11. Backbreaker. **Acoustic Machine**: 1. Dopamine Machine; 2. Learning To Disappear; 3. Unsatisfied; 4. Peppermint Patty; 5. I Feel Love; 6. Waiting Wanting (con Ruthie Foster); 7. Good Girl; 8. Blood Red Coupe Deville; 9. Hit The Road; 10. Backbreaker; 11. Gravity.

Hadden Sayers - Dopamine Machine
https://youtu.be/znHrKzwyV4Q

Recomendaciones

Discos de reciente publicación, edición febrero 2019

José Luis García Fernández

Como cada mes en este nuevo año continuamos con una gran oportunidad de echar un buen vistazo a las recientes producciones discográficas, con estas 25 recomendaciones de álbumes de blues y sus géneros derivados.

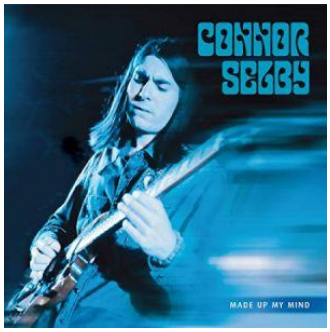
Copia el nombre del artista que se encuentra debajo de cada portada, pégalo en el buscador de Spotify; encuentra el álbum, y… ¡a disfrutar!

Disco del mes: Harpbreaker – Mark Hummel

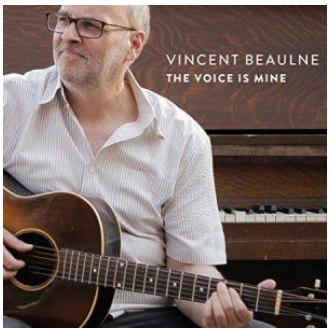
Hank Shreve Band

Johnny Rawls

Travis Boulin



Connor Selby

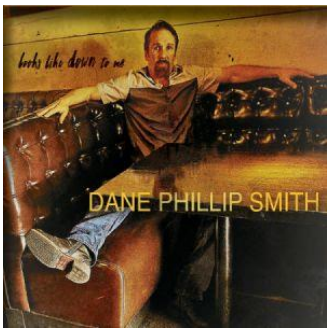


Vincent Beaulne

Ford Madox Ford

Bloodest Saxophone

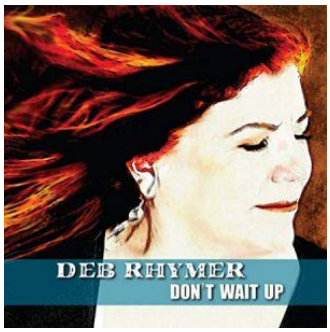
Kat Danser



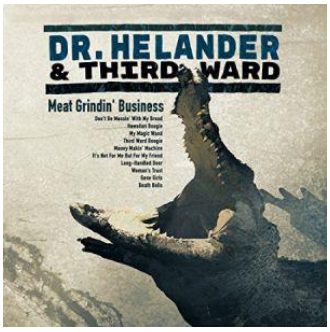
Dane Phillip Smith

Seth Rosenbloom

Mark Hummel

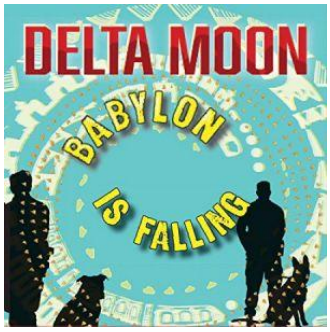


Deb Rhymer

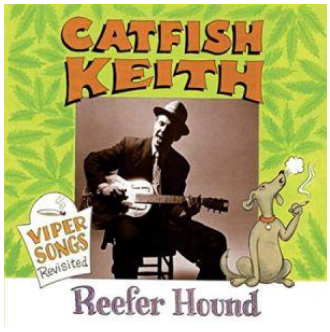


Dr. Helander & Third Ward

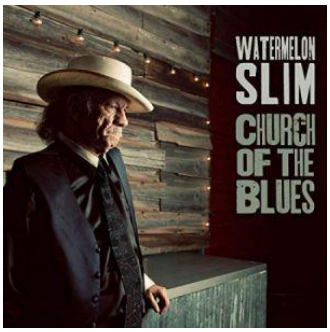
Karen Lawrence



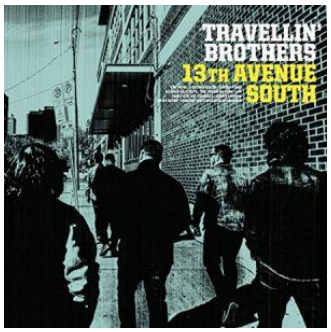
Delta Moon



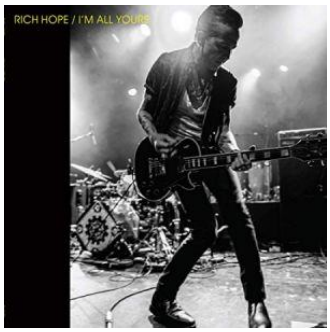
Catfish Keith



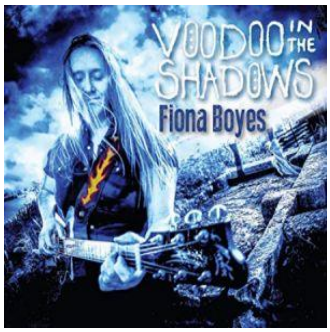
Watermelon Slim



Travellin' Brothers



Rich Hope

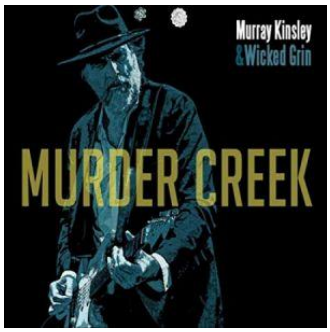


Fiona Boyes

Doran Danoff

Jim Dan Dee

Corey Ledet And His Zydeco Band



Murray Kinsley

The Seconds Cousins

Extravaganza
EXPERIENCE
PRESENTA:
louise phelan
Y
LAS SEÑORITAS DE AVIÑON
DOMINGO 17 DE FEBRERO
TEATRO ÁNGELA PERALTA / PARQUE LINCOLN / POLANCO
PREVENTA EN BOLETIA.COM Y EN TAQUILLA LOS FINES DE SEMANA

FORO EL TEJEDOR
LUCY BLUES
"PARA EL VIAJE EN CADA OLA"
SÁBADO 23
DE FEBRERO
21:00 hrs
BOLETO: $400
FORO DEL TEJEDOR
El Péndulo Roma, Álvaro Obregón 86.
Síguenos en /ForoDelTejedor
Taquilla Virtual en www.forodeltejedor.com
25 años
Celebrando El Péndulo
Síguenos en
Time Out
MÉXICO

Comité de Música de
la Embajada de Estados Unidos y
la Biblioteca Benjamín Franklin

te invitan a escuchar a

Rhino Bluesband

(Blues & Rock Clásico)

Rhino Bluesband

Viernes 15 de febrero - 7:00 pm

Entrada Gratuita

Reserva en: voyalabiblioteca@state.gov

Biblioteca
Benjamín Franklin

Liverpool 31. Col Juárez. Tel. 5080 2089
mx.usembassy.gov/biblioteca