No. 97 junio de 2019

Cultura Blues.

La Revista Electrónica

...Y MUCHO MÁS DE LA CULTURA BLUES

Contenido

Directorio

Cultura Blues. La Revista Electrónica

www.culturablues.com

Número 97 – juno 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. Juan Carlos Oblea
4. María Luisa Méndez
5. Yonathan Amador Gómez
6. Luis Eduardo Alcántara
7. Rafael Arriaga Zazueta
8. Norma Yim

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

PORTADA Cartel del Chicago Blues Fest 2019 (1) **1**

CONTENIDO - DIRECTORIO **2**

EDITORIAL Ladran, señal que cabalgamos (1) **3**

BLUES A LA CARTA Destino Chicago. Parte 3: Chicago Blues Festival 2019 (1) **5**

COLABORACIÓN ESPECIAL Ganadores de los Blues Music Awards 2019 (1) **10**

+ COVERS Blues with a feeling (1) **13**

PLANETA BLUES Mark "Kaz" Kazanoff, veterano y fabuloso (2) **15**

EN VIDEO Una noche de historia del blues (1) **23**

LADO B
Los invidentes del blues. Parte 3
Los plagios en el blues. Parte 1 (3) **26**

HUELLA AZUL Héctor Martínez y su libro: "Comer y Cantar" (4) **39**

SESIONES DESDE LA CABINA Tras el origen del blues mexicano (5) **43**

COLABORACIÓN ESPECIAL A 10 de años de "Palabra de Blues… al aire" Pt. V (1) **46**

ESPECIAL DE MEDIANOCHE Peter Green es "Sobrenatural" (6) **47**

CULTURA BLUES DE VISITA
En Las Musas con Beto´s Blues Band y Rhino Bluesband
En Capitán Gallo con Rhino Bluesband y
La Impredecible Blues (7) **54**

LA POESÍA TIENE SU NORMA Inexplicablemente (8) **56**

DE COLECCIÓN Honk: es viejo rocanrol, pero me gusta (1) .. **57**

RECOMENDACIONES
Blind Raccoon presenta. Capítulo VIII. Meg y Steve & Mason
De Frank Roszak Promotions. Parte XX: Susan y Cara
Discos de reciente publicación, edición junio 2019 (1) **59**

AGENDA **65**

Editorial

Ladran, señal que cabalgamos

José Luis García Fernández

¡Avanzamos con paso firme hacia otra meta cercana… hacia la edición número 100!

Reitero que hemos intentado hacer mucho, cubriendo el trabajo y actividad de casi todo lo que suene a blues en el país, sabemos de antemano que la balanza se inclina hacia un lado. Hacia el lado de los que intentan hacer cosas, generalmente buenas cosas, que producen y hacen del conocimiento su labor. Y también del lado, geográficamente, del centro del país, en particular de la Ciudad de México. Estamos conscientes, sin lugar a duda, de eso y de todo el camino que falta por recorrer.

Pero también habrá que puntualizar que no todos las personas involucradas y sus proyectos de blues, tienen empatía por lo que hacemos y cómo lo hacemos. A esos no los hacemos a un lado, se hacen a un lado, ante una forma diferente a sus costumbres y vicios añejos; y en otros casos, a su manera de hacerlo como principiantes, a veces, dándole prioridad a otros aspectos que no son propiamente el amor al género, a su inminente evolución y en ocasiones a las fusiones que el propio blues ha heredado a los artistas nacionales.

En fin, reconozco que es otra forma de ver un mismo concepto. Pero si este punto de vista se tratara con el debido respeto y reconocimiento natural, otra cosa sería, tal vez hasta se lograría un verdadero desarrollo del blues nacional.

El número 97

La edición de junio está dedicada en parte al *Festival de Blues en Chicago*. Por tal motivo, tenemos el cartel completo de uno de los eventos más importantes en el mundo del blues. Horarios, escenarios y antecedentes que ayudan a identificar el tamaño de la fiesta bluesera. ¡Por allá nos vemos!

Tenemos de manera estelar, la lista de ganadores de los 25 premios de los *Blues Music Awards*, una buena guía para comprender por dónde camina la industria del blues. El tema clásico escogido para hacer su disección es, *Blues With a Feeling*, una rola dada a conocer por Little Walter en la época dorada del blues de Chicago. En el caso del video del mes, se trata de un ejemplar "raro", un concierto realizado en el Radio City Music Hall de Nueva York con el título de *Lightning in a Bottle: A One Night History of The Blues*, con la participación de una pléyade de reconocidos artistas.

Las entrevistas corresponden a dos distintas personalidades, por una parte, al veterano saxofonista texano, *Mark Kazanoff*, quién nos presenta su nuevo disco: Get Here Quick; por otra, a un viejo colaborador, músico y escritor español, *Héctor Martínez González*, que a su vez nos presume su interesante libro: "Comer y Cantar. Soul Food & Blues". La tercera y última parte de *Los invidentes del blues*, ocupa páginas doradas en la presente edición; así como *Los plagios en el blues*. El estupendo guitarrista *Peter Green* hace su aparición en un artículo que resalta de manera especial su tema: The Supernatural. Y en algo ya cotidiano, una breve reseña del nuevo disco recopilatorio de los Stones: *Honk*.

Las tradicionales recomendaciones de discos para este número son dos proyectos de Blind Raccoon: *Meg Williams – Steve Howell & Jason Weinheimer*; y dos de Frank Roszak Promotions: *Susan Williams – Cara Being Blue*. Además, con referencia a la *Blues Blast Magazine*, 27 álbumes de reciente publicación. Como se va haciendo una buena costumbre tenemos el artículo de Yon: *Tras el origen del blues mexicano*, la poesía de Norma Yim, las fotografías de Rafa Arriaga, el 5o. programa de Palabra de Blues… al aire, listas musicales, los videos, la agenda y mucho, mucho más...

¡Hasta la Próxima!

Blues a la Carta

Destino Chicago. Parte 3: Chicago Blues Festival 2019

José Luis García Fernández

Historia.

El Chicago Blues Festival ha presentado a lo largo de su historia, innumerables momentos memorables de blues a millones de fanáticos del género, de todo el mundo, en el Grant Park de Chicago, frente al lago. Con la realización del primer festival en 1984, la Ciudad de Chicago tuvo la oportunidad de ayudar a celebrar una parte importante del patrimonio de la ciudad y sentar las bases para el papel de un festival anual, para convertirse finalmente en una importante institución de la ciudad.

Ese primer evento ayudó también a abrir la temporada de festivales de verano, y llegó un año después de la muerte del legendario bluesman Muddy Waters. Así que, desde sus inicios, el festival celebró la memoria de Muddy y presentó a muchos artistas que hoy son también un grato recuerdo. Eddie Taylor, Estella Yancey, Jr. Wells, y muchos de los músicos actuales son los hijos e hijas de esas estrellas, quienes hoy en día constituyen una parte muy importante de la comunidad madura del Chicago Blues.

A través de los años, durante el festival se han hecho tributos a varios referentes; como lo fue para Robert Johnson, T-bone Walker, Big Bill Broonzy, Bessie Smith, Skip James y otros.

Cada uno de esos referentes colocó al blues en un contexto, especialmente cuando hubo iconos como Sunnyland Slim, Jimmy Walker y Willie Dixon quienes ayudaron a mantener vivo el género. El festival tiene como objetivo mostrar el blues como una tradición viva y celebrar a los hombres y mujeres que vivieron sus vidas tocando y cantándolo.

Ahí hubo una noche en la que Chuck Berry compartió el escenario con Keith Richards, o la noche en que la multitud salió del parque cantando "Hey Hey The Blues Are Alright", tema que interpretó al final Little Milton; o incluso los días en que Janie Hunter hizo bailar en círculo al público, o cuando John Lee Hooker tocó el solo de "Boogie chillen" para una enorme audiencia.

Programa Oficial 2019
Millennium Park, Michigan Ave. & Columbus Ave.

Viernes 7 de junio

- Escenario principal: Jay Pritzker Pavilion

05:00 – 06:15 pm - **Charlie Musselwhite con invitado especial: Billy Boy Arnold**
06:30 – 07:30 pm - **Jimmy Johnson Blues Band**
07:45 – 09:00 pm - **Bobby Rush**

- Escenario: Budweiser Crossroads Stage

11:00 – 12:00 pm - **Joanna Connor**
12:15 – 01:15 pm - **Benny Turner and Real Blues**
01:30 – 02:30 pm - **Thornetta Davis**
02:45 – 04:00 pm - **Guy King con invitado especial Chris Cain**
04:15 – 05:30 pm - **Bombino**

- Escenario: Visit Mississippi Juke Joint Stage

11:15 – 12:15 pm - **Jimmy Burns Band**
12:30 – 01:30 pm - **Keith Johnson "Prince of the Delta Blues" & The Big Muddy Blues Band**
01:45 – 02:45 pm - **Karen Wolfe**
03:00 – 04:00 pm - **Grady Champion**
04:15 – 05:30 pm - **Jam Session con Kenny "Beedy Eyes" Smith**

- Escenario: Front Porch Stage

11:00 – 12:00 pm - **Blues in the Schools con Katherine Davis, Tim Gant, Tino Cortes, Alan Burroughs y Stone Academy**
12:30 – 01:30 pm - **Bob Stroger**
02:00 – 03:00 pm - **Kenny Smith & The House Bumpers**
03:30 – 04:30 pm - **Mojo Morganfield & The Mannish Boyz**
05:00 – 06:00 pm - **Mzz Reese**
06:30 – 07:30 pm - **Breezy Rodio**
08:00 –09:00 pm - **Vance "Guitar" Kelly & The Backstreet Blues Band**

- Escenario: Park Grill Stage

02:00 – 02:45 pm - **Gerry Hundt's Legendary One-Man Band**
03:00 – 03:45 pm - **Eric Noden**
04:00 – 04:45 pm - **Jimmy Nick & Don't Tell Mama**

- Rosa's Lounge

11:00 am – 09:00 pm – **Show de leyendas del blues de Chicago, y artistas emergentes que han llamado al Rosa's Lounge, su hogar en los últimos 35 años**

Sábado 8 de junio

- Escenario principal: Jay Pritzker Pavilion

05:15 – 06:15 pm - **Latimore**
06:30 – 07:30 pm - **Don Bryant**
07:45 – 09:00 pm - **Bettye LaVette**

- Escenario: Budweiser Crossroads Stage

11:00 – 12:00 pm - **Melody Angel**
12:15 – 01:15 pm - **Marquise Knox**
01:30 – 02:45 pm - **Rico McFarland, Carl Weathersby y Kenneth "Hollywood" Scott**
03:00 – 04:00 pm - **Billy Boy Arnold**
04:15 – 05:30 pm - **Dave Alvin y Jimmie Dale Gilmore con The Guilty Ones**

- Escenario: Visit Mississippi Juke Joint Stage

11:15 – 12:15 pm - **Jesse "Guitar" Robinson**
12:30 – 01:30 pm - **Super Chikan**
01:45 – 02:45 pm - **John Primer & The Real Deal Blues Band**
03:00 – 04:00 pm - **O.B. Buchana**
04:15 – 05:30 pm - **Jam Session con Kenny "Beedy Eyes" Smith**

- Escenario: Front Porch Stage

11:00 – 12:00 pm - **Mary Lane**
12:30 – 01:30 pm - **The Joel Paterson Organ Trio e invitado: Chris Foreman**
02:00 – 03:00 pm - **Chicago Blues Piano Master—Un Tributo A Otis Spann presentando a Oscar Wilson, Johnny Iguana, Sumito Ariyoshi, Rie Kanehira, Roosevelt Purifoy, Harlan Terson, Frank Krakowski & Kenny "Beedy Eyes" Smith**
03:30 – 04:30 pm - **Dom Flemons**
05:00 – 06:00 pm - **Bridges to the Blues**
06:30 – 07:30 pm - **Morry Sochat & The Special 20s**
08:00 –09:00 pm - **Lurrie Bell**

- Escenario: Park Grill Stage

02:00 – 02:45 pm - **Dom Flemons**
03:00 – 03:45 pm - **Harmonica Hinds**
04:00 – 04:45 pm - **Doktu Rhute Muuzic**

- Rosa's Lounge

11:00 am – 09:00 pm – **Shows de leyendas del blues de Chicago y artistas emergentes, que han llamado al Rosa's Lounge, su hogar en los últimos 35 años**

Domingo 9 de junio

- Escenario principal: Jay Pritzker Pavilion

05:15 – 06:15 pm - **Larkin Poe**
06:30 – 07:30 pm - **The CONNECTION: Mike Welch & Friends**
07:45 – 09:00 pm - **Ruthie Foster**

- Escenario: Budweiser Crossroads Stage

11:00 – 12:00 pm - **Omar Coleman**
12:15 – 01:15 pm - **Melvin Taylor & The Slack Band**
01:30 – 02:30 pm - **The Kinsey Report**
02:45 – 04:00 pm - **Toronzo Cannon**
04:15 – 05:30 pm - **Roomful of Blues con aparición especial de la vocalista Lynne Jordan**

- Escenario: Visit Mississippi Juke Joint Stage

11:15 – 12:15 pm - **King Edward**
12:30 – 01:30 pm - **RL Boyce**
01:45 – 02:45 pm - **Jarekus Singleton**
03:00 – 04:00 pm - **Zac Harmon**
04:15 – 05:30 pm - **Jam Session con Kenny "Beedy Eyes" Smith**

- Escenario: Front Porch Stage

11:00 – 12:00 pm - **Willie Buck**
12:30 – 01:30 pm - **Erwin Helfer**
02:00 – 03:00 pm - **Cash Box Kings**
03:30 – 04:30 pm - **Ivy Ford Band**
05:00 – 06:00 pm - **Russ Green**
06:30 – 07:30 pm - **Mike Wheeler Band**

- Escenario: Park Grill Stage

02:00 – 02:45 pm - **Chicago Bound Blues Band**
03:00 – 03:45 pm - **Rick King's Royal Hustle**
04:00 – 04:45 pm - **Tom Holland & The Shuffle Kings**

- Rosa's Lounge

11:00 am – 09:00 pm – **Shows de leyendas del blues de Chicago y artistas emergentes, que han llamado al Rosa's Lounge, su hogar en los últimos 35 años**

Escenario principal: Jay Pritzker Pavilion

Fuente: https://www.chicago.gov/city/en/depts/dca/supp_info/chicago_blues_festival.html/

Colaboración Especial

Ganadores de los Blues Music Awards 2019

José Luis García Fernández

Los *Blues Music Awards* representaron sólo uno de los muchos aspectos destacados de la emocionante "Semana de la Música de Blues" de la Blues Foundation. Las festividades comenzaron el 8 de mayo con la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Blues. La clase 40, incluyó a la cantante icónica **Aretha Franklin**; al reconocido compositor, pianista, líder de banda: **Count Basie**; a la reina del blues de la década de 1920, **Ida Cox**; al influyente guitarrista Pee Wee Crayton; y a la respetada banda **Booker T. y The MG's**. En un momento emocionante, el guitarrista de MG y leyenda de la música de Memphis, Steve Cropper, representó a su banda en la ceremonia de inducción.

Las grabaciones clásicas que el Salón de la Fama del Blues honró este año fueron: "**Everyday I Have The Blues**" de B.B. King; "**Rollin 'Stone**" de Muddy Waters; "**I Got A Woman**"de Ray Charles", "**The St. Louis Blues**" de Bessie Smith; y "**Shake Your Moneymaker**"de Elmore James, así como el álbum de James: "**The Sky Is Crying**". El fundador de Folkways Records, **Moses "Moe" Asch**, fue el ganador individual de este año y el correspondiente a la Literatura de Clásicos de Blues, fue: **Lost Delta Found: Rediscovering the Fisk University** — Library of Congress Coahoma County Study, 1941-1942, compilado por John W. Work, Lewis Wade Jones, and Samuel C. Adams, Jr.

Amanda Fish
Free
JOE LOUIS WALKER ★ BRUCE KATZ ★ GILES ROBSON
JOURNEYS TO THE HEART OF THE BLUES
SHEMEKIA COPELAND
AMERICA'S CHILD
NO MERCY IN THIS LAND
BEN HARPER AND CHARLIE MUSSELWHITE
SPORTS ↑
LETTSWORTH:
BUDDY GUY
the BLUES is ALIVE and WELL
BILLY F GIBBONS
THE BIG BAD BLUES

Lista completa de ganadores de los premios: Blues Music Awards 2019

1. Álbum Acústico: *Journeys to the Heart of the Blues – Joe Louis Walker/Bruce Katz/Giles Robson*
2. Artista Acústico: *Rory Block*
3. Álbum del Año: *America's Child – Shemekia Copeland*
4. Artista (Premio B.B. King): *Michael Ledbetter*
5. Banda del Año: *Welch-Ledbetter Connection*
6. Mejor Álbum de Artista Emergente: *Free – Amanda Fish*
7. Álbum de Blues Rock: *The Big Bad Blues – Billy F Gibbons*
8. Artista de Blues Rock: *Eric Gales*
9. Álbum de Blues Contemporáneo: *America's Child – Shemekia Copeland*
10. Artista Femenina de Blues Contemporáneo: *Danielle Nicole*
11. Artista Masculino de Blues Contemporáneo: *Kenny Neal*
12. Bajista: *Danielle Nicole*
13. Baterista: *Cedric Burnside*
14. Guitarrista: *Monster Mike Welch*
15. Armonicista: *Dennis Gruenling*
16. Instrumentista – Metales: *Vanessa Collier*
17. Pianista (Premio Pinetop Perkins): *Marcia Ball*
18. Vocalista: *Michael Ledbetter*
19. Canción del Año: *"No Mercy In This Land" Escrita por Ben Harper con Ben Harper y Charlie Musselwhite*
20. Álbum Soul Blues: *I'm Still Around – Johnny Rawls*
21. Artista Femenina de Soul Blues: *Annika Chambers*
22. Artista Masculino de Soul Blues: *Sugaray Rayford*
23. Álbum de Blues Tradicional: *The Blues is Alive and Well – Buddy Guy*
24. Artista Femenina de Blues Tradicional (Premio Koko Taylor): *Ruthie Foster*
25. Artista Masculino de Blues Tradicional: *Nick Moss*

Lista musical:

https://open.spotify.com/user/culturablues/playlist/5y9ShJzCNi6KXCWuIQVvf2

+ Covers

Blues with a feeling

José Luis García Fernández

Blues with a feeling, es una canción de blues escrita y grabada por primera vez por Rabon Tarrant con Jack McVea y His All Stars en 1947, como el lado B de *Slowly Goin' Crazy Blues*. Aunque el lanzamiento original no tuvo éxito comercial, la canción más tarde se convirtió en un hit importante para Little Walter, con quien generalmente se identifica. Walter transformó la melodía del estilo orientado al blues de Tarrant a un clásico de armónica de blues de Chicago. Se convirtió en una pieza importante para los armonicistas de blues. Una variedad de músicos, han grabado sus propias interpretaciones.

Rabon Tarrant, un baterista de la banda del saxofonista Jack McVea, escribió la rola y también la cantó. La versión original fue interpretada como un blues de doce compases a tempo medio, que presenta un solo de sax y trompeta sobre una fuerte base rítmica.

Little Walter mantiene algunos de los versos y arreglos de McVea, sin embargo, actualiza la canción a su propio estilo. La interpreta como un blues lento tocando una introducción de armónica, acompañado de su voz. Cuando Little Walter la grabó en Chicago, un 23 de julio de 1953, fue acompañdo por una de las bandas clásicas de blues de Chicago. Algunas veces conocidos como The Aces, con Dave Myers y Louis Myers (o posiblemente Jimmy Rogers) en las guitarras, con Willie Dixon en el contrabajo y Fred Below en la batería.

Blues with a feeling

(Rabon Tarran – versión de Walter Jacobs 'Little Walter')

Blues with a feelin', that's what I have today.
Blues with a feelin', that's what I have today.
I'm gonna find my baby, if it takes all night and day.

What a lonesome feelin', when your by yourself.
What a lonesome feelin', when your by yourself.
When the one that you're lovin', have gone away livin'.

Girl you know I love you baby, I wanted the reason why.
You only left me baby, then you left me here to cry.

Blues with a feelin', that's what I have today.
I'm gonna find my baby, if it takes all night and day.

Rabon Tarrant con Jack McVea and His Door Openers (1947)
https://youtu.be/tfiNGVA1968

Little Walter (1953)
https://youtu.be/UqUfuW6kZnY

The Paul Butterfield Blues Band (1965)
https://youtu.be/-5nIHJD0y88

Fleetwood Mac (1969)
https://youtu.be/j3tEX8_lyfo

George "Harmonica" Smith and Bacon Fat (1970)
https://youtu.be/C4lJpGUfqpA

Luther Allison (1977)
https://youtu.be/cDCRcs5yj1Q

Carey Bell (1988)
https://youtu.be/7XQ4ugBubYY

Mick Jagger & Red Devils (1992)
https://youtu.be/ncZ-Zzbgf4Y

Roomful of Blues
https://youtu.be/n8E-oi1qElM

Niño de la Armónica (2014)
https://youtu.be/nOi9cvyoiEA

Steve Miller Band (2015)
https://youtu.be/MeSQAAk3kQs

Mark Hummel (2015)
https://youtu.be/ZgIo34hyg_0

Planeta Blues

Mark "Kaz" Kazanoff, veterano y fabuloso

Michael Limnios

The Texas Horns, con una alineación conformada por Mark "Kaz" Kazanoff (sax tenor), John Mills (sax barítono) y Al Gomez (trompeta), es una de las secciones de metales más solicitadas tanto para sesiones de grabación, como para giras con algunos de los más grandes nombres en el mundo de la música de raíces. Ahora, tienen la oportunidad de exhibir sus temas en su propio álbum de blues, soul y música de raíces bajo el sello, Severn Records, "Get Here Quick" (mayo de 2019), respaldado por un grupo estelar de músicos de apoyo.

Mark "Kaz" Kazanoff es un saxofonista, arreglista y productor de discos estadounidense de jazz y blues que vive en Austin, Texas. Kazanoff ha sido nominado para múltiples premios en la categoría de Instrumentista de metales, en los premios Austin Music Award en 1988, en los Grammy Award por Delbert McClinton Live from Austin en 1989, y en numerosos Blues Music Awards, obteniendo un triunfo en 2016. Viviendo en Chicago a sus veinte años, Kazanoff fue influenciado por músicos de jazz y blues como: Big Walter Horton, Little Walter, James Cotton, Magic Sam, Hound Dog Taylor, Muddy Waters y Otis Rush. Se unió a la banda de casa de un local en Austin, llamado Antones, en 1982, donde ha actuado durante 35 años. Kazanoff continúa tocando con músicos locales de Texas, como con Jimmie Vaughan, Marcia Ball, WC Clark, Red Young, Miss Lavelle White y Anson Funderburgh.

En 2016, Kazanoff produjo y tocó el sax tenor en el álbum homónimo de la cantante de R&B Ina Forsman. Otras de sus producciones incluyen a la artista australiana de blues Fiona Boyes, en el álbum Lucky 13 en 2006, WC Clark con el cd, Deep of the Heart en 2004: así como el disco de Pat Boyack, Voices from the Street, también en 2004.

En 2015, The Texas Horns lanzó su primer álbum, Blues Gotta Holda Me, en el sello Vizztone. Descrito como "una celebración impregnada de blues", el álbum incluye a músicos como: WC Clark, Marcia Ball, Johnny Nicholas, Danny Levin y Anson Funderburgh. Los Texas Horns se han presentado junto a bandas estadounidenses como: Allman Brothers, y además se presentan en festivales internacionales. Ha estado afiliados durante muchos años con importantes sellos discográficos de blues como: Blacktop, Alligator, Ruf, Rounder y Blind Pig y Antones.

La entrevista

Mike. ¿Cómo ha influido la contracultura del blues y el jazz en tus puntos de vista del mundo, derivado de los viajes que has realizado?
Kaz. ¡Una gran pregunta! Blues y jazz es música afroamericana. Por lo tanto, proviene de un lugar muy diferente a la música con influencia de Europa occidental. Es mucho más sobre ritmo y danza, y comunidad, y participación e improvisación. Tal vez eso fue lo que me metió en eso, en primer lugar. Algo sobre la música me alcanzó y me atrapó mucho más directamente que cualquier otro tipo de música cuando era joven. Tuve la suerte de poder escuchar mucha música negra en esos tiempos, ya sea en discos o en vivo. Tenía un espíritu al respecto que simplemente no renunciaría. No podía tener suficiente y todavía no puedo.

Realmente esta música me ha guiado a lo largo de mi vida. Estoy en mi momento más feliz cuando estoy tocando blues y jazz. A veces tengo que tomar decisiones basadas en el dinero, la familia u otras cosas. Pero este tipo de música, de gente real, es lo que me ha llevado por el camino de mi vida.

Mike. ¿Qué has aprendido de la gente y de la cultura del blues? ¿Qué significa para ti "Texas Blues"?
Kaz. ¡Aprendí la verdad y la belleza! La verdad en la forma en que se relaciona con sus semejantes. ¡Sin necesidad de política o de asuntos corporativos! La mayoría de los músicos de blues que conocí crecieron en la pobreza, pero tenían una maravillosa dignidad acerca de ellos, que provenía de tratar bien a las personas. Su verdad era su maravillosa comunidad, y celebraban eso cada vez que tocaban en un club lleno de amigos y fans.

Lo que hicieron por su comunidad fue permitir que todosse unieran a la celebración. No tenían que pagar mucho dinero en la puerta, o conocer a alguien, o tener un "contacto". El blues es la música de la gente, y básicamente lo que aprendí del blues fue cómo estar con la gente a través de la música.

También su belleza, viene incluso en las situaciones más empobrecidas, una choza en los campos, un campamento maderero, en un almuerzo con pescado frito, en una fiesta de alquiler, ¡la gente de blues logró crear la música más hermosa! Esta música no está escrita, es improvisada y creada en comunidad por los artistas y sus fans. ¡Hay tantos tipos de Texas Blues! No creo que sea una sola cosa. Pero se remonta por un largo camino y quizás algunos de los primeros blueses vinieron de Texas.

La mayoría de las veces, Texas Blues significa para mi, los músicos con los que toco en ese momento: Lavelle White, Jimmie Vaughan, Anson Funderburgh y muchos otros grandes artistas de Texas.

Mike. ¿Cuáles fueron las razones por las que creaste The Texas Horns y cómo describes el repertorio y el sonido de la banda?

Kaz. ¡La razón inmediata por la que empezamos The Texas Horns fue para un concierto! Había tocado en el Ottawa BluesFest en 1997 liderando la sección de metales del gran cantante y guitarrista canadiense, Colin James. De alguna manera, me equivoqué con algunos de los miembros originales de la junta directiva del festival, en particular con Mark Monahan, Connor Grimes y Bob Provick. Durante el otoño después del festival, Connor me llamó y me preguntó cómo podían regresar a Ottawa. Había estado pensando en armar mi propia sección de metales, y cuando le dije a Connor él dijo, "levantemos tu sección de metales para el Blues Fest del próximo julio".

Hemos estado tocando en el Ottawa Blues Fest como la 'sección de metales de la casa'; y hasta ahora sigue siendo una actuación destacado, desde entonces.

Nuestro sonido está realmente basado en el blues. Hemos hecho algunas cosas de rock and roll ocasionalmente, pero lo que realmente nos gusta es tocar blues. Y me refiero a "blues" de la manera más amplia, así que amamos el sonido de los metales en la música de Bobby Bland, pero también con los Memphis Horns, y con Louis Jordan. Y por supuesto, Ray Charles y Fats Domino. Cuando hicimos nuestro primer CD, "Blues Gotta Holda Me", que salió en el sello Vizztone, quisimos rendir homenaje a algunos de los blueses con los que crecimos.

Ahora con "Get Here Quick" todavía estamos en la tradición del blues y nuestro sonido sigue siendo The Texas Horns, pero estamos tratando de ser más originales y creativos con la música. Ahora es más rico nuestro sonido, ya que no únicamente estamos haciendo los arreglos de metales, sino también escribiendo las canciones.

Esto significa que estamos más cerca que nunca de ser una verdadera sección de metales, explorando realmente nuestro lado creativo. John Mills y Al Gomez aportan su propio espíritu musical de raíces creativas a nuestro sonido, John aporta una maestría musical tan diversa y magistral, está bien versado en el jazz, el pop y la música soul. Al también, pero Al también trae el hermoso sonido de San Antonio. Tal vez lo especial de The Texas Horns es que traemos las influencias de una diversidad de música de Texas, desde Fathead Newman hasta polkas mexicanas, desde Gatemouth Brown hasta Lightnin' Hopkins.

Mike. ¿Cuáles son tus esperanzas y temores para el futuro de la música? ¿Cuál es la parte más difícil de una "Sección de metales"?

Kaz. Creo que mi mayor temor es que las personas más jóvenes no tengan la hermosa experiencia directa de la música que todos obtuvimos al estar en un pequeño club (o salón), y bailar con un gran grupo. Espero que la gente no pierda el sentido de que la música puede ser colectiva, unida y amigable. Cuando el evento musical se hace demasiado grande, me temo que el resultado final para el oyente no es tan intenso. ¡No quiero que el poder y la inmediatez de la música se diluyan por nada!

La parte más difícil de tener The Texas Horns, es que a veces es mucho trabajo. Pero realmente en el panorama general de las cosas, ser parte de The Texas Horns es muy fácil, natural y divertido. Recuerdo que en los años 90 viajaba con Lonnie Brooks, Philip Walker y Long John Hunter, después de que hiciéramos la sesión de The Lone Star Shootout para Alligator Records. A veces el camino era difícil, o estaríamos hambrientos o cansados, pero John diría: "¡Demonios, esto es mejor que recoger algodón!". Supongo que eso resume mis sentimientos sobre The Texas Horns: "¡Esto es divertido!".

Mike. ¿Qué caracteriza tu filosofía sonora y musical?

Kaz. Quiero tocar música que haga que la gente quiera bailar, moverse y pasar un buen rato. Me gusta el reto de escribir y arreglar música, así como el maravilloso rompecabezas de juntar partes de los metales, crear buenas canciones y letras. Pero lo que más me gusta es tocar. Así que mi sonido es terrenal, algo crudo, y en realidad no es demasiado sofisticado. No pienso en tocar muchas notas. No soy un músico preocupado. ¡Mi alter ego es Lez Izmore (menos, es más)!

Me gusta tocar, de la forma como canta un cantante. Realmente no me considero un músico de jazz, porque realmente soy un músico de blues, pero afortunadamente los dos estilos no son tan diferentes. Así que puedo estar bastante cómodo en un concierto de jazz. Me gusta tocar swing, música de blues con algo de soul. Así que eso significa que puedo ser feliz tocando todo, desde el blues del estilo antiguo hasta el western wing, el soul y el R&B. A veces toco rock and roll. Puedo manejar música que es bastante complicada, porque soy un buen lector de música, pero me gusta la parte de soplar de la mejor manera, para que suene de lo mejor.

Mike. ¿Cuál es el legado de la sección de metales en la música blues/soul?

Kaz. ¡Otra gran pregunta! Podría escribir un libro sobre eso. Pero en realidad, es bastante simple. La música afroamericana se basa en la llamada y la respuesta, y muchas veces la sección de metales participa de esa cosa de ida y vuelta que ocurre a veces con los cantantes, a veces con guitarra o piano.

Es como el góspel, donde la congregación está contestando al cantante (o cantantes). Pero también es como la guitarra de country blues, donde la guitarra responde a la voz con sus propios licks, a veces con slide. Hay tantas formas hermosas de hacer que esa llamada y respuesta ocurran. Los metales de Memphis perfeccionaron eso. Pero se remonta a Bennie Moten y Count Basie y las bandas del territorio en los años 30, e incluso antes en Nueva Orleans.

Louis Armstrong fue el rey. La sección de trompetas estaba en el corazón de la música popular en los años 40 y 50 con Louis Jordan y Fats and Little Richard. Ese fue el estándar de oro para una sección de metales pequeña. Y eso ha vuelto de alguna manera en el popular Jazz con Gregory Porter. Tocamos una melodía genial, "Every Single Beat", en ese sentido en el nuevo CD de Ina Forsman, "Been Meaning to Tell You". Pero, por supuesto, una sección de metales también puede ser una manera maravillosa de tocar la melodía, pensando en el arreglo de John Mill del clásico "People Get Ready" en nuestro primer cd de The Texas Horns en el sello Vizztone. Obtienes la melodía, pero con la riqueza de la armonía y la mezcla del sonido de los diferentes metales.

Mike. ¿Qué reunión con músicos han sido tus experiencias más importantes?

Kaz. Creo que conocer, escuchar y, a veces, tocar con los grandes del blues de Chicago, cuando viví ahí a finales de los 60 y principios de los 70, han sido mis experiencias más formativas. Con Muddy, Otis Rush, Big Walter, Magic Sam, Little Walter, The Wolf, Hound Dog Taylor, Buddy y Junior.

Pero también después, cuando vivía en Boston, conocí a músicos más jóvenes que querían hacer ese tipo de música que realmente me cambió la vida. Como Johnny Nicholas, Ronnie Earl, David Maxwell, Sarah Brown, Bob Margolin, Ron Levy. Luego, cuando me mudé a Texas en 1981, Marcia Ball, Angela Strehli, Jimmie y Stevie Vaughan, Nick Connolly, Anson Funderburgh, Derek O'brien, Denny Freeman, Lavelle White, Mel Brown, George Rains, WC Clark, Clifford y Susan Antone.

Conocer a Hammond y Naumann Scott con Blacktop Records en Nueva Orleans fue muy importante para mí. Conseguí hacer docenas de grandes discos con ellos durante años, aunque muchos de ellos ahora son difíciles de encontrar o no están disponibles. Ahora me encuentro con algunos jugadore jóvenes maravillosos aquí en Texas y también en Canadá, Devan Jones, The Chaffey Brothers and the Split, Monkey Junk, Dave Reid y 3 Times Lucky. Y, por supuesto, asociarse con John Mills y Al Gomez en The Texas Horns sigue siendo una maravilla.

Me encanta haber conocido y tocar con Red Young. También, soy muy afortunado de haber podido producir un montón de sesiones de grabación de CD, donde he conocido a algunos músicos jóvenes maravillosos, como Ina Forsman de Helsinki, Danny Franchi de Italia, Fiona Boyes de Australia, Rich Del Grosso, Jon Del Toro Richardson de Houston Parece que casi todas las semanas me encuentro con alguien nuevo que ama la música. Realmente hay muchos músicos maravillosos en mi vida, muchos recuerdos y conocimientos increíbles de los que han fallecido.

Mike. ¿Qué es lo que más extrañas hoy en día de la música del pasado?
Kaz. Creo que extraño a los maravillosos músicos que escuchaba y con los que toqué, que han fallecido. Nunca puede haber otro David Maxwell o Stevie Ray. O Muddy.

Mike. Si pudieras cambiar una cosa en el mundo musical y se convertiría en una realidad, ¿qué sería eso?
Kaz. ¡Creo que la sonoridad y la compresión son dos cosas que podría prescindir! No soy un gran fanático de los grandes conciertos donde el público está a un cuarto de milla del escenario, y viendo el espectáculo en grandes monitores. Creo que la música debería ser íntima y personal, y las cosas que se interponen en el camino deberían desaparecer.

Mike. ¿Qué te ha hecho reír últimamente y qué te ha conmovido (emocionalmente) en la famosa sede de Antones en Austin?
Kaz. Trabajo con Miss Lavelle White todos los domingos en el Antones en Austin. Ella es una obra de arte. Por supuesto, una maravillosa cantante de blues que se hace fuerte a sus 89 años, pero lo que me hace reír casi todas las noches son sus "raps" espontáneos. Los hace acerca de sus "grandes tetas" o de su infancia en Mississippi, o sobre cómo va a "embaucarte". ¡Increíble!

Mike. Hagamos un viaje con una máquina del tiempo, así que ¿a dónde y por qué realmente quisieras ir por un día entero?
Kaz. Hay tantos músicos del pasado que nunca pude ver y escuchar en persona. ¡Duke Ellington! Pasar un día con Louis Jordan o Louis Armstrong. Llegar a escuchar a Little Richard o Fats. ¡Viajando en el autobús con Ray Charles! ¡Pero también me encantaría encontrarme en The Five Spot escuchando a Thelonius Monk! ¡Mirándolo bailar! Tal vez de repente me encuentre en la nave espacial de Sun Ra preparándose para aterrizar en la tierra.

Mike. ¿Cuál es el impacto de la música blues y jazz en las implicaciones raciales, políticas y socioculturales?
Kaz. En estos días, las cosas políticamente parecen tan malas, que nuestra música ofrece algo de alivio, consuelo y alternativa. Tal vez necesitemos menos 'grande', 'mega' y 'corporativo' y más 'pequeño', 'local' y 'amigable'. Parece que nuestra música presenta una forma diferente para que las personas se asocien, no por dinero, color o poder, sino por el bien colectivo. Sé que estoy soñando. Me interesa mucho menos la música "de arriba a abajo" que la música "de abajo a arriba". Todavía hay tantas tocadas locales increíbles de música "real" en todo el mundo. Por Por en Accra, Ghana, la Rumba en Cuba. Esos hermosos creadores de música locales parecen ofrecer alguna esperanza. Parece que muchas de nuestras vidas ahora están muy controladas, y los momentos de libertad y comunidad que brinda la música son muy bienvenidos.

Mike. ¿Consideras que el blues, soul & raíces, son un movimiento musical y artístico específico, o crees que son un estado de ánimo?

Kaz. La música blues es revolución. En el pasado, el blues no era la forma "normal" de hacer música. Es algo realmente diferente de la música o la cultura blanca europea. Es una alternativa. Es una manera diferente de ser. No se trata de dinero o poder o clase o normas sociales. Es radical. El rock and roll en su verdadero corazón es el blues.

Lo que tenemos hoy en día es bueno (y hay mucho que no es tan bueno), proviene del blues, de la gente de blues y de la cultura del blues. El blues es también libertad de opresión, pobreza, odio, racismo, injusticia. Es una alternativa a las cosas malas.

Mike. ¿Cuáles son algunas de las lecciones más importantes que has aprendido de tu experiencia en las giras?

Kaz. He estado leyendo a un autor increíble durante los últimos 10 años, más o menos: Christopher Small. Este chico realmente entiende de qué se trata la música afroamericana y cómo es tan única. “Música con un lenguaje común”.

The Texas Horns - 2018 Ottawa Bluesfest

https://youtu.be/9AU_rc4_wkE

The Texas Horns - You're Driving Me Crazy

https://youtu.be/i57IqsuP2iI

Mike. ¿Hay algún recuerdo de las sesiones de grabación en el estudio del cd "Get Here Quick", que te gustaría compartir con nosotros?

Kaz. Los mejores recuerdos de la sesión, es lo increíble que fue estar en el estudio con músicos tan excelentes y creativos. Hemos trabajado con los músicos en el CD (y con Stuart Sulllivan, el ingeniero) durante años. Esto significa que los músicos contribuyeron mucho a las canciones y al sonido del grupo. Durante una sesión, habíamos planeado tener a Derek O'Brien en la guitarra, pero en el último momento su madre se enfermó y tuvo que ir a Dallas.

Llamamos a Johnny Moeller y él vino a la sesión sin saber casi nada acerca de las canciones, pero aportó mucho a la música con su sonido salvaje. Nuestro baterista principal, Tommy Taylor, también contribuyó una gran cantidad al sonido del cd. Y al igual que Chirs Maresh, que tocó el bajo en muchas de las pistas, estos músicos se sentían lo suficientemente cómodos con nosotros como para sentir que podían hacer sugerencias sobre cómo iría la música. Denny Freeman entró y acabó de transformar "Love is Gone" cuando ensayamos la canción en el estudio. ¡Lo que más recuerdo de las sesiones fue, cómo todos los músicos juntos crearon una música tan genial!

Mike. ¿Qué te emocionó del estudio de Stuart, Wire Recording Studio, en Austin y de tu sello Severn Records?

Kaz. No había hablado mucho con David Earl en muchos años, aunque hice grabaciones para él hace años con Big Joe Maher y otros. Pero siempre tuve un gran respeto por David y, por supuesto, seguí su sello, Severn, y lo que estaban publicando. Le envié a David algunas pistas de nuestras nuevas sesiones del cd y enseguida dijo que lo quería. ¡Tener un jefe discográfico que reacciona de esa manera, como cualquier músico te dirá, es un momento mágico! Sabía que lo que habíamos creado con "Get Here Quick" era bastante especial, ¡pero realmente significa mucho que alguien más te diga eso!

En Video

Una noche de historia del blues

José Luis García Fernández

Una noche en Nueva York se hizo historia con "Lightning in a Bottle".

El 7 de febrero de 2003, artistas de renombre de múltiples géneros musicales y generaciones tomaron el escenario del Radio City Music Hall de la Ciudad de Nueva York, para rendir homenaje a su herencia y pasión común: al blues. Compartiendo con miles de fanáticos que asistieron, los artistas legendarios de raíces, del rock, del jazz y del rap se unieron para un concierto único en beneficio del blues, ya que los ingresos se destinaron a la educación musical.

Con la producción ejecutiva de Martin Scorsese, el productor Alex Gibney y el director Antoine Fuqua, se capturó una noche mágica tejiendo la historia del blues a través de una conjunción de presentaciones, entrevistas en camerinos, ensayos y escenas de archivo de algunos de los más grandes artistas de la música estadunidense, desde la realeza del blues con Buddy Guy y B.B. King, a sus herederos musicales que van desde John Fogerty y Bonnie Raitt a India.Arie y Mos Def.

Lightning In A Bottle 2003 - trailer
https://youtu.be/adqCfvwqVdU

Lista de actuaciones. 1. Angélique Kidjo - Zélié; 2. Mavis Staples - See That My Grave Is Kept Clean; 3. David "Honeyboy" Edwards - Gamblin' Man; 4. Keb' Mo' - Love In Vain; 5. Odetta - Jim Crow Blues; 6. Natalie Cole - St. Louis Blues; 7. James "Blood" Ulmer - Sittin' On Top Of The World; 8. Natalie Cole, Mavis Staples y Ruth Brown - Men Are Just Like Street Cars; 9. Buddy Guy - I Can't Be Satisfied; 10. India.Arie - Strange Fruit; 11. Macy Gray - Hound Dog; 12. Larry Johnson – Hear The Angels Singing; 13. John Fogerty - The Midnight Special; 14. Clarence "Gatemouth" Brown - Okie Dokie Stomp; 15. Bonnie Raitt - Coming Home; 16. Steven Tyler & Joe Perry - I'm A King Bee; 17. David Johansen y Hubert Sumlin - Killing Floor; 18. Shemekia Copeland & Robert Cray - I Pity The Fool; 19. The Neville Brothers - Big Chief; 20. Solomon Burke - Turn On Your Love Light; 21. Solomon Burke - Down In The Valley; 22. Buddy Guy - Red House; 23. Angélique Kidjo, Buddy Guy y Vernon Reid - Voodoo Child; 24. Chuck D. & Fine Arts Militia - (No) Boom Boom; 25. B.B. King - Sweet Sixteen; 26. B.B. King, Bonnie Raitt y Robert Cray - Paying The Cost To Be The Boss.

El concierto es presentado por Martin Scorsese, y de inmediato comienza con una conmovedora canción popular africana, Zélié interpretada por **Angélique Kidjo**, las raíces quedan así… bien establecidas. **Mavis Staples**, aparece espectacularmente con un antiguo tema de 1928, original de Blind Lemon Jefferson: See That My Grave Is Kept Clean. Otro sobreviviente, **David "Honeyboy" Edwards**, interpreta una pieza que hace referencia a las dificultades de la Gran Depresión, Gamblin' Man. **Keb' Mo'** y **Danny Kortchmar** hacen un tema del legendario Robert Johnson, la inolvidable: Love In Vain. **Odetta** canta Jim Crow Blues, con un armonicazo sensacional de Kim Wilson, acompañados de una pléyade de músicos súper talentosos.

Natalie Cole canta una versión espectacular del St. Louis Blues de 1914, original de W.C. Handy; **James "Blood" Ulmer**, interpreta la grandiosa y clásica, Sittin' On Top Of The World; luego a **Natalie Cole**, se le unen **Mavis Staples** y **Ruth Brown** para cantarle una serenata al polémico Bill Crosby, Men Are Just Like Street Cars, en un momento muy divertido. **Buddy Guy**, en acústico se despacha con la cuchara grande un gran tema del legendario Muddy Waters, I Can't Be Satisfied; **India.Arie** hace gala de su talento para hacer el conmovedor tema, Strange Fruit de la grandiosa Billie Holiday.

Para iniciar la parte del blues eléctrico, aparece en escena la estrafalaria **Macy Gray** cantando el conocido tema, Hound Dog, popularizado primero por la jefa, Big Mama Thornton y después por el blanquito, Elvis Presley, aquí da como resultado una extraña interpretación, a decir verdad. El viejo y elegante **Larry Johnson** aparece en el escenario para interpretar una emotiva pieza de su autoría, Hear The Angels Singing. El buen **John Fogerty**, exlíder de la exitosa banda californiana, Creedence Clearwater Revival, interpreta a su sabroso estilo, un tema del gran Leadbelly, Midnight Special, que hace honor a la locomotora que llevaba ese nombre. Otro veterano y elegante músico, **Clarence "Gatemouth" Brown**, sube a tocar magistralmente su tema, Okie Dokie Stomp. La talentosísima cantante y uitarrista, **Bonnie Raitt**, prende al público con la pieza de Elmore James, Coming Home. Ah y también la armónica de **Kim Wilson** suena grandiosa en el número.

El concierto se va haciendo maduro, y llegan a escena **Steven Tyler & Joe Perry** para interpretar con energía un tema inolvidable de Muddy Waters, I'm A King Bee. **David Johansen y Hubert Sumlin** se encargan de recordar al "Lobo Aullador, al gran Howlin' Wolf con uno de sus temas preferidos: Killing Floor. Una de las actuaciones más conmovedoras de la noche, es la correspondiente a **Shemekia Copeland & Robert Cray**, cantando en dueto y con Cray tocando la guitarra en I Pity The Fool, un original de Bobby "Blue" Bland. **The Neville Brothers**, el soul blues aparece con estos buenos hermanos de Nueva Orléans acompañados por varios artistas estrellas de la noche, para hacer la canción, Big Chief del Proffesor Longhair. **Solomon Burke**, hace una actuación fenomenal interpretando, Turn On Your Love Light, otra pieza de Bobby "Blue" Bland.

Una segunda pieza en el film para **Solomon Burke** es su tema original, Down In The Valley. Se acerca el gran final, y aparece el legendario **Buddy Guy** para llevarse parte de la noche con su interpretación a Red House en tributo a Jimi Hendrix. **Angélique Kidjo** y **Vernon Reid** convencen a **Buddy Guy** a quedarse en el escenario para juntos interpretar otra clásica de Hendrix, Voodoo Child. El negrito en el arroz, desde mi punto de vista, es la actuación de **Chuck D. & Fine Arts Militia**, destrozando el Boom Boom de John Lee Hooker, en una versión infame a ritmo de hip hop. Pese al mal momento, los dioses se apiadan de la noche y mandan a un inspirado **B.B. King** para tocar estupendamente su Sweet Sixteen, y para invitar a **Bonnie Raitt** y **Robert Cray** para el cerrojazo final con otra de sus clásicas, Paying The Cost To Be The Boss.

Es así como este documental presenta a la audiencia, con autoridad y franqueza, una historia auténtica de esta forma musical. Los ancianos altamente estimados de esta familia musical son ejemplares en su humildad los unos con los otros, ricos en décadas de recuerdos compartidos; y sus actuaciones son de una calidad rara vez vista en los tiempos modernos. Estos hombres y mujeres son verdaderos artesanos, pero continúaban transmitiendo generosamente su legado a miembros selectos de cada generación musical. Aquellos que crecieron con esta música se encuentran actuando en el escenario con los mismos ídolos que sirvieron como su primera inspiración.

Buddy Guy - Can't Be Satisfied
https://youtu.be/kfeYENCdTwo

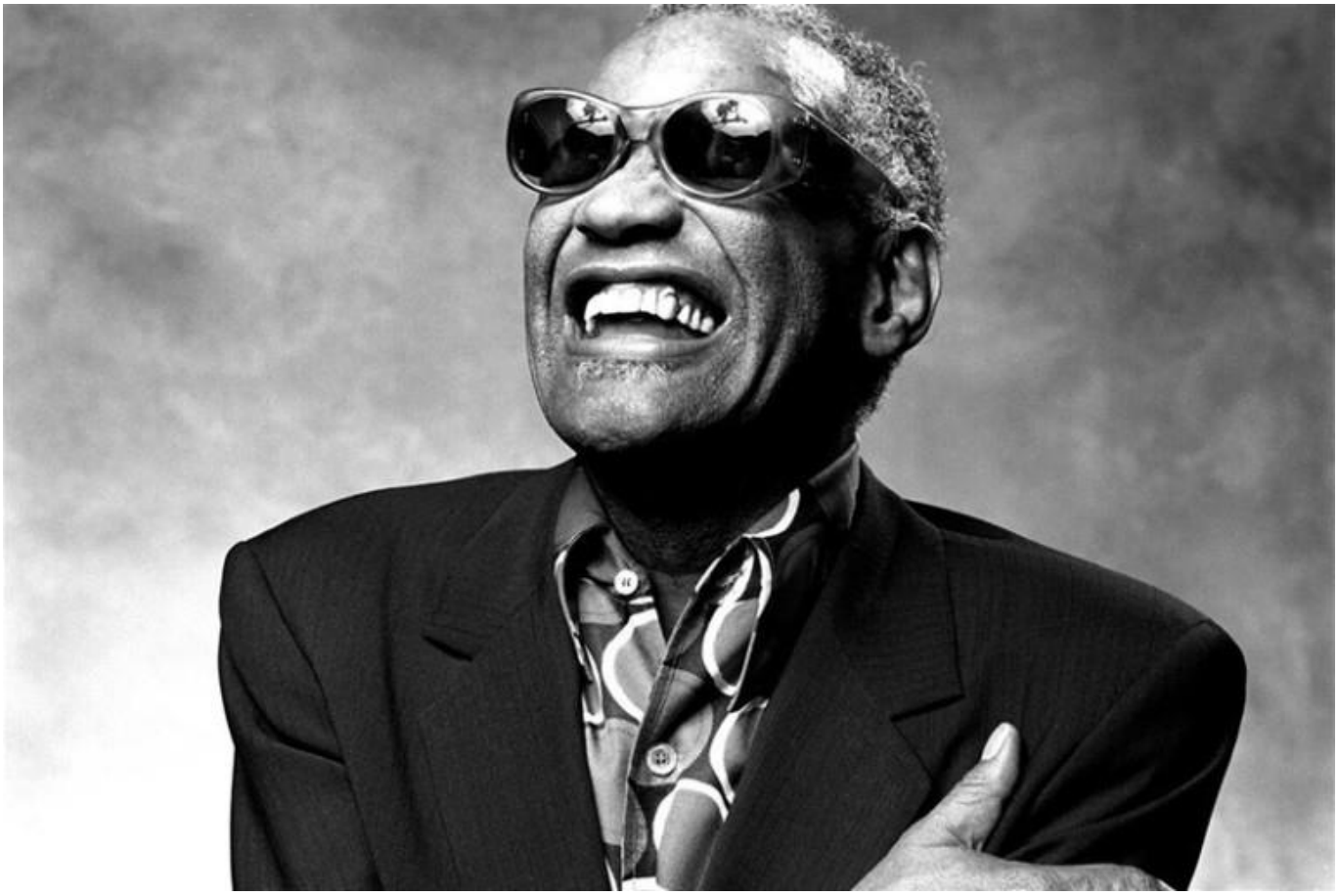
Shemekia Copeland y Robert Cray - I Pity The Fool
https://youtu.be/m80A9GPsbLQ

Steve Tyler & Joe Perry - I'm a King Bee
https://youtu.be/_REk2rOI41w

Lado B

Los invidentes del blues. Parte 3

Juan Carlos Oblea



Ray Charles

Ciego desde los siete años, Ray Charles aprendió a leer y componer música en el sistema Braille. Estudió en Florida, en un Instituto de San Agustín, y desde muy niño participó en distintos eventos musicales. Por influencia de su ídolo King Cole, fundó en Seattle en 1948 un trío llamado, McSon Trio (también conocido como Maxim Trio).

En 1950 se asoció con Lowell Fulson, cantante y guitarrista de blues y acaso su mejor revulsivo, con quien inició una serie de giras por el país. También participó en las bandas de T-Bone Walker y de Joe Turner, que figuraban entonces entre los abanderados del blues. Su fusión de variados estilos musicales resultó un hallazgo.

Su voz rota, marcada y trágica, unas veces melodiosa y dulce otras, e instalada en la frontera de sus propios recursos interpretativos, constituyó una de sus mejores dotes. Como pianista, su estilo también marcado y percusivo fue casi insuperable dentro del estilo del blues negro. Acordes superpuestos, ritmo frenético o melodías suaves y cadenciosas en las baladas, eran los rasgos musicales más características de Ray al piano.

Una enfermedad hepática, que arrastró durante mucho tiempo, no le impidió, pocas semanas antes de su muerte, celebrar su concierto número 10,000 en el Teatro Griego de Los Ángeles, todo un hito en el mundo de la música. Su funeral, al que acudieron 1,500 personas dentro del recinto religioso y cientos de admiradores en el exterior, contó con las sentidas aportaciones musicales de otras leyendas de la música, como B.B. King, Steve Gander o Willie Nelson.

La última grabación que hizo en vida, un disco de duetos titulado *Genius Loves Company* (en el que participaron entre otros Norah Jones, Van Morrison y B.B. King), fue un auténtico éxito de ventas que se colocó en el número 2 de las listas de los más vendidos de Estados Unidos. En febrero de 2005, el disco fue galardonado con ocho premios Grammy en la 47ª edición de este certamen, entre ellos el de mejor álbum, al que hay que añadir el dúo que formó con la cantante Norah Jones, que fue merecedor de otro premio a la mejor grabación del año.

En enero de 2005 se estrenó un largometraje sobre su vida titulado Ray, dirigido por Taylor Hackford e interpretado por Jamie Foxx, quien ganaría el Oscar al mejor actor.

Ray Charles - Hit The Road Jack
https://youtu.be/0rEsVp5tiDQ

Blind Joe Taggart

Conocido con los seudónimos “Blind Joe Taggart”, “Blind Percy” o “Blind Joe Donnell”, por nombrar algunos, se le conoció en la escena del blues.

La práctica de grabar con diferentes nombres no era inusual, y una forma de ganar dinero extra cuando su nombre de grabación estaba vinculado a un contrato de la empresa. El aspecto más controvertido, sin embargo, parece estar sobre la legitimidad de Taggart usando la palabra "ciego". Algunas personas dicen que nació ciego de un ojo, y otras afirman que solo tenía cataratas y que podía "ver un poco".

De cualquier manera, algunos sintieron que Taggart no tenía todo el derecho de usar el prefijo. Sin embargo, el entusiasta del blues, John Tefteller, es menos condenatorio y explica que tal vez no fue una decisión de Taggart en su totalidad y que está más conectado con los ejecutivos del estudio que esperaban ganar dinero.

"*Las etiquetas sabían que podían vender más discos al poner la palabra 'Blind' antes del nombre del artista*", dijo Tefteller. "*Recuerda el estado de las relaciones raciales en ese entonces. Los negros eran considerados inferiores. Fue horrible. Estaban siendo grabados, casi exclusivamente, por productores blancos. No sé si estos cantantes realmente querían llamarse 'Blinds' o no*".

Blind Joe Taggart - God's Gonna Separate The Wheat From The Tares
https://youtu.be/WcE4obsnyWs

Blind Willie McTell

Era un músico de blues de Atlanta que estuvo activo desde la década de 1920 hasta su muerte en 1959. McTell perdió progresivamente su visión a lo largo de su infancia y fue educado en escuelas para ciegos, donde aprendió a tocar instrumentos y se le enseñó en Braille.

Los familiares le enseñaron a tocar la guitarra mientras vivía en Georgia, y eventualmente adoptó la guitarra de doce cuerdas, un instrumento poco común entre los músicos de blues. Usando las doce cuerdas, McTell pudo darle un toque único al estilo blues de Piedmont que estaba de moda en la costa este.

McTell comenzó a grabar en 1927 y se vendió bien a través de la Gran Depresión (aunque esto no le brindó gran comodidad material). Después de la Segunda Guerra Mundial, sus grabaciones fueron menos exitosas. Su última sesión grabada se realizó en una grabadora para el dueño de una tienda de discos en 1956.

Blind Willie McTell - You Was Born To Die
https://youtu.be/OtNZm9KXm8w

Snooks Eaglin

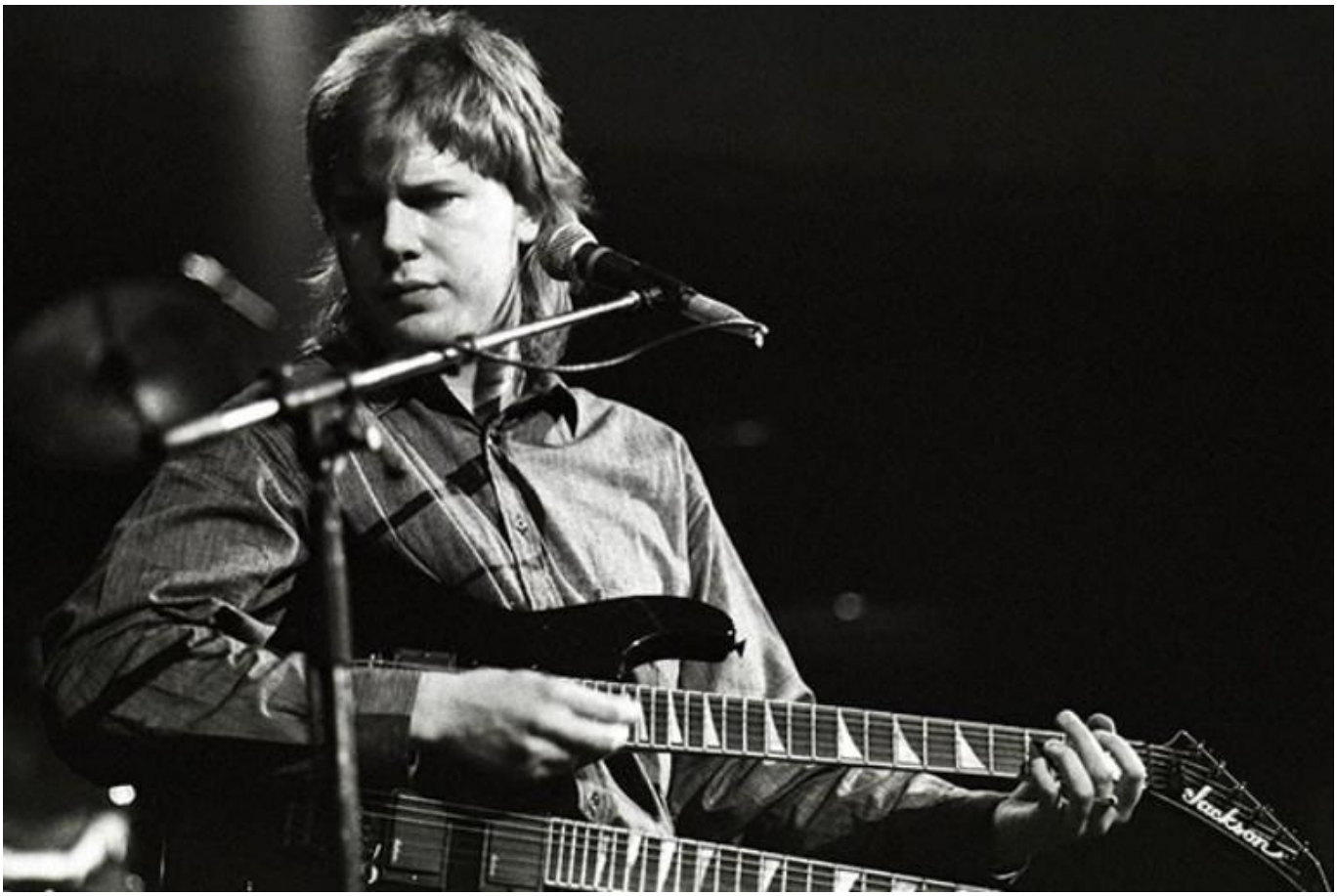
Nacido en 1934, Snooks perdió la vista a la edad de un año, debido al glaucoma. Su padre le dio una guitarra, que aprendió a tocar escuchando la radio. Asistió brevemente a una escuela para ciegos, pero se retiró cuando tenía 14 años y se convirtió en músico en Nueva Orleans.

Harry Oster lo grabó por primera vez tocando canciones populares en 1958, pero Eaglin era más conocido por tocar el R&B eléctrico con otros músicos de Nueva Orleans. Su estilo no era nada si no ecléctico, y se movía entre el jazz, el blues, las canciones latinas y las canciones pop. También se jactó de saber varios miles de canciones. Murió en 2009 en vísperas de nuevas actuaciones de regreso y fue ampliamente celebrado en su ciudad natal.

Desafortunadamente para el oyente, grabó de forma algo esporádica, yendo a menudo años sin grabar nuevas canciones. Sin embargo, actuó de manera consistente en su ciudad natal y fue una figura muy querida en la música de Nueva Orleans. Se destacó por su estilo particular para cantar, similar al de Ray Charles, y por su forma punzante y, en cierta medida, poco convencional para tocar la guitarra. Pero principalmente por el amplio repertorio que llevaba a cuestas con el que siempre sorprendía a sus audiencias.

Eaglin, que perdió la vista afectado por el glaucoma, tuvo una primera etapa acústica y durante una época cargó con el apodo de "Little Ray Charles". A finales de los 50 y comienzos de los 60, participó en sesiones acompañado solamente por sus guitarras de seis y doce cuerdas. That's all right, de 1961, es un buen testimonio de su estilo acústico. Casi en paralelo, empezó a tocar con una banda y grabó para el sello Imperial. Eaglin no tuvo exposición a nivel nacional hasta mediados de los 80 cuando editó una serie de muy buenos discos para el sello Black Top. Pero su vida siempre siguió ligada a los bares de Nueva Orleans. Allí desplegó todo su talento hasta que tuvo que ser internado afectado por un cáncer de próstata.

Snooks Eaglin - Well, I Had My Fun
https://youtu.be/jkjjMjdukRU



Jeff Healey

El nombre de Healey se hizo conocido de forma masiva luego de la película “El duro”, de 1988, protagonizada por Patrick Swayze. Allí, Healey se interpretaba a sí mismo, un músico ciego que arriba del escenario le sacaba chispas a su guitarra, la cual apoyaba sobre sus muslos, y encendía a un público ávido de peleas. Pero más allá de esa aparición en la gran pantalla, Healey ya había juntado bastante experiencia en bares y festivales tocando ante audiencias exigentes.

En el mundo del blues ya era muy reconocido, especialmente por Stevie Ray Vaughan, con quien mantenía una relación de afecto y respeto profesional. Pero a partir de la película, el músico canadiense se hizo famoso en los Estados Unidos y eso le permitió editar su disco, See the Light, cargado de shuffle, wah wah, baladas y blues.

El álbum tuvo una muy buena acogida, pero la consagración le llegó dos años después con Hell to play, con invitados de lujo como George Harrison, Jeff Lynne y Mark Knopfler. Healey, que había perdido la vista cuando tenía un año por un cáncer de retina, vivió siempre limitado por graves problemas de salud. En 2008, justo cuando su disco Mess of blues irrumpía en el mercado, murió por lo misma enfermedad que lo aquejó durante toda su vida.

Jeff Healey - As The Years Go Passing By
https://youtu.be/gIkOaTVu8uM

Bryan Lee

Pese a que nació en Two Rivers, Wisconsin, el “Braille Blues Daddy” es uno de los músicos más reconocidos de Nueva Orleans. Dueño de un sonido muy característico, Lee es uno de esos guitarristas que moldeó su estilo escuchando por radio a Muddy Waters, Elmore James y B.B. King. A los ocho años se quedó ciego y a los 15 empezó a tocar la guitarra con ganas.

De a poco, se fue haciendo un lugar en las bandas de su región y durante los 70 mantuvo una amistad con Luther Allison. En 1981, Muddy Waters lo escuchó tocar durante un concierto en Milwaukee y quedó muy impresionado con él. “*Bryan no dejes de hacer lo que haces, porque dentro de un tiempo serás una leyenda viva*”, le dijo. Eso fue inspirador para él, pero no se fue a vivir a Chicago, sino que lo hizo mucho más al sur. Se radicó en Nueva Orleans en 1982 y con el tiempo se fue ganando un lugar de privilegio en la noche del French Quarter, especialmente en el Old Absinthe House Bar.

En total grabó ocho discos de estudio, tres en vivo y tiene su Greatest Hits, todos para el sello Justin Time. Entre sus pergaminos también está ser el mentor de Kenny Wayne Shepherd. Pese a los avatares de la vida, la ceguera, delicados problemas de salud y el huracán Katrina, Lee no ha dejado de hacer lo que más le gusta.

Bryan Lee - The Bounce
https://youtu.be/3CBgESoQveQ

Lado B

Los plagios en el blues. Parte 1

Juan Carlos Oblea

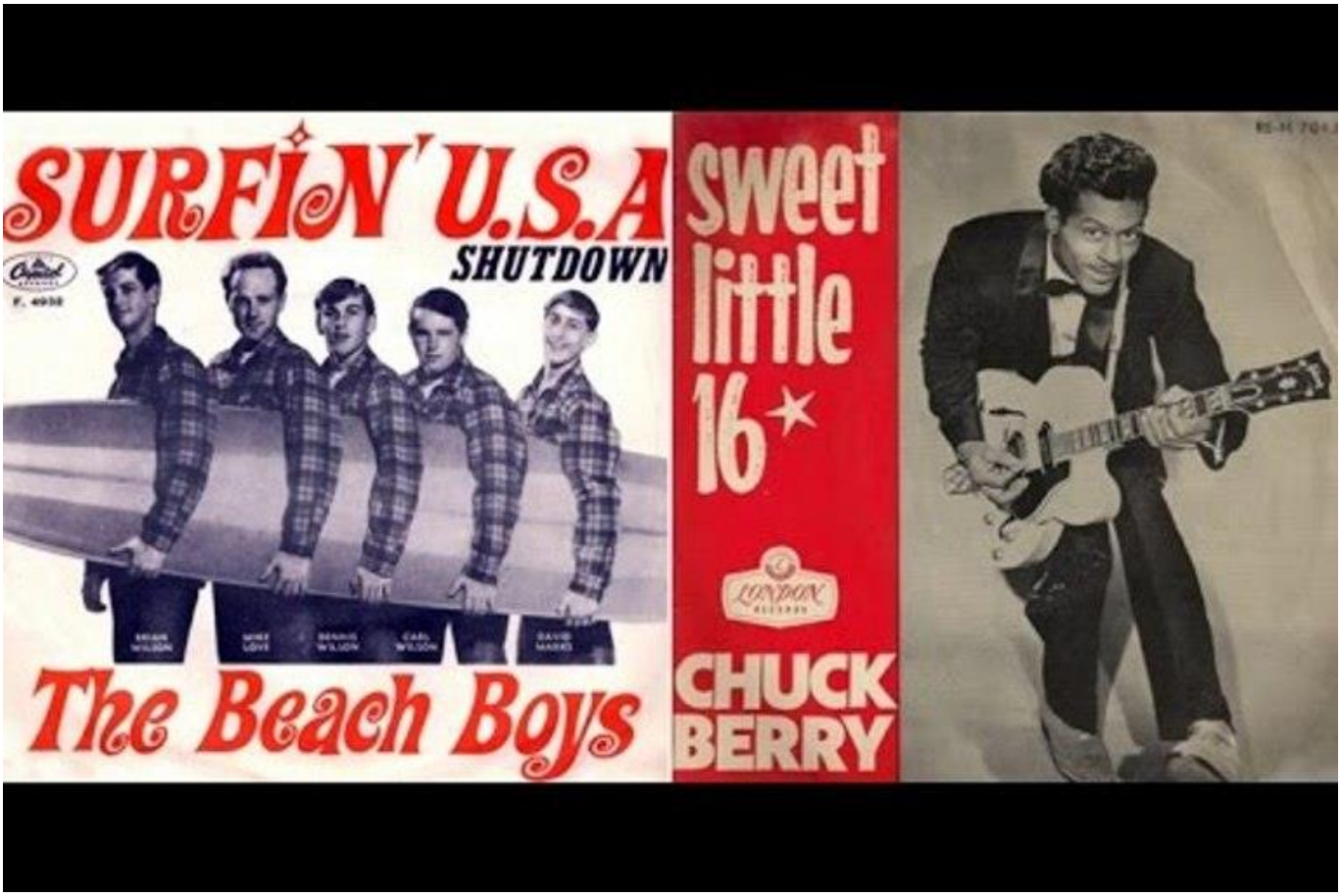
Muchos son los intereses económicos que se manejan en el mundo de la música, y en el blues no es la excepción. Aunque es de todos conocido el tema de los plagios en el blues, existen diversas demandas derivadas de derechos de autor que se han hecho famosas por la difusión que se les dio en los medios de comunicación dada la fama del éxito obtenido por los plagiarios.

En esta larga lista de procesos legales nadie se salva, ni las más grandes estrellas del Rock. Tal es el caso de The Beatles, concretamente John Lennon quien le pidió prestado a Chuck Berry unas líneas de “You Can’t Catch Me” de 1959 para su “Come Together” de 1969, acción que lo metió en un conflicto con el propietario de los derechos, Morris Levy, y su sello Big Seven Music quien a principios de los años setenta era titular de los derechos de autor de Chuck Berry y demandó a MacLen Music, Inc., Northern Songs, Ltd. y Apple Records, afirmando que "Come Together" fue tan similar que infringió los derechos de autor de Big Seven.

El caso se resolvió fuera de los tribunales el 12 de octubre de 1973. Como parte del acuerdo, la demanda se retiró a cambio de la promesa de Lennon de grabar tres canciones pertenecientes a Big Seven Music para su próximo álbum.

Chuck Berry - You Can't Catch Me
https://youtu.be/DIR792CGrcQ

The Beatles - Come Together
https://youtu.be/45cYwDMibGo



La famosa "Surfin' U.S.A.", el hit de los Beach Boys de 1963 estuvo acreditada en un principio a Brian Wilson, quien escribió la letra, pero sobre la música del tema de 1958, "Sweet Little Sixteen", de Chuck Berry. Tras la pertinente demanda, Murry Wilson, el padre de los Wilson, decidió acreditar a Chuck Berry como coautor de la canción, sin que se enterasen sus hijos.

Brian Wilson manifestó años después que tardó 25 años en saber que estaba compartiendo los derechos de autor con Berry. También aseguró que no solo Chuck Berry había sido una influencia en este tema en concreto, sino que también se había inspirado en el "Twistin' USA" de Chubby Checker.

Sin embargo, David Marks, guitarrista en la grabación, aseguró que Carl Wilson fue quien le mostró el disco "Chuck Berry Is on Top" a su hermano Brian, a quien le gustó tanto el ritmo de la canción que compuso "Surfin' USA" a partir de su sonido, cambiándole únicamente la letra.

Chuck Berry – Sweet Little 16
https://youtu.be/ZLV4NGpoy_E

The Beach Boys - Surfin U.S.A.
https://youtu.be/2s4slliAtQU

Tiempo después en el año 2000, Chuck Berry seria demandado por su músico, colaborador y amigo Johnnie Johnson, un pianista pionero del blues y del rock & roll que colaboró con Berry en éxitos como "Roll over Beethoven" y "No particular place to go", y que ayudó a definir el rock en sus etapas iniciales componiendo regularmente temas en el piano y Berry lo transcribía para guitarra y escribía las letras.

El tema titulado "Johnny B. Goode" es un tributo a Johnson. Johnson y Berry pusieron fin a su colaboración en la década de los 70´s, y en 2000 Johnson demandó a Berry por incumplimiento de pago de derechos y falta de reconocimiento artístico en el medio centenar de canciones que según Johnson compusieron juntos, misma demanda que fue desechada por el juez en 2002 con el argumento de que había pasado demasiado tiempo desde que las canciones en disputa habían sido compuestas.

Chuck Berry y Johnnie Johnson - House of Blue Lights
https://youtu.be/XvqXuHzxMT0

Glen Craig, un fotógrafo de Nueva York demandó a los herederos de B.B. King y Universal Music Group por violaciones a los derechos de autor pues argumentó que las fotos que tomó a la leyenda del blues fueron utilizadas sin su autorización en los álbumes de King por más de 40 años.

Craig manifestó en la demanda presentada ante los tribunales de Nueva York que sus fotografías fueron usadas en álbumes desde 1971. Mencionó más de 40 ejemplos de lo que consideró son usos no autorizados de sus retratos de King, pidiendo una compensación y un juicio con un jurado.

Led Zeppelín II, fue el segundo álbum de la banda británica del mismo nombre, y además fue el primero de la banda en alcanzar el número uno en Estados Unidos y Gran Bretaña. Los críticos lo consideraron uno de los álbumes más influyentes de la historia del rock y como un anteproyecto del heavy metal, sin embargo, su lanzamiento provocó una serie de demandas por plagio.

En 1962 Willie Dixon compuso el tema “You Need Love” que se hizo famosa bajo la interpretación de Muddy Waters. Posteriormente, en 1966 la banda británica Small Faces grabó ese mismo tema bajo el título de “You Need Loving”.

“Whole Lotta Love” es un tema que abre el segundo álbum de la banda británica Led Zeppelin y fue su primer sencillo y uno de los más exitosos. En el 2004 el tema fue elegido en el puesto número 75 en la lista de Las 500 mejores canciones de todos los tiempos de la revista Rolling Stone y, en marzo de 2005 mereció el lugar número 3 de la lista de los 100 mejores riff de guitarra revista Q Magazine.

La marca de guitarras Gibson colocó el solo de esta canción entre los mejores 50 solos de la historia. Parte de la melodía y letra de “Whole Lotta Love” fueron sacadas de la canción de Willie Dixon, y Plant añadió también citas de otras canciones que Dixon había compuesto para Howlin’ Wolf como “Shake for Me” y “Backdoor Man”. El estilo de cantar de Plant se asemeja también más al de Steve Marriott, cantante de The Small Faces. Los parecidos entre “You Need Love” y “Whole Lotta Love” llevaron a la interposición de una demanda que acabó en un acuerdo extrajudicial por el que se reconocía la autoría de Dixon en 1985 y que se le incluyera en los créditos de la canción.

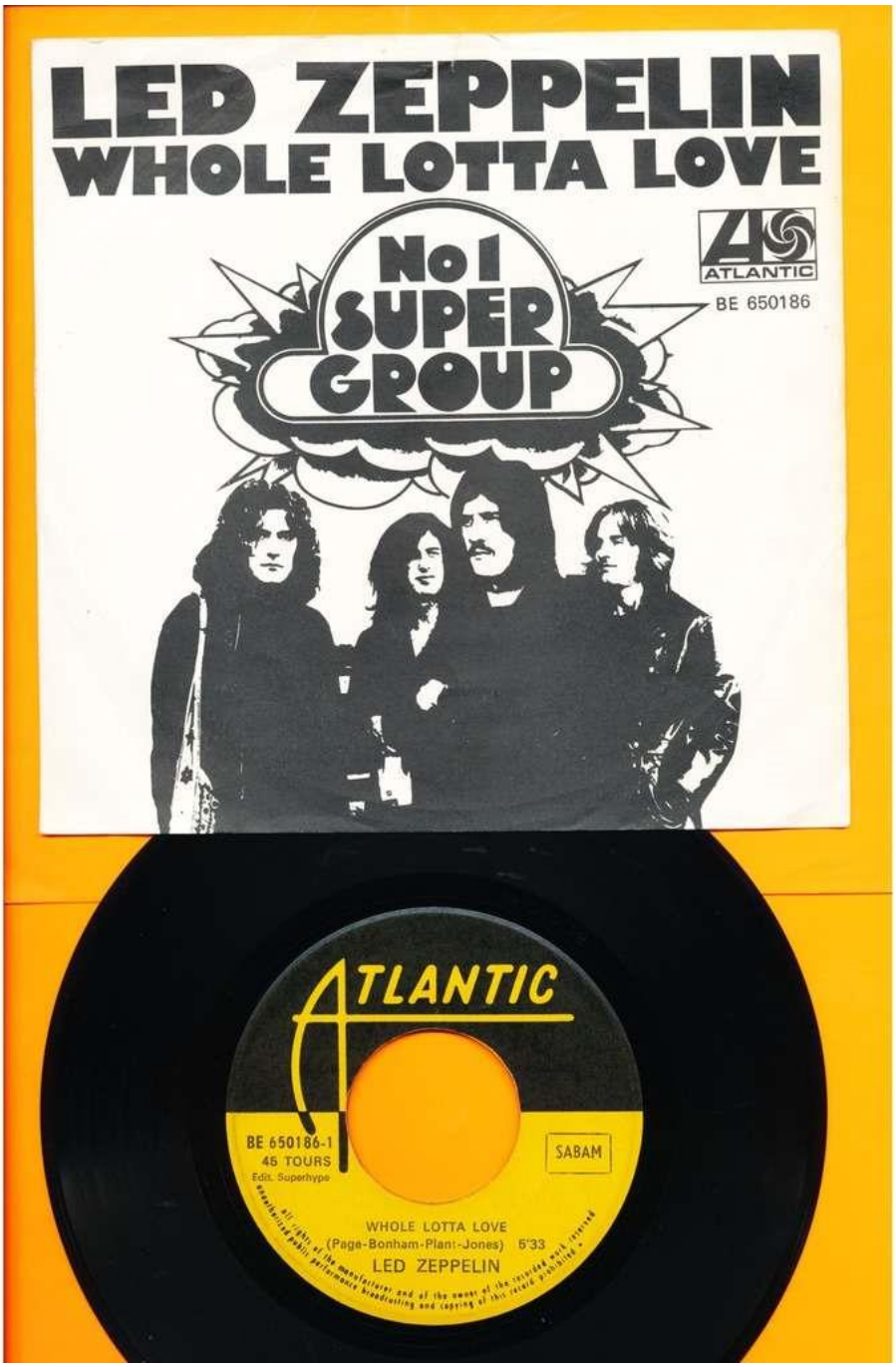
Curiosamente, The Small Faces nunca fueron demandados por Dixon, con lo que hoy en día, “You Need Loving” todavía acredita a Ronnie Lane y Steve Marriott como autores. Robert Plant, que era un acérrimo fanático de los cantantes de blues y soul, solía citar canciones suyas especialmente durante las interpretaciones en directo de sus temas. La práctica de tomar prestadas letras de otros era común entre los cantantes de blues de esa década.

Muddy Waters - You need love
https://youtu.be/pM8_HuQ0b34

The Small Faces - You need loving
https://youtu.be/tp0jZ4BGuDw

Led Zeppelin - Whole lotta love
https://youtu.be/HQmmM_qwG4k

En declaraciones a la revista Musician en junio de 1990, Robert Plant dijo: “El riff era el de Page. Estaba ahí, antes que nada. Yo pensé, “bueno, y ¿qué canto?”. Eso era un pequeño “robo” ahora finalmente recompensado. Por aquel entonces, había muchas conversaciones sobre qué hacer y se decidió que la canción se había editado hacía tanto tiempo (7 años, de hecho), que… bueno, sólo te pillan cuando tienes éxito. Así es el juego”.

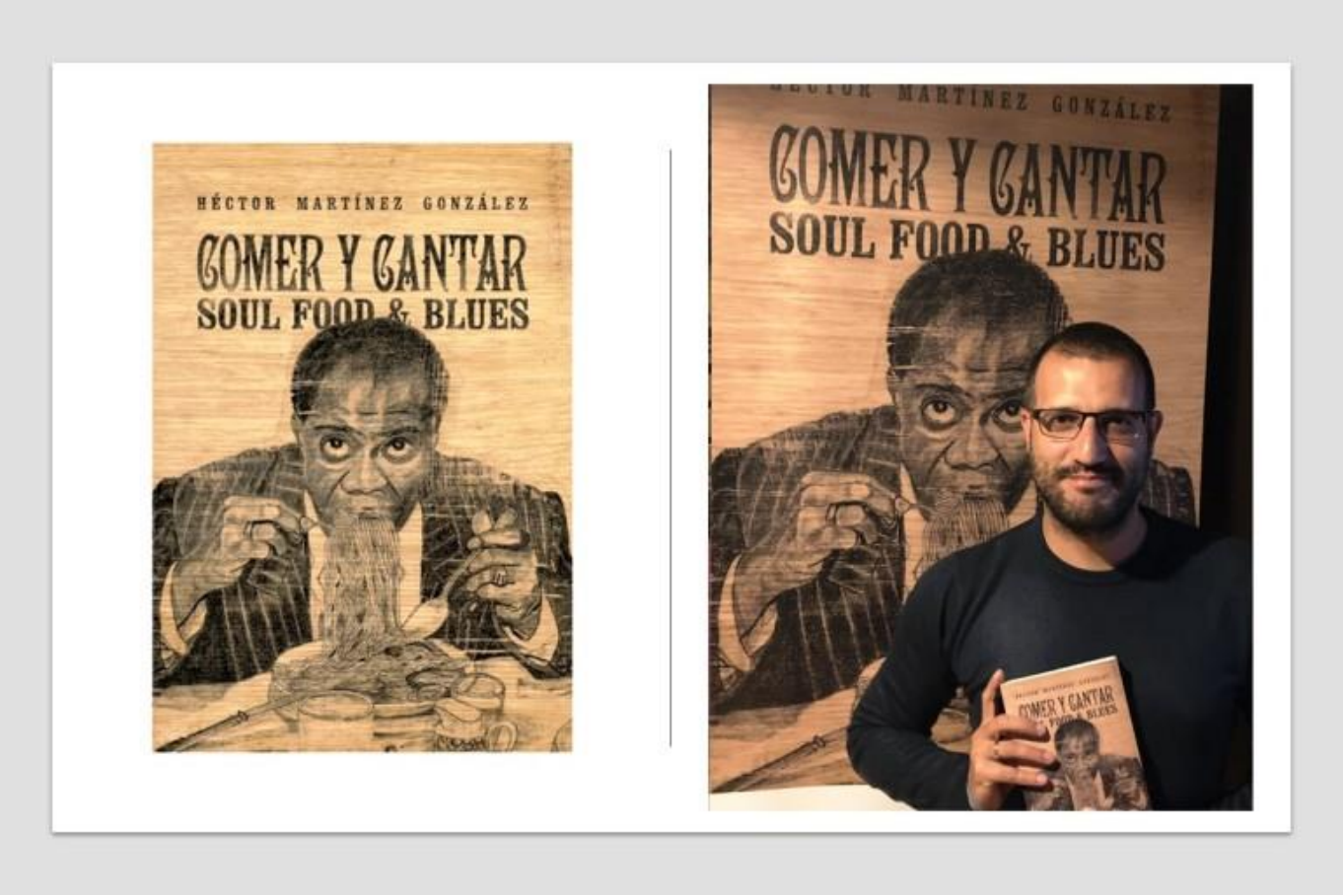


Continuará…

Huella Azul

Héctor Martínez y su libro: "Comer y Cantar"

María Luisa Méndez



Nuestro amigo y ex colaborador, *Héctor Martínez González* nos regala una estupenda charla desde Madrid, presentándonos su interesantísimo libro: "**Comer y Cantar. Soul Food & Blues**", cuyo principal contenido tuvo una primera vista en páginas de Cultura Blues.

CB. ¿Quién es para ti Héctor Martínez González?

Héctor. Dos son las principales características que me definen: la curiosidad y la pasión. Junto a la música, me siento atraído por la Historia, como estudio de la huella del devenir del hombre por el mundo y análisis de las causas de los actos humanos, incluyendo las manifestaciones artísticas. Tan es así, que actualmente curso estudios superiores de Geografía e Historia en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), que me permite saciar parte de mi curiosidad innata.

CB. ¿De dónde y cómo llega tu gusto por el rock y el blues?

Héctor. Durante mi adolescencia, el habitual ir y venir de cintas de radiocasette por las manos de mis amigos hizo que conociese distintos estilos musicales (punk, ska, pop, música electrónica). Ninguno de esas cintas conseguiría superar las capas superficiales de mi interés.

Sin embargo, hubo dos artistas que entraron como elefantes en una cacharrería en mi mente, poniendo en entredicho muchos de los esquemas convencionales que sobre el arte y, porqué no, sobre la vida tenía en esos momentos. Esos artistas fueron Jimi Hendrix y Jim Morrison, que unidos a una etapa vital de rebeldía y descubrimientos artísticos (William Blake, Poe, Maupassant, Cortázar, Borges), llevaron, ahora sí, a concebir la música como una vía de comunicación entre el alma y el mundo.

A esa época, le siguió una búsqueda de nuevos estímulos musicales (The Rolling Stones, Pink Floyd, Led Zeppelin, Cream), casi siempre procedentes de la 'british invasion' de los años 60 y con el blues como sonido de fondo. Un nuevo salto en mi curiosidad me permite conocer el rock ácido californiano (Grateful Dead, Moby Grape, Quicksilver Messenger Service), y nuevas influencias musicales procedentes de la Norteamérica más profunda.

Será en ese momento, cuando las preguntas sobre quiénes eran los tipos que firmaban las canciones que versionaban mis ídolos arrojarán como respuesta nombres de músicos totalmente desconocidos para mí ¿quién demonios eran Willie Dixon o Chester Burnet? Una vez puse mis pies en ese pantano que es el blues, entendí que mis huesos ya no querrían otro lugar donde descansar.

CB. Aparte de tu desarrollo como músico -armonicista-, ¿Cómo es que se da esa pasión por investigar y escribir de aspectos relacionados al blues?
Héctor. Como comentaba, dos de mis rasgos más marcados son la curiosidad y la pasión. De la unión de ambas cualidades nace la necesidad de investigar, de conocer, de preguntar, de leer. Es ahí donde surge ese querer conocer la raíz, el origen, de esta música que me fascina.

En mi etapa anterior de devorador de discos de rock de los años 60 y 70, ya había desarrollado el gusto por la genealogía musical de los grupos y bandas, así como por conocer sus influencias, anécdotas y obituarios. Sin embargo, con el blues entendía que me enfrentaba a canciones que tenían un significado más profundo, por su antigüedad, por el estrato social de sus autores, por las circunstancias en que fueron ecritas.

Me di cuenta, que no me bastaba conocer la leyenda de Robert Johnson, ni siquiera me satisfacía saber su fecha o lugar de nacimiento, quería entender lo que él cantaba, el por qué de las letras de sus canciones. La necesidad de ordenar mis ideas me empujó a ponerlas por escrito y ahí comenzó todo.

CB. ¿En qué momento te decides a publicar tus textos y en qué medios han aparecido?
Héctor. La labor de investigación inicial me llevó a distintos libros, artículos o publicaciones. La gran dispersión de la información y la escasez de literatura sobre la materia en castellano me empujaron a querer compartir la información que iba recopilando. En un primer momento, era mi círculo de amistades y conocidos del blues los destinatarios, pero poco a poco, me animaron a ofrecer este conocimiento a más personas, pues la información era relevante para los amantes del blues y el enfoque elegido por mí era ameno y apto para todos los niveles de conocimiento o familiaridad con esta música.

En España, se fueron publicando en la desaparecida Taberna del Blues, lugar de encuentro virtual de blueseros de toda España. También en portales online de difusión del blues, como Blues Vibe o Lanide se hicieron eco de los mismos. Tanto en los Monográficos editados por Bad Music Blues, como en el anuario que publica esta asociación en colaboración con la Sociedad de Blues de Barcelona, he colaborado en varias ocasiones.

En Argentina, se publicó algún artículo en la revista Con Alma de Blues. Y en México, prácticamente todos los textos que he escrito se han publicado en **Palabra de Blues** y en **Cultura Blues**.

CB. Platícanos de tu nuevo libro, ¿Cuál es el título y de qué trata?
Héctor. "Comer y Cantar - Soul Food & Blues" es un libro de recetas de cocina. Así de sencillo es el concepto de esta publicación. Todas las recetas, separadas en tres bloques (starters, main courses y desserts), corresponden a platos típicos de la cocina afroamericana. El criterio de selección de los platos para su inclusión en el libro ha sido su influencia en la música, es decir, forma parte de canciones.

De esta manera, en cada capítulo tenemos una reseña histórica sobre el plato (cómo llega a manos del plueblo del blues, porqué se cocina de esa manera, qué personajes históricos se relacionan con ellos), un repaso a la mencionada influencia musical, con letras de canciones en versión original y traducidas al castellano, los ingredientes y la receta paso a paso. Tengo que afirmar que todas las recetas han sido realizadas y probadas, por lo que las cantidades y las instrucciones son fiables y dan resultados deliciosos.

Además, el libro incluye bibliografía utilizada para la labor investigadora, así como recomendaciones para aquellos que quieran probar algunos de estos platos en la ribera del Mississippi y un enlace para poder escuchar online las 81 canciones que se mencionan en el libro. Este enlace se irá actualizando con nuevas canciones, pues hay decenas de ellas que por unos motivos u otros, no fueron incluídas en el libro y merecen ser escuchadas degustando un gumbo o una jambalaya.

Lista musical – Comer y cantar-Soul Food & Blues
https://open.spotify.com/user/ek-thor/playlist/1l6jrdn49lS7g1na4Lw8Ox

CB. ¿Qué otras publicaciones has realizado?
Héctor. He escrito catorce artículos temáticos sobre el blues y diversos aspectos sociales, (la crisis del 29, las armas, las catástrofes naturales, la discriminación racial). En un futuro me gustaría recopilar estos artículos, corregir erratas, unificar estilo literario y publicarlos conjuntamente. Además, he escrito algunos relatos cortos y artículos para algunas de las publicaciones anteriormente mencionadas.

CB. ¿Qué otras actividades has tenido y tienes en relación con la música?
Héctor. Durante diez años fui armonicista de *The Forty Nighters*, banda de blues de Madrid que publicó tres discos y giró por España y parte de Europa.

Los artículos escritos me han servido de base para dar charlas basadas en ellas con acompañamiento musical en directo. Desde hace varios años colaboro con una organización sin ánimo de lucro, Solidarios, e imparto estas charlas con músicos en centros penitenciarios de Madrid. He rodado un falso documental sobre la vida y muerte del mítico músico de blues Willie Brown, pensado con un juego audiovisual para dar a conocer a este músico.

Además, en esta búsqueda y apoyo a la difusión del blues, soy socio de varias sociedades de amigos del blues en España y miembro de la junta directiva de la Sociedad de Blues de Madrid (SBM). Así mismo, la SBM tiene un programa semanal de radio en M21, la emisora municipal de Madrid, llamado *Blues en Sociedad* en el que suelo participar.

¿Dónde está Willie Brown? por Héctor Martínez
https://youtu.be/Zb6dfXUgZRE

CB. ¿Podrías comentarnos la manera de conseguirlo en México actualmente, o en fecha próxima?
Héctor. En la página web de la editorial del libro, Lenoir Libros, una casa especializada en literatura sobre música se pueden hacer pedidos, que son servidos internacionalmente. Estoy buscando los medios para poder presentar personalmente el libro al público mexicano.

CB. ¿Cuál es tu punto de vista acerca de la escena actual del blues en España?
Héctor. El blues en España tuvo una fase inicial, con unos grandes músicos peleando por encontrar un hueco en la escena musical alternativa, dominada por la Movida y el pop. Con el paso de los años, estos músicos dieron la alternativa a jóvenes que consolidaron la escena del blues española.

Actualmente, una nueva generación, técnicamente impecable y que ha conseguido interrealacionarse con músicos de distintas ciudades, estarían preparados para comerse el mundo si no fuera por la mala situación del negocio musical, cada vez menos locales que ofrezcan música en directo, peores honorarios para los artistas y un casi inexistente apoyo a esta música por parte de administraciones y medios de comunicación especializados.

Con este panorama, se presenta fundamental el apoyo de las asociaciones de blues, que luchan por divulgar y romper viejas barreras de este estilo musical.

CB. ¿Cómo ves el futuro del blues a nivel mundial?
Héctor. En el mundo globalizado de hoy en día, cualquier movimiento cultural que no es trending topic, se enfrenta al vacío generalizado. En este caso, es importante la red de contactos entre aficionados de distintas regiones y países que generan los festivales internacionales de blues.

CB. Parafraseando a mi amigo Michael Limnios, Si pudieras abordar una máquina del tiempo, ¿A qué momentos en la historia de la música te gustaría viajar?
Héctor. Siempre dije que me hubiese gustado asistir al Festival de Woodstock del año 1969. Sigo manteniendo esa idea, pues no sólo fue un festival musical, sino un hito cultural de una época en la que el optimismo parecía que iba a triunfar.

Si esa máquina permitiese ver otro sitio, aunque fuese a través un agujero en la pared, me gustaría ver una actuación en directo de Charley Patton.

CB. ¿Qué más deseas comentar a los fans del Blues en México y a los lectores de nuestra revista Cultura Blues?
Héctor. Aprovechad cada momento de blues que se os presente, y si es en buena compañía, mejor.

Sesiones desde la Cabina

Tras el origen del blues mexicano

Yonathan Amador Gómez

¿Cuándo comenzó a sonar el blues en México? Es una de las preguntas que muchos nos hacemos y es muy complicado responderla. Si tomamos al jazz y sus subgéneros de inicios del siglo XX como una derivación natural del blues, la respuesta obvia sería que el blues tiene arraigo en nuestro país desde la primera década del Siglo XX. Pero exploremos más.

Como he escrito en otras ocasiones (http://www.culturablues.com/2018/10/blues-racista-un-poco-de-historia-para-combatirlo/), antes del blues como lo conocemos ahora, existieron los cantos de trabajo (worksongs) y los cantos religiosos o espirituales (spirituals). Los negros del sur de Estados Unidos entonaban canciones con mensajes de protesta, en clave, contra las precarias condiciones de trabajo o de carácter religioso, con el fin de hacer su jornada más llevadera.

En su libro *Escucha Esto*, de editorial Seix Barral, el escritor y destacado crítico musical de The New Yorker, Alex Ross, describe el momento en el que músico y compositor W.C. Handy -uno de los fundadores del jazz- tuvo contacto por primera vez con un estilo músical que a la postre llamaríamos blues.

En 1903, Handy se encontraba en la estación del tren de Tutwiler, Mississippi, y ahí escuchó a un señor que rasgaba su guitarra con un cuchillo, mientras cantaba una y otra vez la misma frase. Cautivado por la novedad musical, Handy intentó replicar el mismo sonido en sus composiciones, principalmente en la clásica St. Louis Blues (1914). "Una característica común de muchos de los primeros blues, ya fueran comerciales o rurales -describe Alex Ross-, es el antiguo deslizamiento cromático descendente", y como ejemplo destaca la mayoría de los blues tradicionales de las dos primeras décadas del siglo XX, con Bessie Smith, Skip James, Charley Patton, y Robert Johnson, entre otros.

W.C. Handy ayudó de manera importante a dar a conocer el blues, sin necesariamente ser un bluesista como los del Delta. A la par se fueron desarrollando dos visiones del blues, por decirlo de un modo. Por un lado, el blues con arreglos para bandas y orquestas; mientras que, por el otro lado, el blues rural, el country blues, el hombre y guitarra fundidos en un solo canto, que derivó en el blues de Chicago, la corriente electrificada del género.

Es decir, desde sus orígenes el blues tuvo la capacidad de moldearse para lograr derivaciones como el boogie woogie, que si bien sus primeras grabaciones datan de finales de los años 20, su mayor impacto fue 2 décadas después.

Coincidentemente, los años 40 del siglo pasado fueron importantes para la identidad cultural del mexicano y mexicoamericano en Estados Unidos; fue el momento en el que de manera más evidente se dio el sincretismo con la cultura afroamericana. En su estudio "Espejos Invertidos: La Identidad Cultural Mexicana a través de Cantinflas y Tin Tán", César Abarca, catedrático de la Universidad Estatal Humboldt, en California, describe el contexto social, económico y cultural que se vivía en el Estados Unidos de la Postguerra: "durante este periodo, los jóvenes principalmente comenzaron a obtener acceso a expresiones culturales alternativas en Estados Unidos.

Música: swing, jazz, blues, soul, rythm and blues u otros… Esas influencias conformaron las experiencias de los migrantes mexicanos y los trabajadores chicanos, quienes ahora estaban expuestos a otras formas de cultura estadounidense. Silenciosamente, ellos comenzaron a crear la propia", es decir surgieron los Pachucos.

Cargados de un lenguaje, vestuario y estilo propios característicos -con los zoot suits, esos sacos largos de solapa ancha, sombreros con plumas y corbatas amplias-, los Pachucos eran, "la minoría de la minoría", como decía César Chávez. "Usar ese traje no era una moda, sino una seña de identidad de jóvenes oprimidos e insatisfechos que no eran ni mexicanos ni estadounidenses, sino el laboratorio de un mestizaje cultural", afirma José Agustín en su libro, *La Contracultura en México.*

El Pachuco era bueno para el baile y lo mismo le pegaba a ritmos caribeños como a la rumba o al mambo, que al swing estadounidense o al boogie woogie, género que surgió directamente del blues, con compases rítmicos en el piano, diseñados para bailar.

Pero los Pachuchos no solo sabían sacarle brillo a la pista, también hacían música, interpretaban y cantaban, como señala Anthony Macías, catedrático que se ha dedicado al estudio de la cultura chicana y latina en Estados Unidos, "a finales de 1940 los músicos chicanos en Los Ángeles (y en El Paso, añado yo), incluso crearon un nuevo tipo de música -Pachuco Boogie Woogie- de esta manera adaptaron los estilos afroamericanos para hablar desde su propia sensibilidad cultural".

Se apropiaron de la música tradicional mexicana, como el ranchero, pero también adoptaron ritmos afrocaribeños y los mezclaron con swing, boogie y más importante incorporaron el blues de los negros, esa otra minoría igual de segregados por la comunidad blanca estadounidense.

Para muestras tenemos a Lalo Guerrero y sus Cinco Lobos, pero sobre todo a uno de los grandes personajes del movimiento Pachuco, musicalmente hablando: Don Tosti, Edmundo Martínez Tostado, contrabajista quien compuso varios temas, grabados a finales de los años 40, en donde el blues es la base predominante o principal: "Pachuco Boogie" o "Los Blues", son dos claros ejemplos.

La porosidad de la frontera entre México y Estados Unidos, por aquellos años, hizo que ese sonido bluesero ya pachuqueado, mexicanizado tuviera repercusión más allá de Ciudad Juárez y Tijuana, gracias en mayor parte a Germán Valdéz Tin Tán, quien llevó, primero a las carpas y luego a la pantalla grande, la figura, cultura e identidad del Pachuco. En Hotel de Verano, su primera aparición en el cine, el sketch que interpreta junto a su Carnal Marcelo, es muestra clara de esto, incluso la canción que canta: Watatina, es un boogie con todo el acento bluesero del movimiento Pachuco.

En México existen pocos estudios sobre la historia del blues en nuestro país. Mucho sabemos sobre la presencia bluesera en bandas rockeras de inicios de los años 60; sin embargo, considero que por todo lo mencionado, el blues comenzó a permear en México más de una década antes, es decir desde finales de los años 40, a través del movimiento Pachuco y con una versión ya camino a mexicanizarse y apartada del blues tradicional del Delta o del que por esos mismos años ya sonaba en Chicago, pero que guardaba toda su carga genética.

De esta manera, a la par de Tin Tán, Los Xochimilcas, por ejemplo, incluían en su repertorio, danzones, swings, boogie's, además de uno que otro blues, muy a su estilo, como su versión de St. Louis Blues, que llamaron San Luis Blues, en donde trompeta y acordeón hacen sus respectivas escalas blueseras, muy bien logradas, por cierto. Mención aparte merecen las orquestas de los años 50, que de igual manera en su repertorio y con sus arreglos, incorporaron el blues a su sonido y de esta manera el género fue permeando inconscientemente en el gusto de la gente.

Para los que piensan que el blues "verdadero" tiene exclusivamente las características del sonido Delta o Chicago, vale la pena destacar, que el blues más que un género es una emoción traducida en una escala musical determinada, que muchos compositores de jazz o incluso de música de concierto, como George Gershwin, emplearon. Por ello no es descabellado asegurar que el blues en nuestro país adquirió características y sonoridades especiales, pero de eso hablaré en otro momento.

Twitter: @YonAmador
sincopablues@gmail.com

Colaboración Especial

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

José Luis García Fernández

Palabra de Blues… ¡al aire!
Producción: Roberto López, José Luis Sotelo, José Luis García Fernández
Conducción: Alfredo "Freddy" Reyes
Tema musical: Eres Tú Sólo Blues – La Rambla

Programa 5 (18 de noviembre 2009)

La Portada: Little Walter con Luis Eduardo Alcántara.

La Entrevista: Raúl De la Rosa 2ª parte.

El Reportaje: Los Encuentros de Blues Hecho en México con Jorge García Ledesma.

Escúchalo aquí… https://youtu.be/KeMSJ70gZWg

Especial de Medianoche

Peter Green es "Sobrenatural"

Luis Eduardo Alcántara

El segundo álbum de estudio lanzado por John Mayall en 1967, y tercero en su cuenta personal -recordemos que el primero fue un concierto en directo con el germen de lo que después serían los Bluesbreakers-, el cual lleva por título "A hard road", cuenta con una serie de espléndidos logros en producción y en búsquedas artísticas que sirvieron para colocarlo en la cima de popularidad del blues británico, y a sus músicos -Peter Green, John McVie y Aynsley Dunbar- como el semillero de una estirpe de notables ejecutantes que han gozado de verdadera veneración hasta la actualidad.

La revelación sin duda fue el talentoso Green, un guitarrista excelso que cubrió a la perfección el hueco dejado por Eric Clapton, e incluso fue más allá, porque además de cantar con un timbre tranquilo y apacible, ya componía temas propios y experimentaba en caminos que rayaban en la experimentación. Quizá ese sea el rasgo que distingue a un disco de otro, mientras el anterior con Eric Clapton era un rabioso compendio de temas clásicos de blues urbano, regrabados con un matiz moderno y accesible a las audiencias blancas europeas, el segundo reducía las copias a un mínimo porcentaje, y daba preferencia a la creación propia, a la experimentación más que a la sujeción de las 12 barras.

En este sentido, la pieza redentora del álbum es "The Supernatural" (Lo Sobrenatural) un tema instrumental donde el requinto casi evanescente de Green creó un mundo propio, onírico, sensual por donde quiera verse, una oscura gema que sacudió y sigue sacudiendo a los ardientes devotos del instrumento de las seis cuerdas, que al igual que Carlos Santana, descubrieron horizontes insólitos, ciertamente irresistibles. El propio Santana ha declarado en diferentes ocasiones la enorme impresión y la influencia definitiva que "The Supernatural" produjo en su estilo, y que tiempo después alcanzaría la madurez con "Black Magic Woman", también original de Peter Green.

Sobre el tema citado, el productor Mike Vernon dijo lo siguiente: "*Lo sobrenatural se hizo básicamente en el estudio. Nada de eso fue planeado o pre-escrito. Peter y yo hablamos sobre la idea de hacer un instrumental con una sensación de Otis Rush, en tono sostenido y con una ligera melodía. El resultado fue un track insólito, me parece, sin antecedentes. En cierto modo, sentó las bases de lo que la 'Fleetwood Mac de Peter Green' terminaría siendo. Mayall se dio cuenta al momento de que sería un instrumental poderoso: notas extendidas, un tono raro y fluidez extrema. El eco, más que el feedback, lo produce la propia guitarra, el alma puesta en los cinco dedos*".

Por su parte, Peter Green confirma en lo esencial, dicha tesis: "*A Mike Vernon se le ocurrió la idea de 'The Supernatural'. Dijo que había visto a Rush tocar notas altas, sostenidas, y luego las dejaba rodar hasta el cuello. Yo toqué eso mismo, pero con mi estilo, y decidí darle secuencia*". El que esto escribe leyó un artículo en los años noventa, donde Peter relató una historia sobre Carlos Santana. En ella el jalisciense aceptaba que intentó emular a Green después de escuchar "The Supernatural.

En primer lugar, el requinto penetrante y sostenido, el diálogo que los riffs pueden lograr con una armonía adecuada, pero también el uso de las congas como elemento misterioso de percusión. Al final del artículo, en tono de broma, Peter se disculpaba con los lectores por haber desatado la creatividad de Carlos Santana, a alturas tan elevadas.

Precisamente, alguna vez Carlos Santana dijo lo siguiente sobre la participación de Peter Green en el LP "A Hard Road", en donde también canta el tema "The same away": "*Sus notas eran como las de B.B. King, pero ya tenía su propio fraseo, su propio dominio de la técnica. Simplemente estaba dejando que las notas se 'colgaran'. Su sonido me atrapó y no me dejó ir. ¡Y su tono! En 'The Supernatural' el sonido de la guitarra de Green estaba al borde de la retroalimentación. Esa pista dejó su marca en mí. Creo que fueron los primeros blues instrumentales, hechos por un 'no afroamericano', que mostraron a plenitud que la guitarra podía ser la voz principal, que a veces no es necesario un cantante. Me encantó ese tono* ".

Los orígenes de Green

El grupo iniciático con el que se lanzó a la aventura discográfica en 1966 fue Peter B's Looners. El disco, un ep con los temas "Si quieres ser feliz" / "Jodrell Blues". Estas pistas son sus primeras grabaciones de estudio. Green se unió a esa banda en noviembre de 1965. Looners fue un grupo de soul instrumental inspirado en los legendarios Booker T & The MGs.

Estaban integrados por el tecladista Peter Bardens y el baterista Mick Fleetwood, luego de la ruptura de su anterior banda The Cheynes; otros miembros de la alineación original fueron Dave Ambrose (ex Steampacket) en el bajo y Mick Parker en la guitarra. A pesar de los impresionantes nombres involucrados, los Looners fueron solo un vehículo de transición para cada integrante.

El grupo pronto evolucionó a Shotgun Express, dejando de lado el matiz instrumental y R'n'B para obtener un formato pop más general y agregando dos cantantes: Beryl Marsden y Rod Stewart. Green se retiró para unirse a los Bluesbreakers de Mayall en junio de 1966 y la banda se disolvió a finales de año, luego de dos singles fallidos.

Ambrose se convirtió en miembro de Brian Auger & The Trinity, mientras que Bardens, quien pasó por la alineación de Them, finalmente formó la prominente banda de rock progresivo Camel. Bardens y Green colaboraron nuevamente en 1970, en el álbum solista del tecladista "The Answer". Mick Fleetwood se quedó sin trabajo después de la disolución de Shotgun Express hasta abril de 1967, cuando John Mayall le ofreció una plaza en Bluesbreakers, por recomendación de Peter Green.

Finalmente, sobre su manera de tocar la guitarra, Peter Green tiene una visión muy concreta: "*Me gusta tocar muy lentamente y sentir cada nota. Viene de cada parte de mi cuerpo, de mi corazón a mis dedos. Tengo que sentirlo realmente. Hago que la guitarra cante el blues... si no tienes un vocalista entonces la guitarra debe cantar. Sólo unas pocas personas en este país realmente pueden hacer esto*".

The Supernatural
https://youtu.be/YoasUjXBkm8

The Same Way
https://youtu.be/lsbyu9wAOxk

Cultura Blues de visita

En Las Musas con Beto´s Blues Band y Rhino Bluesband

Rafael Arriaga

El sábado 18 de mayo se presentaron, con casa llena, en el magnífico espacio musical del Restaurante de Cocina Italiana, Las Musas de PapáSibarita, Beto´s Blues Band de San Luis Potosí (Viri, Betito y Beto), y Rhino Bluesband de la CDMX (Phil, Polo, Enrique, Martín, Octavio y José Luis); en una exquisita noche de rock original y blues rock tradicional y contemporáneo.

Cultura Blues de visita

En Capitán Gallo con Rhino Bluesband y La Impredecible Blues

Rafael Arriaga

Noche del sábado 25 de mayo del 2019, noche de blues en el centro de esta Ciudad de México. Rhino Bluesband y Perikles y la Impredecible Blues, en algún lugar, en Capitán Gallo, ayudando a encontrar esa redención que podemos hallar en la música, pero que sólo el blues nos deja tan cerca.

La Poesía tiene su Norma

Inexplicablemente

Norma Yim

Escúchalo en voz de su autora en la columna "La Poesía tiene su Norma"
Con música de fondo, Wayfaring Pilgrim por Roy Buchanan del disco The Definite Collection

Sí tú crees en mí obvio yo creo en ti.
Cree en mi cielo, en mi corazón,
en mi piel y en mi honestidad.

Cree en una mujer vivida, reida, sufrida,
pero llena de humildad de sensibilidad.

Cree en una mujer como pocas,
que hablan con la verdad.
Y con todo esto que puede importar las circunstancias
de la vida...

Si te digo cree en mí, es que el paraíso casi nos llama.
Para acariciarte el corazón,
para mirar esos tus ojos y mirar,
que tú eres yo.

Para aprovechar las experiencias vivídas y ser mejor.
Y por fin comprender que gracias a la soledad,
el apego y la nostalgia,
las confundiamos con amor.

La vida nos probó y maduró
para dar amor a quién merece amor.

Inexplicablemente...
no hay explicación.

Coincidir en está vida tú y yo,
para darnos verdadero amor…
es simplemente cosa de Dios.

Honk: es viejo rocanrol, pero me gusta

José Luis García Fernández

The Rolling Stones han publicado en mayo del 2019, otro disco recopilatorio llamado: *Honk*, que incluye sus grandes éxitos y temas clásicos abarcando todos sus álbumes desde el "Sticky Fingers" de 1971, hasta el más reciente "Blue & Lonesome" de 2016.

El material se ha publicado bajo el sello de Polydor y está disponible en diferentes formatos. El que hoy se presenta aquí, y que ya se encuentra en la colección particular, es el triple cd edición de luxe. Contiene 36 canciones esenciales en los dos primeros discos, y en un tercero, se incluyen 10 temas grabados en vivo en estadios de todo el mundo durante sus giras mundiales más recientes.

A este respecto de giras, aún se encuentran pendientes las nuevas fechas por tierras norteamericanas, recientemente pospuesta debido a la operación del corazón realizada al legendario, vocalista y líder de la banda: Mick Jagger.

The Rolling Stones - Honk (Best Of - Official Trailer)
https://youtu.be/hVN56x1DMew

Lista de Canciones.

Disco 1. 1. “Start Me Up” - Tattoo You (1981); 2. “Brown Sugar” - Sticky Fingers (1971); 3. “Rocks Off” - Exile on Main St. (1972); 4. “Miss You” - Some Girls (1978); 5. “Tumbling Dice” - Exile on Main St. (1972); 6. “Just Your Fool” - Blue & Lonesome (2016); 7. “Wild Horses” - Sticky Fingers (1971); 8. “Fool to Cry” - Black and Blue (1976); 9. “Angie” - Goats Head Soup (1973); 10. “Beast of Burden” - Some Girls (1978); 11. “Hot Stuff” - Black and Blue (1976); 12. “It’s Only Rock ‘n Roll (But I Like It)” - It’s Only Rock ‘n Roll (1974); 13. “Rock and a Hard Place” - Steel Wheels (1989); 14. “Doom and Gloom” - GRRR! (2012); 15. “Love Is Strong” - Voodoo Lounge (1994); 16. “Mixed Emotions” - Steel Wheels (1989); 17. “Don’t Stop” - Forty Licks (2002); 18. “Ride ‘Em On Down” - Blue & Lonesome (2016).

Disco2. 1. “Bitch” - Sticky Fingers (1971); 2. “Harlem Shuffle” - Dirty Work (1986); 3. “Hate to See You Go” - Blue & Lonesome (2016); 3. “Rough Justice” - A Bigger Bang (2005); 4. “Happy” - Exile on Main St. (1972); 5. “Doo Doo Doo Doo Doo (Heartbreaker)” - Goats Head Soup (1973); 6. “One More Shot” - GRRR! (2012); 7. “Respectable” - Some Girls (1978); 8. “You Got Me Rocking” - Voodoo Lounge (1994); 9. “Rain Fall Down” - A Bigger Bang (2005); 10. “Dancing with Mr. D” - Goats Head Soup (1973); 11. “Undercover of the Night” - Undercover (1983); 13. “Emotional Rescue” - Emotional Rescue (1980); 14. “Waiting on a Friend” - Tattoo You (1981); 15. “Saint of Me” - Bridges to Babylon (1997); 16. “Out of Control” - Bridges to Babylon (1997); 17. “Streets of Love” - Bigger Bang (2005); 18. “Out of Tears” - Voodoo Lounge (1994).

Disco 3. 1. “Get Off of My Cloud” (live at Principality Stadium, Cardiff); 2. “Dancing with Mr. D” (live at the GelreDome, Arnhem); 3. “Beast of Burden” (con Ed Sheeran) (live at Arrowhead Stadium, Kansas); 4. “She’s a Rainbow” (live at U Arena, Paris); 5. “Wild Horses” (con Florence Welch) (live at London Stadium); 6. “Let’s Spend the Night Together” (live at Manchester Evening News Arena); 7. “Dead Flowers” (con Brad Paisley) (live at Wells Fargo Center, Philadelphia); 8. “Shine a Light” (live at Arena, Amsterdam); 9. “Under My Thumb” (live at London Stadium); 10. “Bitch” (con Dave Grohl) (live at the Honda Center, Anaheim).

Recomendaciones

Blind Raccoon presenta. Capítulo VIII. Meg y Steve & Mason

José Luis García Fernández

Meg Williams – Take Me As I Am: The Muscle Shoals Sessions (2019)

Originaria de Finger Lakes en el estado de NY, la cantante/compositora/guitarrista, *Meg Williams* (ahora radicada en Nashville), ha firmado con el sello Nola Blue Records para su álbum debut, "Take Me As I Am: The Muscle Shoals Sessions". Su EP de 2017, "Maybe Someday", abrió muchas puertas para Williams, incluida la oportunidad de competir en el International Blues Challenge de 2019 (Memphis, TN), representando a la Kentucky Blues Society, y convertirse en la directora de la banda de casa para el Show de Mujeres en el Blues.

Williams, a quien comparan con Susan Tedeschi y Bonnie Raitt, obviamente fueron su inspiración durante sus sesiones en los Estudios de Grabación FAME, además de haber arovechado al máximo el espacio que ha dado origen a cientos de éxitos.

Las sesiones, producidas por Meg y diseñadas por John Gifford Ill, contaron con el respaldo a Williams, por parte de una banda de estrellas que incluye a Will McFarlane en la guitarra, Bob Wray en el bajo, Clayton Ivey en los teclados y Justin Holder en la batería. También aparecen Dan Wecht en guitarra/slide y Sara Rogers en los coros.

El álbum es una colección de 12 canciones originales, escritas por Williams o en colaboración con algunos compositores de Nashville: Claire Kelly, Scott Barrier, Chase Walker, Terry Goose Downing y Jenny Teator, y que incluye nuevas versiones de 'l Feel A Heartache Coming' y 'Little Bit Of The Devil' de su anterior EP.

Lista de canciones: 1. Come on Over to Me; 2. Tell Everybody; 3. Shame; 4. Little Bit of the Devil; 5. Played by the Blues; 6. Sometimes I Need You Too; 7. Take Me As I Am; 8. What About Me; 9. Can't Keep Waiting on You; 10. I Feel a Heartache Coming; 11. Make a Move; 12. Take a Chance on My Love.

Meg Williams - Sometimes I Need You Too
https://youtu.be/NhnYTp-U6HU

Meg Williams - I Feel a Heartache Coming
https://youtu.be/FATrEHzyr38

Steve Howell & Jason Weinheimer - History Rhymes (2019)

Steve Howell ha logrado ese difícil objetivo de los archivistas de música: hacer que las canciones clásicas de una época pasada sean relevantes y vitales de nuevo a través de sus grabaciones, publicaciones y actuaciones. El guitarrista del este de Texas recientemente publicó una guía, "Fingerpicking Early Jazz Standards", y ahora está listo para lanzar su octavo álbum, "History Rhymes".

Howell se ha reunido nuevamente con almas de ideas afines: Jason Weinheimer (bajo), Dan Sumner (guitarra) y David Dodson (mandolina y banjo); para una zambullida profunda por el gran cancionero estadounidense.

La docena de temas en el disco, exploran las profundidades de los cuentos atemporales narrados en estándares clásicos, blues, raíces, rags y baladas de la primera mitad del siglo XX, capturados en un ambiente acústico íntimo.

Lista de canciones: 1. There'll Be Some Changes Made; 2. Blues in the Night; 3. Shuckin' Sugar; 4. Jack of Diamonds; 5. Frosty Morn; 6. If I Had My Way; 7. Everybody Loves My Baby; 8. You Don't Know Me; 9. I Got a Right to Sing the Blues; 10. Texas Rangers - Falls of Richmond; 11. Titanic; 12. Pine Bluff, Arkansas.

Steve Howell - Shuckin' Sugar
https://youtu.be/NikgjYyW-OU

Steve Howell and Dan Sumner - Everybody Loves My Baby
https://youtu.be/NG8vrS2U-uI

Recomendaciones

De Frank Roszak Promotions. Parte XX: Susan y Cara

José Luis García Fernández

Susan Williams & The Wright Groove Band – It's About Time (2018)

Este grupo con sede en Chicago muestra la combinación de su experiencia, con el uso de dos bajos en el escenario para sorprender a las audiencias, con su exclusivo enfoque funky a su blues. Fueron a Memphis en enero de 2018 para competir en el International Blues Challenge. Han estado tocando en festivales en todo el medio oeste de los Estados Unidos, y el año pasado tocaron en el Festival de Blues de Chicago. Su primer disco, "It's About Time", se lanzó en enero de 2018. El cd contiene temas 11 originales, nueve escritos por la vocalista/bajista, Susan Williams, y dos escritos por el guitarrista Mike Gallemore. Los arreglos fueron supervisados por Darryl Wright, bajista/director musical. La grabación fue elegida por Decatur Blues Society para ingresar en el 2019 International Blues Challenge en la categoría "Mejor CD de producción propia".

Susan Williams es oriunda de Chicago y lleva más de treinta años tocando y cantando profesionalmente con su propia banda. Su poderosa voz recuerda a Bonnie Raitt, con un tinte de Janis Joplin, ha sido descrita como "rica, humeante, y ronquita". Abrió para Henry Lee Summer, compartió el escenario con Biscuit Miller (dos veces BMA bajista del año). También fue bajista de Shirley King, hija de B.B. King.

El nativo de Chicago, Darryl Wright, recorrió el mundo con Mavis Staples, entre muchos otros artistas, y tocó el bajo para el Black Theatre Ensemble de Chicago. Aporta su increíble habilidad a este grupo en forma de un magistral conjunto sorprendentes solos de bajo. Mike Gallemore es un músico de toda la vida, conocido principalmente por su guitarra y sus habilidades para escribir canciones. Mike ha realizado giras y ha tocado con muchos artistas de blues de Chicago, como Sam Lay, The Kinsey Report, Sam Cockrell and the Groove, Carl Weathersby, Buddy Miles y Floyd Miles. También ha lanzado dos cd's propios. Rob Davis es un experimentado baterista de sesión y de gira, que ha sido parte de la escena musical de Chicago por más de 20 años. Ha realizado giras con Alex Zayas Band, Forte Orchestra y Sam Cockrell.

Lista de canciones: 1. Tell Me You Love; 2. I Love What You Do; 3. Loving You From a Distance; 4. Shame On You; 5. I'm Sorry; 6. Meet Me In the Middle; 7. You've Got Another Think Coming; 8. One Way Street; 9. Please Come Back To Me; 10. Keep Moving On; 11. Too Little, Too Late.

Susan Williams & The Wright Groove Band - I'm Sorry
https://youtu.be/bd-FYJsVncQ

Susan Williams & the Wright Groove Band - Too Little, Too Late
https://youtu.be/x_Y2E472Pxg

Cara Being Blue – Grit (2019)

Cara Being Blue ha entretenido a multitudes de fanáticos en festivales y a cientos en locales nocturnos en el área metropolitana de Nashville y Middle Tennessee durante muchos años con su música de blues de gran energía. Esta dinámica y atractiva banda está encabezada por la nativa de Boston, Cara Lippman, estudiante y amiga de la fallecida Shirley Lewis, Reina del Blues de Boston.

Cara se mudó a Nashville hace varios años para perfeccionar las habilidades como líder de su banda y en sus presentaciones vivo en el Music City. Al instante en la escena local de blues, se le otorgaron los títulos de "Reina del Jam", "Embajadora de la Asociación de Blues de Nashville" y "Emperatriz del Blues".

Ha sido nominada a Mejor Banda de Blues en Vivo, (Mejor Artista de Blues) por cuatro años consecutiva en los premios NIMA (Nashvillle Industry Music Awards). Grit su álbum debut con 10 temas, es un disco con una mezcla ecléctica de fresco y buen blues rock

Lista de canciones: 1. Grit; 2. Crocodile Man; 3. Leave Me In Flames; 4. One Day; 5. You Don't Wanna; 6. Skippin' Stone; 7. Old Feelin'; 8. Kind Kinda Man; 9. My Doggie; 10. Some Fun.

Cara Being Blue - Grit
https://youtu.be/x7l4tcHOACI

Cara Being Blue - Full Throttle (Lyric Video)
https://youtu.be/OFGzGBI1UmA

Recomendaciones

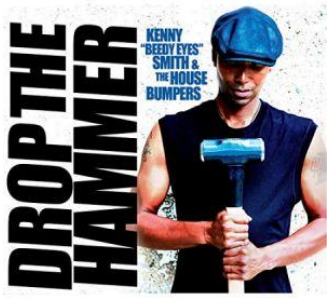
Discos de reciente publicación, edición junio 2019

José Luis García Fernández

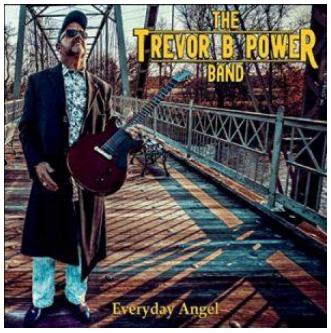
Como cada mes, continuamos con una gran oportunidad de echar un buen vistazo a las recientes producciones discográficas, con estas 27 recomendaciones de álbumes de blues y sus géneros derivados.

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: *Travelin' Woman – Mary Lane*



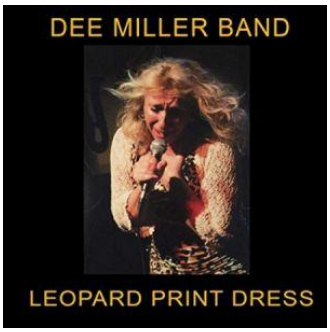
Kenny "Beedy Eyes" Smith



The Trevor B Power Band

Mary Lane

Tomislav Goluban

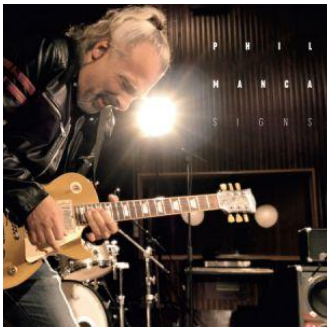


Dee Miller Band

Leroy Ellington's Sacred Hearts

Frank Get

Vin Mott

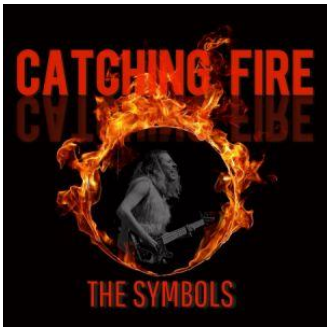


Phil Manca

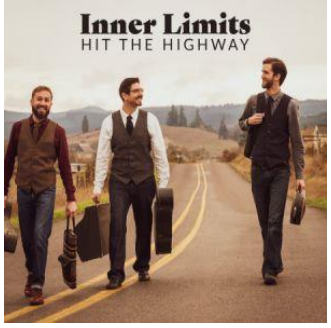
Murali Coryell

Katarina Pejak

Galactic

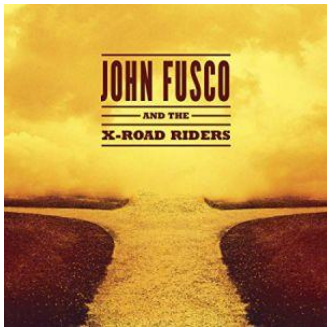


The Symbols

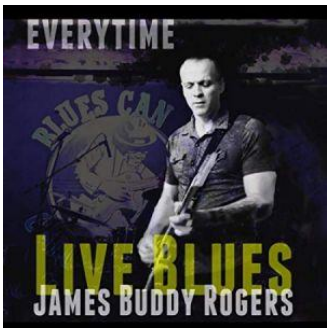


Inner Limits

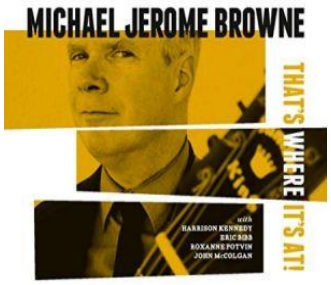
Steve Conn



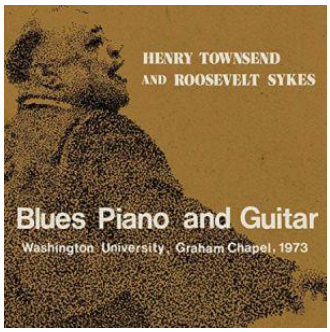
John Fusco



James Buddy Rogers



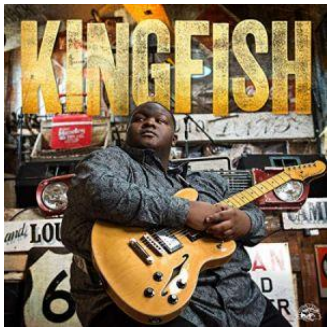
Michael Jerome Browne



Henry Townsend and Roosevelt Sykes

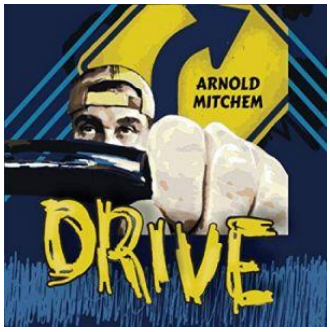
Tim Gartland

Jimbo Mathus



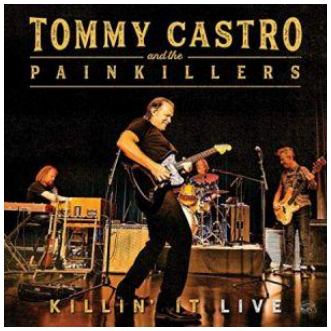
Christone "Kingfish" Ingram

Ted Drozdowski



Arnold Mitchem

Mitch Woods



Tommy Castro

Tony Cuchetti and Joe Flip

Lista Musical:

https://open.spotify.com/playlist/4vFGoTnDG7MGYtwi8mqD5y?si=rA6eBV7kSvuESAnzz1bLsw

36th Annual

CHICAGO BLUES FESTIVAL SCHEDULE

FRIDAY, JUNE 7

JAY PRITZKER PAVILION

7:45-9pm	Bobby Rush
6:30-7:30pm	Jimmy Johnson Blues Band
5-6:15pm	Charlie Musselwhite with special guest Billy Boy Arnold

BUDWEISER CROSSROADS STAGE

4:15-5:30pm	Bombino
2:45-4pm	Guy King with special guest Chris Cain
1:30-2:30pm	Thornetta Davis
12:15-1:15pm	Benny Turner and Real Blues
11am-Noon	Joanna Connor

VISIT MISSISSIPPI JUKE JOINT STAGE

4:15-5:30pm	Jam Session with Kenny "Beedy Eyes" Smith
3-4pm	Grady Champion
1:45-2:45pm	Karen Wolfe
12:30-1:30pm	Keith Johnson "Prince of the Delta Blues" & The Big Muddy Blues Band
11:15am-12:15pm	Jimmy Burns Band

FRONT PORCH STAGE - WRIGLEY SQUARE

8-9pm	Vance "Guitar" Kelly & The Backstreet Blues Band
6:30-7:30pm	Breezy Rodio
5-6pm	Mzz Reese
3:30-4:30pm	Mojo Morganfield & The Mannish Boyz
2-3pm	Kenny Smith & The House Bumpers
12:30-1:30pm	Bob Stroger
11am-Noon	Blues in the Schools with Katherine Davis, Mahmoud Khan, Tino Cortes, Alan Burroughs and Stone Academy

PARK GRILL STAGE

4-4:45pm	Jimmy Nick & Don't Tell Mama
3-3:45pm	Eric Noden
2-2:45pm	Gerry Hundt's Legendary One-Man Band

ROSA'S LOUNGE

11am-9pm	Daily showcase of Chicago Blues legends and emerging artists that have called Rosa's Lounge home over the last 35 years

SATURDAY, JUNE 8

JAY PRITZKER PAVILION

7:45-9pm	Bettye LaVette
6:30-7:30pm	Don Bryant
5:15-6:15pm	Latimore

BUDWEISER CROSSROADS STAGE

4:15-5:30pm	Dave Alvin & Jimmie Dale Gilmore with The Guilty Ones
3-4pm	Billy Boy Arnold
1:30-2:45pm	Rico McFarland, Carl Weathersby and Wayne Baker Brooks
12:15-1:15pm	Marquise Knox
11am-Noon	Melody Angel

VISIT MISSISSIPPI JUKE JOINT STAGE

4:15-5:30pm	Jam Session with Kenny "Beedy Eyes" Smith
3-4pm	O.B. Buchana
1:45-2:45pm	John Primer & The Real Deal Blues Band
12:30-1:30pm	Super Chikan
11:15am-12:15pm	Jesse "Guitar" Robinson

FRONT PORCH STAGE - WRIGLEY SQUARE

8-9pm	Lurrie Bell
6:30-7:30pm	Morry Sochat & The Special 20s
5-6pm	Bridges to the Blues
3:30-4:30pm	Dom Flemons
2-3pm	Chicago Blues Piano Master—A Tribute To Otis Spann with Oscar Wilson, Johnny Iguana, Sumito Ariyoshi, Rie Kanehira, Roosevelt Purifoy, Harlan Terson, Frank Krakowski and Kenny "Beedy Eyes" Smith
12:30-1:30pm	The Joel Paterson Organ Trio featuring Chris Foreman
11am-Noon	Mary Lane

PARK GRILL STAGE

4-4:45pm	Doktu Rhute Muuzic
3-3:45pm	Harmonica Hinds
2-2:45pm	Dom Flemons

ROSA'S LOUNGE

11am-9pm	Daily showcase of Chicago Blues legends and emerging artists that have called Rosa's Lounge home over the last 35 years

SUNDAY, JUNE 9

JAY PRITZKER PAVILION

7:45-9pm	Ruthie Foster
6:30-7:30pm	The CONNECTION: Mike Welch & Friends
5:15-6:15pm	Larkin Poe

BUDWEISER CROSSROADS STAGE

4:15-5:30pm	Roomful of Blues with special appearance by guest vocalist, Lynne Jordan
2:45-4pm	Toronzo Cannon
1:30-2:30pm	The Kinsey Report
12:15-1:15pm	Melvin Taylor & The Slack Band
11am-Noon	Omar Coleman

VISIT MISSISSIPPI JUKE JOINT STAGE

4:15-5:30pm	Jam Session with Kenny "Beedy Eyes" Smith
3-4pm	Zac Harmon
1:45-2:45pm	Jarekus Singleton
12:30-1:30pm	RL Boyce
11:15am-12:15pm	The Fred T and Chris Gill Band

FRONT PORCH STAGE - WRIGLEY SQUARE

6:30-7:30pm	Mike Wheeler Band
5-6pm	Russ Green
3:30-4:30pm	Ivy Ford
2-3pm	Cash Box Kings
12:30-1:30pm	Erwin Helfer
11am-Noon	Willie Buck

PARK GRILL STAGE

4-4:45pm	Tom Holland & The Shuffle Kings
3-3:45pm	Rick King's Royal Hustle
2-2:45pm	Chicago Bound Blues Band

ROSA'S LOUNGE

11am-9pm	Daily showcase of Chicago Blues legends and emerging artists that have called Rosa's Lounge home over the last 35 years

CHICAGOBLUESFESTIVAL.US

DCASE

#ChicagoBluesFestival