Nº 108 Mayo de 2020

Cultura Blues.

La Revista Electrónica

9 ANIVERSARIO

...Y MUCHO MÁS DE LA CULTURA BLUES

Contenido

Directorio

Cultura Blues. La Revista Electrónica

www.culturablues.com

Número 108 – mayo de 2020
Edición especial del 9º Aniversario

© Derechos Reservados

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 Vázquez
2. José Luis García Fernández
3. Michael Limnios
4. Juan Carlos Oblea
5. Luis Eduardo Alcántara
6. María Luisa Méndez
7. Rafael Arriaga Zazueta
8. José Andrade Urbina
9. Norma Yim

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

PORTADA Conmemorativa del 9º aniversario (1) **1**

CONTENIDO - DIRECTORIO **2**

EDITORIAL 9º Aniversario (2) **3**

COLABORACIÓN ESPECIAL Los Blues Music Awards 2020 (2) **5**

PLANETA BLUES Robert Cray: 'That's What I Heard' (3) **9**

BLUES A LA CARTA The American Folk Blues Festival (2) **14**

LADO B La historia del 'King Biscuit Time' (4) **19**

EN VIDEO Devil Got My Woman. Blues At Newport, 1966 (2) ... **23**

DE COLECCIÓN Legends of Blues (2) **25**

+ COVERS Hey Joe (2) **27**

ESPECIAL DE MEDIANOCHE Feliz aniversario... con muy buen signo (5) **30**

HUELLA AZUL Elihú Quintero, Barba Azul (6) **32**

CULTURA BLUES DE VISITA Un ciclo de grandes fotos (7) **38**

HÁBITOS NOCTURNOS Gaby Jogeix Band: Learnin´ (8) **41**

DE FRANK ROSZAK PROMOTIONS Jay Gordon's Blues Venom: Slide Rules (2) **43**

DE BLIND RACCOON Avey Grouws Band: The Devil May Care (2) **45**

RECOMENDACIONES Discos de reciente publicación, edición mayo 2020 (2) **47**

COLABORACIÓN ESPECIAL Eliades Ochoa. Vamos a bailar un son (3) **49**

LA POESÍA TIENE SU NORMA Me está llamando la razón (9) **56**

LA HISTORIA DE HOY Iniciación al Blues II (2) **58**

Editorial

9º Aniversario

José Luis García Fernández

"Gracias por mantener el
blues vivo
en los corazones y mentes
de los mexicanos.
Siempre".
Billy Branch

Varias, varias veces he borrado y vuelto a comenzar a escribir este texto hoy. Estamos en una situación tan difícil, que las palabras para comunicar algo, aunque sea del tema cotidiano acerca de nuestro querido y muy amado blues, no fluyen. Ojalá que pronto, todo vuelva cercano a la normalidad para continuar… la vida.

Justo en medio de esta situación pandémica, y en cuarentena hemos llegado al noveno aniversario de este proyecto de difusión del blues en México. Proyecto cultural que ha sido posible, como siempre lo he expresado, por todos aquellos que han creído en él, y han colaborado de manera importante y seria para alcanzar los objetivos trazados.

En este último año, de junio de 2019 a mayo de 2020, han participado en su realización: José Luis García Vázquez, María Luisa Méndez, Mario Martínez Valdez, Octavio Espinosa Cabrera, Michael Limnios, Juan Carlos Oblea, Yonathan Amador Gómez, Luis Eduardo Alcántara, Rafael Arriaga Zazueta, Norma Yim, José Andrade Urbina, Héctor Martínez González, Francisco Medina, Leonardo García, Carlos Rosete, Jorge González Vargas, Sandra Redmond, Ricardo Gutiérrez y Olga Pérez.

¡Muchas gracias a todos ellos y al querido público que nos sigue!

Ante esta situación tan especial, las reflexiones en los últimos días han inundado mis pensamientos, pero uno con respecto a la publicación de la revista me da vuelta en la cabeza… ¿a valido la pena?, ¿usted que opina?

Me encantaría leer sus comentarios ¡¿Hasta la próxima?¡

En esta edición de aniversario, número 108 de mayo 2020, tenemos de inicio la invitación a ver vía streaming el programa especial que tiene la Blues Foundation preparada, para dar a conocer a los ganadores de los premios (*Blues Music Awards 2020*), a lo mejor del blues en el último año. Recordamos la lista de nominados y de los favoritos. Esperemos en el próximo número publicar la lista de los ganadores y en cuántas categorías acertamos.

A continuación, tenemos un gran contenido lleno de blues tradicional. Primero, con una entrevista exclusiva a uno de los grandes bluesman, *Robert Cray*. Después, un extenso artículo relacionado con el afamado *American Folk Blues Festival*, realizado allá en los años 60, con sus ediciones y productos derivados. En video, recomendamos una joya poco conocida dirigida por Alan Lomax: "*Devil Got My Woman. Blues At Newport, 1966*". El producto de mi colección que ahora comparto es: *Blues Legends*, una magnífica caja de 5 cd's. La canción que se analiza en este número se trata de una conocida pieza de rock, favorita de muchos blueseros: *Hey Joe*. Y la cereza en el pastel: *La historia del 'King Biscuit Time'*.

En el terreno de la escena local, tenemos una extensa e interesantísima entrevista con unos de sus mejores exponentes: *Elihú Quintero*, quien nos platica de su trayectoria y nuevos proyectos. En la fotogalería, una breve, pero suculenta muestra del maestro, *Rafael Arriaga*, con algunas de sus fotos destacadas del último año. Tenemos también, la tradicional nota de aniversario por Luis Eduardo Alcántara: *"Feliz aniversario... con muy buen signo".*

Las espectaculares recomendaciones en esta edición son los nuevos discos de: *Jay Gordon's Blues Venom: Slide Rules*; *Avey Grouws Band: The Devil May Care*; además de 32 extraordinarios álbumes, al igual, de reciente publicación; entre los que destacamos el álbum: In The Roomful Of Blues. Complementa la sección *Hábitos Nocturnos* con: Gaby Jogeix Band: Learnin (2001).

La presente edición contiene un suplemento especial "*La Historia de Hoy*" con las publicaciones de "*Iniciación al Blues*" que a partir del pasado 17 de marzo, venimos haciendo en nuestro perfil de FaceBook, junto al "Concierto de hoy". Finalmente, como viene siendo costumbre hay interesante poesía: '*Me está llamando la razón'*, listas musicales únicas y muy buenos videos.

De último momento, nos llega desde Grecia (por parte de Michael Limnios), una entrevista especial con una leyenda de la música cubana: *Eliades Ochoa*, integrante de la legendaria agrupación: Buena Vista Social Club. Descubre en ella su contacto con el blues.

¡No se la pierdan!

Colaboración Especial

Los Blues Music Awards 2020

José Luis García Fernández

Con las maletas listas, los boletos de avión en mano y la reservación de hotel confirmada, nos enfrentamos con el inicio de la propagación de noticias acerca de la terrible pandemia que nos azota por el mundo. La cancelación de los eventos a efectuarse el 6 y 7 de mayo en Memphis, se informaron oportunamente, de manera lamentable. En este contexto, recibimos la comunicación oficial de Blues Foundation:

1. La ceremonia de inducción del Salón de la Fama del Blues se pospondrá hasta 2021, para que se pueda honrar a los miembros propuestos con una ceremonia adecuada y en presencia de sus familiares y amigos.

2. ¡Los 2020 Blues Music Awards serán una experiencia virtual como ninguna otra! Sintonice el domingo 3 de mayo en Facebook y YouTube, para una transmisión en vivo de la designación de los premios anuales.

Ante esta situación, los invito a repasar la lista de nominados; así como a darse la oportunidad de conocer el interesante y magnífico trabajo de todos y cada uno de estos artistas, que mantienen el blues vivo y sano, hoy y siempre.

Mis favoritos aparecen en ‘negritas’, ¿cuáles son los tuyos?

Álbum de blues acústico

- Catfish Crawl - Catfish Keith
- Confessin' My Dues - Terry Robb
- Good as Your Last Dollar - Fruteland Jackson
- **Solo Ride - Bruce Katz**
- This Guitar and Tonight - Bob Margolin

Artista de blues acústico

- Eric Bibb
- Guy Davis
- Rhiannon Giddens
- **Fruteland Jackson**
- Doug MacLeod

Álbum del año

- Church of the Blues – Watermelon Slim
- Hail to The Kings! – The Cash Box Kings
- Kingfish – Christone "Kingfish" Ingram
- The Preacher, The Politician or The Pimp – Toronzo Cannon
- **Roots and Branches: The Songs of Little Walter – Billy Branch & the Sons of Blues**

Artista del año – Premio B.B. King

- **Billy Branch**
- Rick Estrin
- Sugaray Rayford
- Bobby Rush
- Mavis Staples

Banda del año

- The Cash Box Kings
- The Nick Moss Band
- featuring Dennis Gruenling
- **Rick Estrin and the Nightcats**
- Southern Avenue
- Sugaray Rayford Band

Álbum de artista en crecimiento

- Before Me - Ben Levin
- Folie a deux - Hudspeth & Taylor
- **Kingfish - Christone "Kingfish" Ingram**
- Spectacular Class - Jontavious Willis
- Through My Eyes - John "Blues" Boyd

Álbum de blues rock

- Killin' It Live – Tommy Castro & The Painkillers
- Masterpiece – Albert Castiglia
- Reckless Heart – Joanne Shaw Taylor
- **Survivor Blues – Walter Trout**
- Up and Rolling – North Mississippi Allstars

Artista de blues rock

- Albert Castiglia
- Tommy Castro
- Tinsley Ellis
- Eric Gales
- **Walter Trout**

Álbum de blues contemporáneo

- **Contemporary – Rick Estrin and The Nightcats**
- Don't Pass Me By: A Tribute to Sean Costello – Various Artists
- Kingfish – Christone "Kingfish" Ingram
- The Preacher, The Politician or The Pimp – Toronzo Cannon
- Venom & Faith – Larkin Poe

Artista femenina de blues contemporáneo

- Diane Blue
- Vanessa Collier
- Shemekia Copeland
- **Samantha Fish**
- Janiva Magness

Artista masculino de blues contemporáneo

- Toronzo Cannon
- Gary Clark Jr.
- Luther Dickinson
- **Rick Estrin**
- Christone "Kingfish" Ingram

Bajista

- Willie J. Campbell
- Patrick Rynn
- Bill Stuve
- **Larry Taylor**
- Michael "Mudcat" Ward

Baterista

- Tony Braunagel
- Cedric Burnside
- June Core
- Derrick D'Mar Martin
- **Kenny "Beedy Eyes" Smith**

Guitarrista

- Christoffer "Kid" Andersen
- Laura Chavez
- **Christone "Kingfish" Ingram**
- Junior Watson
- "Monster" Mike Welch

Armonicista

- Billy Branch
- **Rick Estrin**
- Dennis Gruenling
- Brandon Santini
- Kim Wilson

Instrumentista de metales

- Mindi Abair
- Jimmy Carpenter
- Vanessa Collier
- **Trombone Shorty**
- Nancy Wright

Pianista

- Anthony Geraci
- **Bruce Katz**
- Dave Keyes
- Jim Pugh
- Victor Wainwright

Vocalista

- **Shemekia Copeland**
- Sugaray Rayford
- Curtis Salgado
- Mavis Staples
- Dawn Tyler Watson

Álbum de soul blues

- Dog Eat Dog – Billy Price
- Keep On – Southern Avenue
- Real Street – Tad Robinson
- **Sitting on Top of the Blues – Bobby Rush**
- Somebody Save Me – Sugaray Rayford

Artista femenina de soul blues

- Annika Chambers
- Thornetta Davis
- **Bettye LaVette**
- Terrie Odabi
- Vaneese Thomas

Artista masculino de soul blues

- **Billy Price**
- Sugaray Rayford
- Tad Robinson
- Curtis Salgado
- Wee Willie Walker

Álbum de blues tradicional

- Church of the Blues – Watermelon Slim
- Hail to the Kings! – The Cash Box Kings
- Lucky Guy! – The Nick Moss Band Featuring Dennis Gruenling
- **Roots and Branches – The Songs of Little Walter – Billy Branch & the Sons of Blues**
- Spectacular Class – Jontavious Willis

Artista femenina de blues tradicional

- Rory Block
- Sue Foley
- **Mary Lane**
- Trudy Lynn
- Teeny Tucker

Artista masculino de blues tradicional

- Lurrie Bell
- Billy Branch
- **John Primer**
- Jimmie Vaughan
- Jontavious Willis

Canción del año

- **“Bleach Blonde Bottle Blues” escrita por Rebecca Lovell**
- “Lucky Guy” escrita por Nick Moss
- “Resentment File” escrita por Rick Estrin, Joe Louis Walker, y JoJo Russo
- “Time To Get Movin’” escrita por Eric Corne
- “The Wine Talkin’” escrita por Joe Nosek, John Hahn, y Oscar Wilson

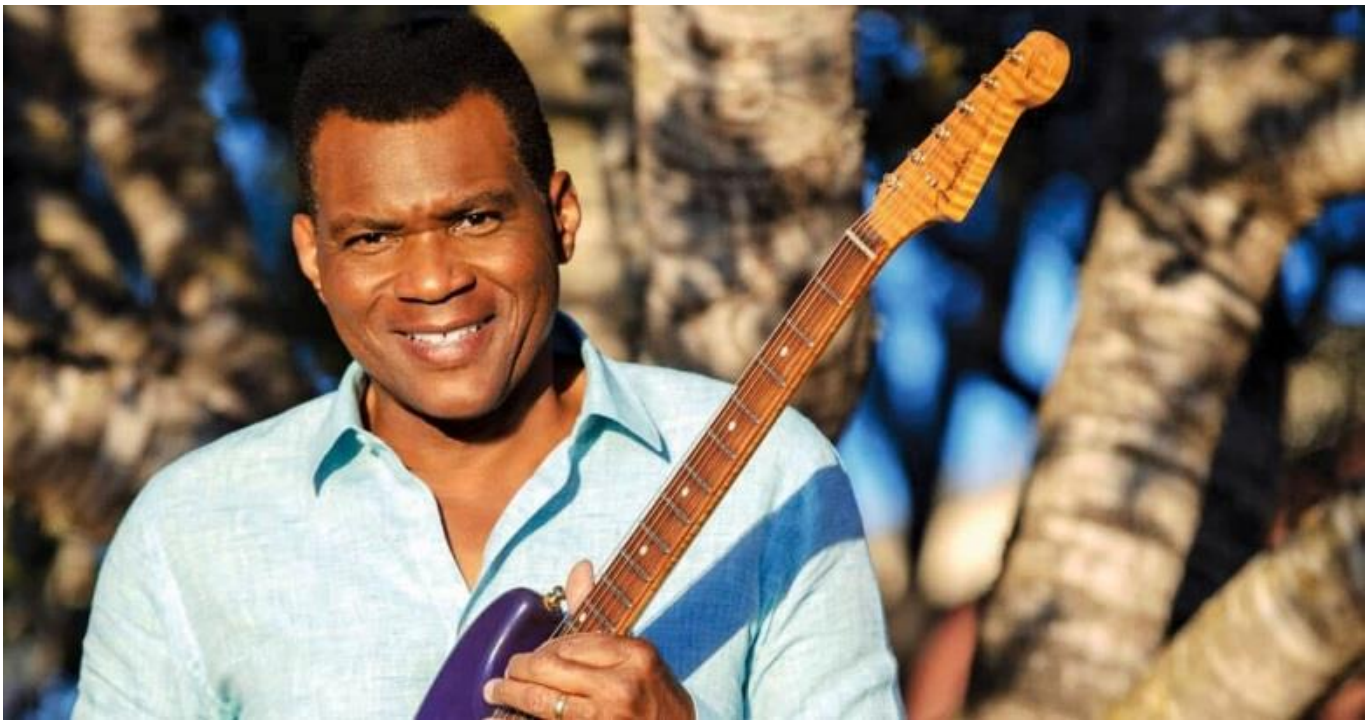
---

¡Mis favoritos! - ¡¿Cuáles y cuántos acertaré?!

Planeta Blues

Robert Cray: 'That's What I Heard'

Michael Limnios



El cinco veces ganador del Grammy, *Robert Cray* lanzó su más reciente álbum producido por Steve Jordan, '*That's What I Heard*' en el sello Nozzle Records. El álbum presenta una mezcla de blues, soul, r&b y góspel, con los invitados Steve Perry y Ray Parker Jr.; Robert Cray ha creado un sonido que surge de raíces americanas sonando fresco y familiar.

Durante las últimas cuatro décadas, Cray ha creado un sonido que proviene, precisamente, de raíces americanas, blues, soul y r&b. Con 20 aclamados álbumes de estudio, varios de ellos en vivo y cinco ganadores en los Grammy; el huésped del Salón de la Fama del Blues rinde tributo a la música de Curtis Mayfield, Bobby "Blue" Bland, The Sensational Nightingales, y ofrece cuatro nuevas canciones originales en este su nuevo disco.

Cray y Steve Jordan comenzaron a trabajar juntos en 1999, cuando Jordan produjo el álbum ganador del Grammy, 'Take Your Shoes Off', y el disco reciente nominado al Grammy, 'Robert Cray & Hi Rhythm'.

'*That's What I Heard*'es su sexto álbum juntos y fue grabado en los Estudios Capitol de Los Ángeles. El álbum tiene el ambiente distintivo de la música de Sam Cooke.

La banda de Robert es Richard Cousins: bajo, Dover Weinberg: teclados, Terence F. Clark: batería y Steve Jordan: batería y percusiones.

La Entrevista (agradecimientos especiales para Kim Slagle -Aller Entertainment-)

Mike. ¿Qué es lo que más echas de menos de la música y el sentimiento del pasado?
Robert. Bueno, ya sabes, no hay mucho de lo que yo llamo blues y soul, y ese tipo de sentimiento para comparar la música que hoy le dicen soul y blues, ha cambiado. Y supongo que el cambio, siempre es un poco difícil para la mente aceptar. Pero tienes que hacerlo. Como ahora, no tenemos a John Lee Hooker, no tenemos a B.B. King, ya no tenemos a Bobby Blue Bland, ¿sabes? Así es el mundo, así es la vida. Supongo que es mejor decir que extraño a esa gente.

Mike. ¿Cuáles son tus esperanzas temores por el futuro de la música?
Robert. Bueno, las esperanzas son que la gente pueda volver a escuchar algunos de esos nombres de bichos que acabo de mencionar, e inspirarse a través de eso, así como a ti mismo, así como con los tiempos en los que vives, pero nunca olvidar a los que estuvieron antes, y su inspiración.

Mike. ¿Cuáles son las líneas que conectan el legado de la música afroestadounidense desde el góspel al soul, r&b, funk, blues y más allá?
Robert. Creo que la línea principal es la emoción y el sentimiento. Ser personal con la música. Ya sea el góspel y la emoción que produce, o incluso el jazz, por ejemplo, une a las personas que tocan sus emociones y la sensación que obtienen los que tocan sus instrumentos. Creo que así es como se conectan.

Mike. ¿Cómo describes tu filosofía musical?
Robert. Creo que estar en el momento, ¿sabes?, estar allí y participar, estar allí para la canción. Creo que eso es lo más importante. Y lo estoy poniendo en el contexto de estar en el escenario en vivo, cuando hay tantas cosas diferentes que pueden llamar tu atención, ya sea la audiencia o si estás pensando en la próxima canción mientras tocas, lo que sea. Tienes que dejar ir todas esas otras cosas y estar allí, concentrarte en la canción. Es un proceso continuo, es una filosofía en la que pienso y también es un desafío. Pero creo que las cosas funcionan mejor una vez que estás enfocado en la melodía, porque tocas para la melodía.

Mike. ¿Cómo quisieras que tu música inquiete a las personas?
Robert. Todo dependería de la canción. Algunas son serias, así que si puedo enfocarme para transmitir seriedad a la gente, eso es lo que me gustaría haber logrado. Si es una canción divertida, entonces eso es lo que estoy tratando de lograr también, sí, dependería de la melodía.

Mike. ¿Cuál es el impacto de la música de raíces afroestadounidenses en las implicaciones socioculturales?
Robert. Creo que ha tenido un fuerte impacto, porque en primer lugar la música habla a la gente, si es música afroestadounidense, por ejemplo, los jóvenes, escuchan el rap, están hablando con personas que se identifican con el estilo de vida, el mismo estilo de vida, si hay un mensaje en él que quieren encontrar, la gente entiende el mensaje y responden en consecuencia.

La música solía ser mucho más regional, por ejemplo, el jazz de Nueva Orléans o el blues del Delta, o el blues que venía de las horas extras de Chicago, hablaba de ciertas comunidades y la música hablaba con sus comunidades para hacer que las personas que conocían el mismo estilo de vida, para entender y hacer que les hiciera sentir bien o para contarles una historia. Hoy en día ha cambiado, las líneas se han difuminado con las enormes cantidades de comunicación y streaming, y producción de discos. Es más difícil enganchar masas de la misma manera que se podría hacer con la gente a nivel regional.

Mike. Muchas experiencias en tu vida, demasiadas experiencias en la música. ¿Cuáles son algunas de las lecciones más importantes que has aprendido de ellas?

Robert. Bueno, aprendí que tienes que ser tú mismo. Y creo que una vez que entiendes que tienes que ser tú mismo, eres único, todo el mundo es único, ¿sabes? He aprendido que si eres honesto contigo mismo, todo el mundo es igual, lo que quieren con la vida es lo mismo, ser feliz, estar sano. Creo que eso es lo más importante y que nadie es mejor que nadie. Cada uno tiene su propia forma de interpretar la vida o la música. Supongo que esas son las cosas más importantes que he aprendido.

Mike. ¿Cuál fue el mejor consejo que alguien te dio?

Robert. Creo que Albert Collins, cuando éramos jóvenes y solíamos acompañarlo. Dijo: "*¿Has llamado a tus padres? ¿Saben dónde estás?*". Creo que eso es importante, no olvidar a tu familia.

Mike. ¿Por qué crees que Robert Cray sigue generando seguidores?

Robert. Espero que a la gente le gusten los mensajes que estamos enviando y sean una buena sensación. Creo que la gente disfruta de nuestra energía y lo que traemos cuando venimos a tocar, lo damos todo, y nos lo pasamos bien. Creo que eso es lo que la gente viene a ver.

Mike. ¿Es más fácil escribir y tocar el blues y el soul a medida que envejeces?

Robert. No sé si el proceso de escribir canciones es más fácil, pero creo que con más experiencia en la vida tienes más sobre lo que escribir.

Mike. ¿Qué es para ti la felicidad?
Robert. Sólo estar sano y saber que la familia también está bien. Ser capaz de hacer lo que hago, con la música.

Mike. Hagamos un viaje con una máquina del tiempo. ¿Adónde quisieras ir?
Robert. Mmm, no lo sé. No sé si quiero saber qué va a pasar en el futuro y pensar en eso. Creo que quiero estar donde estoy ahora mismo, vivir el momento, porque nunca sabes lo que hay a la vuelta de la esquina y creo que eso es algo bueno. Nunca quise planear con demasiada antelación las cosas excepto para la cena.

Mike. ¿Hay algún recuerdo divertido de las sesiones de estudio, del último álbum, que te gustaría compartirnos?
Robert. Sí, hay uno. Cuando estábamos en la sala de control, estábamos tomando un descanso de grabación, un descanso para el almuerzo y así que estábamos en el estudio. Hay un salón arriba encima de la sala de control, mi familia estaba allí, había subido y luego volví a la sala de control. Hay una puerta en la sala de control que conduce al pasillo. Cuando bajé las escaleras, había un tipo parado en la puerta e inmediatamente pensé: "*Oh alguien dejó la puerta abierta, deberíamos haberla cerrado*".

No le dije nada a esa persona y comencé a caminar a la sala de control y me di la vuelta, miré de nuevo y resultó ser Steve Perry de la banda Journey. Le dije: "*Hola Steve, soy Robert*". Y él dijo: "*Oye, hombre, esa es una gran melodía, quiero cantar en ella*". Había venido a ver a uno de los ingenieros que estaba trabajando en nuestro disco, Nico Bolas es el nombre del ingeniero, había trabajado con él. Nuestro productor dijo "*sí seguro*" así que ambos Steve y Nico cantaron coros para la canción. Esa fue una historia graciosa.

Mike. ¿Qué identifica tu nuevo álbum: 'That's What I Heard' (2020), en comparación con tu primero: 'Who's Been Talking?' (1980)?

Robert. La diferencia entre el nuevo y el primero es que en el primero, era mi primera vez en el estudio y nadie me dijo que le podía subir a mi amplificador. Así es como toqué y cuando escuché ese primer álbum, la guitarra sonaba muy delgada. Fue una cuestión de experiencia. Tu primera vez en el estudio, realmente no conoces a los productores.

Hoy en día, tenemos toda esta experiencia de estudio y tengo que citar a nuestro bajista Richard Cousins, "*Hacer este disco fue lo más divertido que hemos hecho en el estudio*" y estoy de acuerdo con él. Nos la pasamos muy bien, trabajamos con grandes productores, como Steve Jordan, trabajamos con excelentes ingenieros y ya conoces a la gente que ayudó al disco, Chuck Findley y Trevor Lawrence en los metales, Ray Parker Jr. añadiendo una pequeña guitarra, Steve Perry cantando en algo, Steve Jordan tocando un poco la batería. Acabamos teniendo una explosión en el estudio, así que esas son las grandes diferencias.

Mike. ¿Cuál ha sido el obstáculo más difícil de superar como persona y como artista?, ¿cómo esto te ha ayudado a convertirte en un mejor músico de blues?

Robert. Creo que el mayor obstáculo a lo largo de los años ha sido ser yo mismo, creo que ahora con las horas extras hace que sea mucho más cómodo ser yo mismo. Quítate de tu propio camino, mentalmente. Sólo estar en el momento, ser libre en el escenario. Experimenta tomar el riesgo de no encerrarte en tu cabeza. Y verás que puedes ir a muchos lugares con tu música.

Robert Cray - This Man
https://youtu.be/u_Nmc2fb0fQ

Blues a la Carta

The American Folk Blues Festival

José Luis García Fernández

The American Folk Blues Festival o AFBF, fue un evento musical que recorrió Europa a partir de 1962. El promotor alemán de jazz, Joachim-Ernst Berendt, tuvo la idea de llevar a Europa artistas de blues original afroestadounidense.

Por aquellos años en Europa, el jazz se había vuelto muy popular, y el ryhthm and blues contaba con gran aceptación, y ambos géneros provienen directamente del blues, por lo que Berendt pensó que el público europeo se volcaría a las salas de conciertos para disfrutar en vivo a los principales músicos de blues del momento, cosa que así ocurrió.

Los promotores Horst Lippmann y Fritz Rau serían los encargados de llevar esta idea a la realidad. Poniéndose en contacto con Willie Dixon, bajista y compositor de blues de Chicago, tuvieron acceso a la cultura del blues del profundo sur de los Estados Unidos. El primer festival se celebró en 1962, y continuó anualmente de manera regular hasta 1972; y no fue sino hasta después de ocho años que se reactivó la realización del festival, en 1980, hasta su última aparición en 1985.

Existen videos de los festivales de 1962 a 1966, y grabaciones de la mayor parte de los conciertos realizados en Alemania, que se dieron a conocer en una larga serie anual, misma que fue recopilada de nuevo para su lanzamiento en la década de 1990. Respecto de los videos en versión DVD, existen los llamados: The American Folk Blues Festival 1962-1966, en cuatro volúmenes, así como en CD, o en algunos casos disponibles sólo en acetato.

Hay grabaciones independientes conocidas como The Lost Tapes of The American Folk Blues Festival, además de que circulan grabaciones de distinto origen de algunos de los festivales, incluyendo grabaciones “pirata” de muchos de ellos.

En su mayoría indican las locaciones de los conciertos, pero en algunos casos se ignora en qué ciudad europea fueron grabados, aunque se sabe con certeza que el AFBF recorrió ciudades como Londres, Hamburgo, París, y otras.

No hay que perder de vista que, tal como se menciona al principio, la iniciativa para realizar tan ambicioso plan de llevar el blues afroestadounidense en forma masiva a Europa, partió de un pequeño grupo de gente relacionada con la difusión del jazz en Alemania, y no del mundo de la cultura en general, ni mucho menos de la industria musical de aquel continente.

Y tampoco se podría haber esperado que una idea tan ambiciosa surgiera de la industria musical estadounidense o directamente de su gobierno, si tomamos en cuenta que en la década de los años 60, los afroestadounidenses en aquel país estaban totalmente segregados y sujetos a un racismo despiadado, por lo que resulta impensable que en esas condiciones los blancos estadounidenses quisieran o al menos se imaginaran, dar a conocer en otro continente a los creadores del finalmente trascendental blues.

Lamentablemente negros todos ellos, a pesar de que se trataba de música hecha en Estados Unidos, si ni siquiera eran capaces, y mucho menos públicamente, de reconocer el inconmensurable talento de los otrora esclavos, a los que precisamente en ese momento trataban de mantener a raya, tratando de evitar a toda costa su inevitable integración a la cultura anglosajona.

Otro dato interesante es que el blues afroestadounidense ya había pisado Europa en 1958, antes de la realización del AFBF, sin embargo y a diferencia de lo que ocurrió con este, las primeras apariciones de los blueseros como Muddy Waters y otros de su talla en tierras europeas, se limitaron únicamente a Londres, y su objetivo fue saciar la curiosidad de los anfitriones, músicos de jazz londinenses, y no la difusión del género, ni en su país entero ni mucho menos en ese continente; por ese motivo no tuvieron la misma trascendencia una y otra oleadas de blues en Europa.

De la primera, se alborotó el avispero del pop inglés, incluido el blues y el rhythm & blues; y la segunda permanece como un legado musical histórico, inmensamente rico en matices y estilos diversos, que nos platica el blues de aquellos tiempos, y que finalmente, resultó ser el de todos los tiempos. Se cree que entre los asistentes a los primeros festivales realizados en Londres se encuentraban músicos como: Mick Jagger, Eric Burdon, Eric Clapton y Steve Winwood, entre otros, que fueron los motores principales en la explosión del blues inglés que daría lugar a la llamada invasión británica de mediados de los años 60.

Grabaciones

He aquí el listado de los músicos que participaron en las grabaciones en vivo, en cada uno de los festivales, en orden cronológico:

AFBL 1962
Memphis Slim, T-Bone Walker, Sonny Terry, Willie Dixon, John Lee Hooker, Shakey Jake, Brownie McGhee (grabado en Hamburgo, Alemania el 18 de octubre de 1962).

AFBF 1963
Big Joe Williams, Willie Dixon, Victoria Spivey, Matt “Guitar” Murphy, Sonny Boy Williamson II, Lonnie Johnson, Otis Spann, Muddy Waters, Memphis Slim (grabado en Bremen, Alemania el 13 de octubre de 1963).

AFBF 1964
Sonny Boy Williamson II, Sunnyland Slim, Sam "Lightnin'" Hopkins, Sleepy John Estes & Hammie Nixon, John Henry Barbee, Hubert Sumlin, Sugar Pie Desanto, Howlin' Wolf, Willie Dixon (grabado en Hamburgo, Alemania el 9 de octubre de 1964).

AFBF 1965
Fred McDowell, J.B. Lenoir, Walter Horton, Roosevelt Sykes, Eddie Boyd, Jimmy Lee Robinson, John Lee Hooker, Buddy Guy, Big Mama Thornton, Doctor Ross.

AFBF 1966
Roosevelt Sykes, Otis Rush, Littler Brother Montgomery, Sleepy John Estes, Big Joe Turner, Junior Wells, Sippie Wallace, Robert Pete Williams.

AFBF 1967
Bukka White, Hound Dog Taylor, Little Walter, Dillard Crume, Odie Payne, Koko Taylor, Skip James, Sonny Terry & Brownie McGhee.

AFBF 1968
Jimmy Reed, John Lee Hooker, T-Bone Walker, Big Joe Williams, Curtis Jones, Eddie Taylor, Big Walter “Shakey” Horton, Jerome Arnold, J. C. Lewis.

AFBF 1969
Juke Boy Bonner, Earl Hooker, Carey Bell, John Jakson, Clifton Chenier, Magic Sam, Whistling Alex Moore (grabado en el Royal Albert Hall de Londres el 3 de octubre de 1969).

AFBF 1970
Walter “Shakey” Horton, Bukka White, Champion Jack Dupree, Sonny Terry & Brownie McGhee, Lee Jackson, Lafayette Leak, Willie Dixon (grabado en Frankfurt, Alemania el 16 de noviembre de 1970).

AFBF 1972
Bukka White, Big Joe Williams, Robert Pete Williams, Roosevelt Sykes, Memphis Slim, Johnny Young, W. D. Kent, Billy Davenport, Big Mama Thornton, Jimmy Rogers & Whispering Smith, Lightnin' Slim & Whispering Smith, Jimmy Dawkins, Chicago Blues Band (grabado en Lünen y en Munich, Alemania los días 16 de marzo y 16 de octubre de 1972, respectivamente; no existe versión en CD, únicamente en acetato).

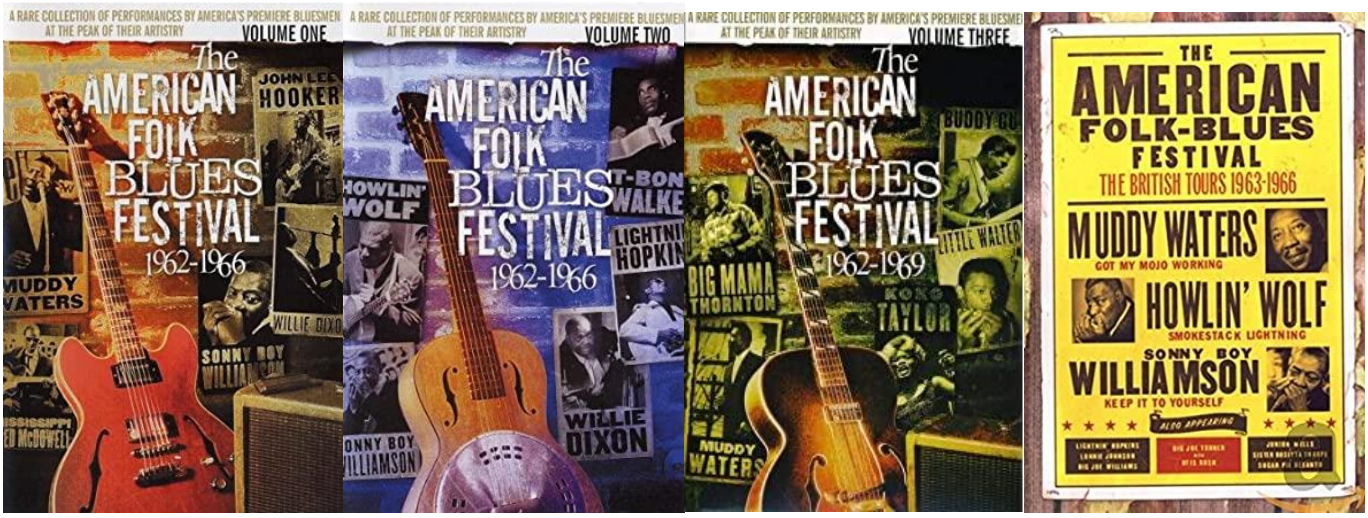
AFBF 1980
Louisiana Red, Willie Mabon, Washboard Doc, Lucky & Flash, Eunice Davis, Hubert Sumlin & Carey Bell, Carey Bell, Sunnyland Slim, Eddie Taylor (grabado en Hamburgo y Dusseldorf, Alemania el 20/22 de abril y el 5/7 de mayo de 1980, respectivamente; sólo existe versión en acetato).

AFBF 1981
Bowling Green John & Harmonica Phil Wiggins, Sunnyland Slim, Louisiana Red, Hubert Sumlin, Lurrie Bell, Carey Bell, Margie Evans (grabado en Siegen y en Kamen, Alemania el 17 de marzo y el 10 de mayo de 1981, respectivamente).

AFBF 1982
James "Son" Thomas, Archie Edwards, Bowling Green John Cephas & Harmonica Phil Wiggins, Lurrie Bell & Billy Branch, Carey Bell, Margie Evans (grabado en Frankfurt, Alemania el 15 de noviembre, y en Siegen, Alemania el 24 de noviembre de 1982).

AFBF 1983
James "Sparky" Rucker, Larry Johnson, Louisiana Red, Lonnie Pitchford, Louisiana Red & Carey Bell, Lovie Lee & Band, Queen Sylvia Embry & Friends (grabado en Frankfurt, Alemania el 30 de octubre, y en Würzburg, Alemania el 11 de noviembre de 1983; disponible únicamente en acetato).

AFBF 1985
James "Sparky" Rucker, Blind Joe Hill, Cash McCall & Young Blues Thrillers, James "Son" Thomas, Eddie "Cleanhead" Vinson &Young Blues Thrillers, Young Blues Thrillers, Margie Evans, Cash McCall & Young Blues Thrillers (grabado en Frankfurt, Alemania el 22 de octubre, y en Mannheim, Alemania el 23 de octubre de 1985).



Videos

Volume One (1962-1966)
1. T-Bone Walker – Call Me When You Need Me; 2 Sonny Terry & Brownie McGhee – Hootin' Blues; 3. Memphis Slim – The Blues Is Everywhere; 4. Otis Rush – I Can't Quit You Baby; 5. Lonnie Johnson – Another Night to Cry; 6. Sippie Wallace – Women Be Wise; 7. John Lee Hooker – Hobo Blues; 8. Eddie Boyd – Five Long Years; 9. Walter "Shakey" Horton – Shakey's Blues; 10. Junior Wells – Hoodoo Man Blues; 11. Big Joe Williams – Mean Stepfather; 12. Mississippi Fred McDowell – Going Down to the River; 13. Willie Dixon – Weak Brain and Narrow Mind; 14. Sonny Boy Williamson – Nine Below Zero; 15. Otis Spann – Spann's Blues; 16. Muddy Waters – Got My Mojo Working; 17. Finale – Bye Bye Blues. Bonus track: 18. Earl Hooker - Walking The Floor Over You; 19. Earl Hooker - Off The Hook.

Otis Rush - I Can't Quit You Baby
https://youtu.be/51bCgBzylu0

Volume Two (1962-1966)

1. Sonny Boy Williamson – Bye Bye Bird; 2. Sonny Boy Williamson – My Younger Days; 3. Sunnyland Slim – Come On Home Baby; 4. Willie Dixon – Nervous; 5. Lightnin' Hopkins – Mojo Hand; 6. Victoria Spivey – Black Snake Blues; 7. Memphis Slim – Everyday I Have the Blues; 8. T-Bone Walker – Don't Throw Your Love on Me so Strong; 9. Roosevelt Sykes – Tall Heavy Mama; 10. Willie Dixon – Sittin' and Cryin' the Blues; 11. Matt "Guitar" Murphy – Murphy's Boogie; 12. Sonny Terry & Brownie McGhee – Stranger Blues; 13. Howlin' Wolf – Shake for Me; 14. Howlin' Wolf – I'll Be Back Someday; 15. Howlin' Wolf – Love Me Darling; 16. Big Mama Thornton – Down Home Shakedown. Bonus tracks: 17. Magic Sam - All Your Love; 18. Magic Sam - Magic Sam's Boogie.

Howlin' Wolf - Shake For Me
https://youtu.be/YV9f_H2MdZQ

Volume Three (1962-1966)

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

Hound Dog Taylor y Little Walter - Wild About You
https://youtu.be/5mEblTqr6uM

The British Tours (1963-1966).

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

Muddy Waters – Blow Wind Blow
https://youtu.be/873M4rXKCq4

Se trata de un auténtico abanico casi interminable y muy versátil, del blues afroestadounidense a través de tres décadas, definitivamente invaluable, además de ser material imprescindible, tanto para todo aquel que guste del género, como para el que quiera conocer buena parte del blues grabado en vivo hasta la fecha.

Lado B

La historia del 'King Biscuit Time'

Juan Carlos Oblea

La ciudad portuaria de Helena remonta sus raíces históricas a su fundación en 1833 en el río Mississippi, que comenzó a emerger como un puerto importante, poco después de que los barcos de vapor comenzaron a viajar por el río en 1811. La riqueza agrícola de la región oriental del Delta del Arkansas fluyó a través de Helena, y fue aquí donde la cultura del sur profundo hizo su penetración más duradera en Arkansas. En las décadas de 1940 y 1950, la ciudad se convirtió en una vibrante comunidad de blues. Como una ciudad portuaria próspera a lo largo del Mississippi, Helena fue una parada para músicos itinerantes de todo el sur. Fue en noviembre de 1941, cuando la primera estación de radio local en Helena salió al aire, la KFFA, ubicada en el 1360 de AM.

KFFA 1360 Helena AR - King Biscuit Time
https://youtu.be/fSvmmNmwRnQ

Poco después de su primera transmisión, los bluesmen, Robert Lockwood Jr., quien nació en Turkey Scratch, una aldea al oeste de Helena; y Sonny Boy Williamson, también oriundo de la ciudad de Helena, se acercaron a Sam Anderson, propietario de la estación para proponerle la emisión de un programa de radio dedicado únicamente a tocar blues local. Sam Anderson convencido de la propuesta aceptó hacer el programa, pero les impuso una condición para poder sacarlo al aire, que era conseguir un patrocinador, por lo que les recomendó ir a ver a un empresario de nombre Max Moore, quien era dueño de una empresa llamada "Interstate Grocery Company", que se dedicaba a producir harina de maíz, y cuyo producto llamado, "King Biscuit Flour" era distribuido en Helena, Arkansas.

Moore, quien reconoció las posibilidades de comercialización para los afroestadounidenses, acordó patrocinar el programa si los músicos respaldaran su producto. Con un patrocinador corporativo, el programa de radio 'King Biscuit Time', salió al aire el 21 de noviembre de 1941.

Pronto, las ventas de harina de King Biscuit aumentaron considerablemente. Con este éxito, Interstate Grocery comenzó a comercializar harina de maíz 'Sonny Boy'. Las bolsas presentaban un dibujo de Williamson sentado en una mazorca de maíz y sosteniendo un pedazo de pan de maíz en lugar de su armónica. Max Moore, propietario de la compañía, escribía los guiones para el programa de radio. En 1947, la compañía presentó un nuevo producto, 'Sonny Boy Corn Meal', utilizando la imagen de Sonny Boy Wiliamson en la etiqueta. *King Biscuit Time* también recorrió ciudades locales y supermercados, dando conciertos y promoviendo su harina de maíz.

El programa, contó originalmente solo con Williamson y Lockwood, pero poco después, el baterista James "Peck" Curtis y el pianista Dudlow Taylor se unieron a la pareja, completando a los *King Biscuit Entertainers*. Miembros posteriores de la banda incluyeron a Pinetop Perkins, Willie Love, Robert Nighthawk y Houston Stackhouse. El programa finalizó su composición en 1951 con la incorporación del presentador "Sunshine" Sonny Payne, quien ocupó el cargo hasta su muerte en 2018. El programa se pudo escuchar dentro de un radio de cincuenta a ochenta millas de Helena, incluyendo gran parte del Delta del Mississippi y las inmediaciones de Memphis, Tennessee.

Miquel Jurado, en su libro "El río de la música: del jazz y blues al rock. Desde Memphis a Nueva Orleans. A través del Mississippi", se refiere al programa, The King Biscuit Time de la siguiente manera: *"…Helena en pleno verano no tiene nada de especial. Muchos bluesmen pasaron por aquí, algunos dejaron huella, pero pocos más. Nadie (en el ámbito musical) se acordaría de Helena si no fuera por un programa de radio de la década de 1940 que sirvió de trampolín a músicos como Sonny Boy Williamson: The King Biscuit Time de la emisora local KFFA. Muddy Waters y B.B. King, al otro lado del río, recordaban que la hora de finalizar su trabajo en los campos de algodón era siempre sagrada, para poder llegar a tiempo de oír el King Biscuit por la radio…"*

Como el hogar de "King Biscuit Time", el programa de radio de más larga duración, Helena se convirtió en legendaria en el Delta. Según Jim O'Neal, editor fundador de la revista "*Living Blues*" y una autoridad en la historia del blues, "The King Biscuit Time" fue lo que realmente cristalizó la música blues en esta área. King Biscuit Time fue el primer programa de radio regular en presentar el blues y el primer programa de radio regular en presentar presentaciones de blues en vivo.

También fue uno de los primeros ejemplos de radio integrada en el sur. Además de los logros innovadores de KFFA en la transmisión, la composición de King Biscuit Entertainers, la amplificación de la armónica por parte de Williamson y el estilo influenciado por el jazz de Lockwood a menudo se citan como el prototipo de la banda de blues moderna. La influencia de King Biscuit Time se puede ver en la formación de estaciones de radio en todo el sur, como KWEM en West Memphis (Condado de Crittenden), WDIA en Memphis, WROX en Clarksdale, Mississippi y WLAC en Nashville, Tennessee.

Los artistas invitados en King Biscuit Time sirven como "quién es quién" de la música estadounidense: Muddy Waters, Jimmy Rogers, Little Walter, James Cotton y Levon Helm. Transmitido desde el Centro Cultural Delta en el centro de Helena-West Helena cinco días a la semana de 12:15 a 12:45 en KFFA, King Biscuit Time es uno de los programas de radio más antiguos de la historia. En 1992, KFFA fue reconocida por su importancia en la historia de la radio y la música estadounidense y recibió un Premio George Peabody por sus logros sobresalientes en periodismo de radio y radiodifusión.

King Biscuit Blues Festival

Como consecuencia de la fama e importancia del programa de radio, se creó el *King Biscuit Blues Festival*, fundado en 1986, siendo en la actualidad uno de los principales escaparates de música blues del país. Celebrada durante tres días al año en octubre, decenas de miles de entusiastas del blues convergen en el centro histórico de Helena, Arkansas, para escuchar emocionantes y estimulantes representaciones de una forma de arte estadounidense a orillas del río Mississippi.

En una entrevista con el "Daily World" de Helena en octubre de 1986, el mago de la armónica, James Cotton expresó los sentimientos de muchos músicos del Delta Blues que eligieron "volver a casa" a Helena, para el primer *King Biscuit Blues Festival*. Desde artistas originales de *King Biscuit Time,* como Robert Jr. Lockwood y Pinetop Perkins, hasta artistas más jóvenes como Anson Funderburgh. Una amplia gama de estrellas de blues, se emocionaron por ser parte de la celebración de sus raíces musicales por parte de Helena.

Otros artistas recuerdan una época en la década de 1940 y 50 cuando la ciudad estaba llena de música. Pinetop Perkins, un músico habitual del King Biscuit, en entrevista le comentó al diario Daily World: "*La Helena de 1940 no se compara a la que es hoy. Solía tocar toda la noche en un club llamado Hole in the Wall. Nos pagaban $3.00 por noche más todo el whiskey que podíamos beber. Tocabamos toda la noche y luego nos íbamos a casa y dormíamos hasta que era hora de volver a tocar. Esos fueron los días.*"

En el King Biscuit Blues Festival
https://youtu.be/um76oEn4Gik

Pero a mediados de la década de 1980, Helena había pasado de ser una ciudad saltarina a una comunidad en peligro de muerte. Los negocios estaban cerrando y la gente se dio cuenta de que el centro de la ciudad estaba decayendo, pero nadie sabía qué hacer para salvarlo. Los experimentados directores de Main Street recomendaron festivales comunitarios para que la gente local volviera a la ciudad y al mismo tiempo promoviera el turismo.

Un grupo de devotos del blues que se constituyó como “Sonny Boy Blues Society”, se convirtió en el núcleo del primer comité de planificación del *King Biscuit Blues Festival*. La herencia musical de Helena era en gran parte desconocida incluso para los fanáticos del blues, y el festival fue un esfuerzo por establecer el lugar legítimo de Helena en la historia musical del Delta.

Después de un problema con la licencia en 2005, el comité se vio obligado a abandonar el nombre de *King Biscuit* y se cambió al *Arkansas Blues and Heritage Festival*. No fue hasta el 25 aniversario del festival que los líderes del festival comenzaron a buscar recuperar el nombre de *King Biscuit*. Cuando Wolfgang's Vault, el propietario del nombre de la marca registrada entendió la historia del festival y cuán importante era el nombre para Helena, permitieron que el nombre de *King Biscuit* se usara nuevamente.

En 2011, el año en que B.B. King encabezó el evento, se hizo un anuncio desde el escenario principal diciendo que el nombre del festival había sido restaurado. Wolfgang's Vault, con sede en San Francisco, es un vasto archivo de actuaciones musicales en vivo y grabaciones que incluye la "Hora de las Flores del Rey Biscuit".

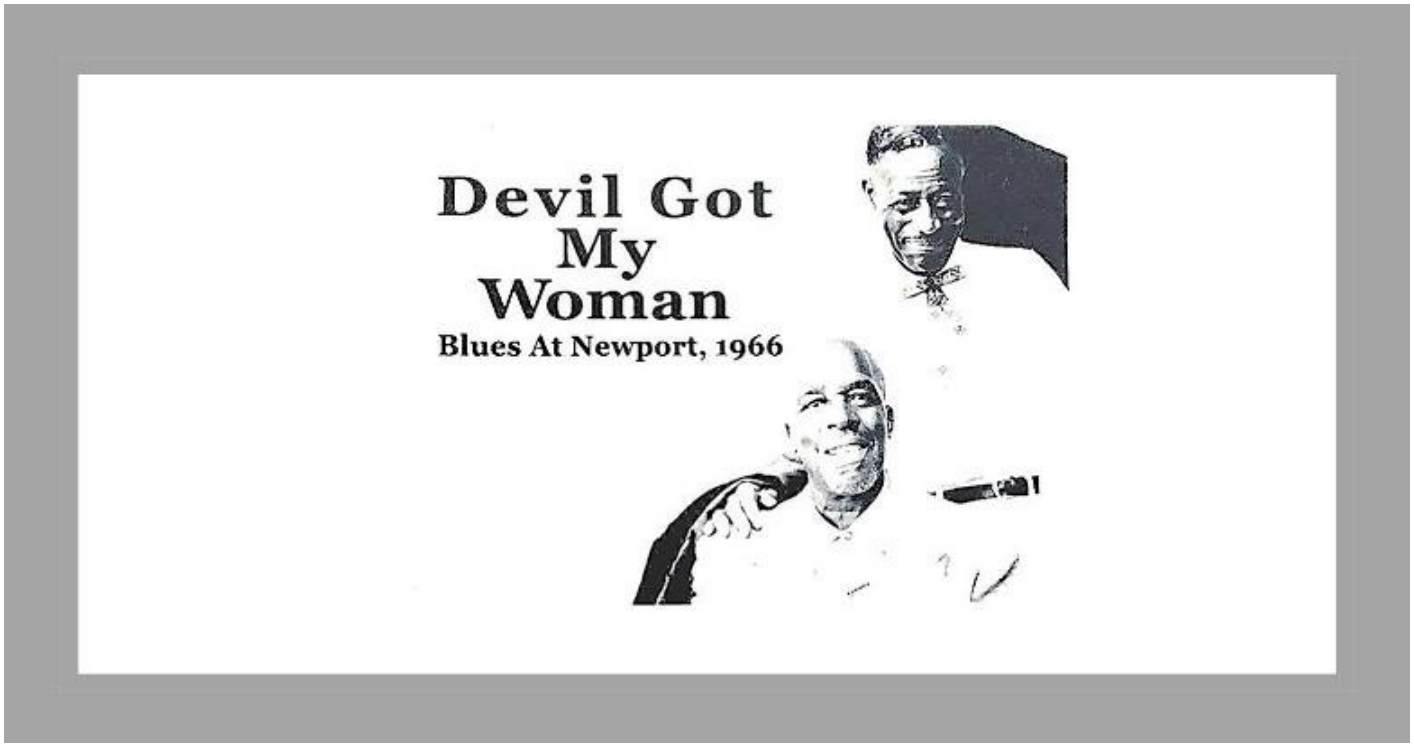
En este año 2020 el festival cumpliría su 35º. aniversario, y se llevaría cabo del 7 al 10 de octubre donde decenas de miles de entusiastas del blues convergen en el centro histórico de Helena, Arkansas, para escuchar emocionantes y estimulantes representaciones de una forma de arte estadounidense en las orillas del río Mississippi.

Constaria de cinco escenarios (incluido el anfiteatro "Main Stage" del dique superior), una amplia variedad de músicos callejeros, eventos complementarios (incluida la Flour Power 5k Run, la carrera ciclista Tour da Delta y un concurso de barbacoa), vendedores de comida y artesanías en abundancia, así como compras únicas en las eclécticas tiendas y boutiques del centro histórico de Helena. Para este aniversario el festival se contaría con la participación entre otros, de Billy Branch, Bobby Rush, Mavis Staples y Allman Betts. Esperemos que la emergencia sanitaria por la que pasa el mundo permita llevarlo a cabo.

En Video

Devil Got My Woman. Blues At Newport, 1966

José Luis García Fernández



El "Newport Folk Festival" es un evento de música folklórica estadounidense que se realiza en Newport, Rhode Island. Comenzó en julio de 1959 como contraparte del Newport Jazz Festival establecido unos 5 años antes. Es considerado a menudo como uno de los primeros festivales de música moderna en Estados Unidos.

El festival se celebró anualmente de 1959 a 1969, salvo dos años de inactividad en 1961 y 1962. Después de un paréntesis de 16 años, el festival regresó en 1985, y se ha celebrado en el Parque Estatal Fort Adams, desde entonces.

Para la edición de 1966, se presentarían entre muchos otros artistas: Skip James Bukka White, Son House, Howlin' Wolf y el Reverendo Pearly Brown.

Músicos estelares en este documental ideado nada menos que por el célebre Alan Lomax, quién aprovecho algún momento de encontrarlos juntos para realizarlo.

Así que, reunidos en una pequeña sala, los músicos fueron filmados en directo, como en una celebración íntima y muy personal. Creando una atmósfera casi como de un juke joint, complementada incluso con licor, dándole un sabor agradable al asunto, sin actuaciones preparadas, sin teatralidad, solo ellos en la sencillez.

Demostrando plenamente, porque fueron considerados en la historia de la música… leyendas del blues.

Lista de canciones

Skip James:	1. Devil Got My Woman.
	2. I'm So Glad.
	3. Worried Blues.
Bukka White:	4. Baby You're Killing Me.
	5. Old Lady Blues.
Son House:	6. Forever On My Mind.
Howlin' Wolf:	7. Talk On The Blues.
	8. Meet Me In The Bottom.
	9. How Many More Years.
	10. Dust My Broom.
	11. Reprise: Meet Me In The Bottom.
Rev. Pearly Brown:	12. Keep Your Lamp Trimmed And Burning.
	13. Pure Religion.
	14. It's A Mean Old World.
Bukka White:	15. Please Don't Put You Daddy Outdoors.
	16. 100th Man.

Skip James - Devil Got My Woman
https://youtu.be/nYk4MTSq6uA

Bukka White - Old Lady Blues
https://youtu.be/8iY0m43Hmiw

Son House - Forever On My Mind
https://youtu.be/Q6tsvwrc3Cs

Howlin' Wolf - Meet Me In The Bottom
https://youtu.be/mnZzNToI1tE

Rev. Pearly Brown — Keep Your Lamp Trimmed And Burning
https://youtu.be/0gw3We-mxA8

De Colección

Legends of Blues

José Luis García Fernández

A finales de diciembre de 2005, caminaba rumbo a un suceso que daría un importante giro a mi vida. Me dirigía a una reunión de amigos, de mis amigos de La Rambla. Una reunión que marcó, sin imaginarlo, mi retorno como músico de blues y rock. Pero también algo que recuerdo con emoción de ese día, es que en ese camino mi amigo de toda la vida, Octavio, quien también fue invitado a la celebración, me regaló como presente navideño un paquete de 5 discos. Precisamente, el que hoy comento y que forma parte de mi querida colección: *Legends of Blues* (Cheapolata 2005).

Se trata de un extenso y exquisito material de blues tradicional, que incluye 93 temas en versiones primigenias de diversos artistas como: Sonny Terry and Brownie McGhee, Big Bill Broonzy, Blind Boy Fuller, Big Joe Williams, Jelly Roll Morton, Robert Johnson, T-Bone Walker, Leadbelly, Big Joe Turner, B.B. King, Willie Dixon, Ray Charles, John Lee Hooker, Bessie Smith, Jimmy Witherspoon, Oscar Peterson, y Muddy Waters, entre otros.

A continuación, el contenido completo de este banquete excepcional. Y al final, una selección especial de la música para el agasajo de sus castos oídos…

CD1. 1. Sonny Terry - Train Whistle Blues; 2. Big Bill Broonzy - Bull Cow Blues; 3. Blind Boy Fuller - Bye Bye Baby Blues; 4. Bukka White - Pinebluff, Arkansas; 5. Jelly Roll Morton - Harmony Blues; 6. Robert Johnson – Cross Road Blues; 7. Oscar's Chicago Swingers – My Gal's Been Foolin' Me; 8. John Lee Williamson - Skinny Woman; 9. Memphis Minnie - Bumble Bee; 10. Josh White - Low Cotton; 11. Leadbelly - Death Letter Blues; 12. Big Joe Williams - 49 Highway Blues; 13. Jelly Roll Morton - King Porter Stomp; 14. Bessie Smith - Black Mountain Blues; 15. John Lee Williamson - Bad Luck Blues; 16. Jimmy Yancey - Jimmy's Stuff; 17. Kokomo Arnold - Fool Man Blues; 18. Big Bill Broonzy - Too Too Train Blues; 19. Leadbelly - Ox Drivin' Blues; 20. Big Joe Williams - Stepfather Blues.

CD2. 1. T-Bone Walker - Bobby Sox Baby; 2. Leadbelly - Leaving Blues; 3. Brownie McGhee - Me And My Dog Blues; 4. Big Joe Turner - Low Down Dog; 5. B. B. King – Miss Martha King; 6. Sonny Terry - Beer Garden Blues; 7. Willie Dixon - If The Sea Was Whiskey; 8. Muddy Waters - Burr Clover Farm Blues; 9. Arthur Big Boy Crudup - Give Me A 32-20; 10. Lightnin' Hopkins - Can't Get That Woman Out Of My Mind; 11. Lonnie Johnson - Keep What You Got; 12. Big Bill Broonzy - Jivin' Mr. Fuller Blues; 13. Sonny Terry - Harmonica And Washboard Breakdown; 14. John Lee Hooker - Boogie Chillen; 15. Bukka White - Aberdeen Mississippi Blues; 16. David Edwards - Don't Be So Evil; 17. John Lee Williamson - Black Panter Blues; 18. T-Bone Walker - Midnight Blues; 19. Leadbelly – Alberta; 20. Dr. Clayton - '41 Blues.

CD3. 1. Lowell Fulson - River Blues Part 1; 2. Sonny Terry - Whoopin' The Blues; 3. Brownie McGhee - My Barkin' Bulldog Blues; 4. Lonnie Johnson - Working Man Blues; 5. Big Joe Williams - Peach Orchad Mama; 6. Lightnin' Hopkins - Rollin' And Rollin'; 7. Brother George & His Sanctified Singers - Precious Lord; 8. Lowell Fulson - San Francisco Blues; 9. Blind Boy Fuller - Somebody's Been Talking; 10. John Lee 'Sonny Boy' Williamson - New Early In TheMorning; 11. Big Joe Turner - Playboy Blues; 12. Brownie McGhee - Picking My Tomatoes; 13. T-Bone Walker - No Worry Blues; 14. Big Joe Williams - Please Don't Go; 15. Brother George & His Sanctified Singers - Twelve Gates To The City; 16. Leadbelly - New York City; 17. Arthur Big Boy Crudup - Rock Me, Mama; 18. Dr. Clayton - Pearl Harbour Blues; 19. Muddy Waters - Take A Walk With Me; 20. John Lee 'Sonny Boy' Williamson - My Black Name Blues.

CD4. 1. Sonny Terry and Brownie McGhee - Baby Let's Have Some Fun; 2. JoeWilliams - Every Day; 3. John Lee Hooker - Huckle Up Baby; 4. Jimmy Witherspoon - I'm Just A Lady's Man; 5. John Lee Hooker – John L's House Rent Boogie; 6. Ray Charles - Jumpin' In The Morning; 7. Big Joe Turner - Jumpin' Tonight (Midnight Rockin'); 8. Joe Williams - Kansas City Blues; 9. John Lee Hooker - Let Your Daddy Ride; 10. Sonny Terry and Brownie McGhee - Lonesome Room; 11. B. B. King - Three O'Clock Blues; 12. B. B. King - Walkin' And Cryin'; 13. Oscar Peterson - Oscar's Blues; 14. Milt Jackson & The Modern Jazz Quartet - Ralph's New Blues; 15. Zoot Sims - Swingin' The Blues; 16. Dizzy Gillespie - The Bluest Blues; 17. Joe Williams & Count Basie - It's Raining Again.

CD5. 1. Muddy Waters - Louisiana Blues; 2. Jimmy Witherspoon - Love My Baby; 3. Big Joe Turner – Lucille; 4. Sonny Terry and Brownie McGhee - Man Ain't Nothin' But A Fool; 5. Ray Charles - Mess Around; 6. Muddy Waters - She Moves Me; 7. B. B. King - She's Dynamite; 8. Muddy Waters - Standing Around Crying; 9. Big Joe Turner - Story To Tell; 10. Ray Charles - The Midnight Hour; 11. B. B. King - The Other Night Blues; 12. Ray Charles - The Sun's Gonna Shine Again; 13. Ben Webster - Bounce Blues; 14. Joe Williams & Count Basie - Every Day I Have The Blues; 15. Joe Williams & Count Basie - Kansas City Blues; 16. Ben Webster - Love's Away.

Lista musical

Cultura Blues 108. Legends of Blues

+ Covers

Hey Joe

José Luis García Fernández

Hey Joe es una canción popular estadounidense que desde la década de los años 60 se ha convertido en un estándar del rock y, como tal, ha sido interpretada por numerosos artistas en diferentes estilos musicales. La composición fue registrada oficialmente en Estados Unidos por el cantautor Billy Roberts en 1962, pero existen divergencias y conflictos legales respecto a la verdadera identidad del autor de la obra, siendo que algunos artistas y musicólogos sostienen que en realidad se trata de una canción tradicional de las montañas Apalaches.

Es probable que Roberts se haya inspirado para componerla en tres temas anteriores. Pero el más parecido es la canción de 1955 de su novia Niela Miller, "Baby, Please Don't Go To Town", que usa una progresión de acordes similar basada en un ciclo de quintas formado por acordes mayores. Como sucede con muchas canciones folclóricas y de blues, consta de una parte "A" única que se repite varias veces, careciendo de estribillo, puente o parte "B". Esta sección mide cuatro compases y su ritmo es cuaternario. Si la tónica del tema es "E" (Mi mayor), la progresión resultante es:

||:4/4 C / G / | D / A / | E / / / | E / / / :||

La primera grabación comercial conocida es la realizada a finales de 1965 por la banda de garaje de Los Ángeles The Leaves. En la actualidad, la versión más conocida es de 1966 interpretada por The Jimi Hendrix Experience que resultó ser su sencillo debut. La versión del grupo, mucho más lenta que la versión de la banda The Leaves (1965), y la de The Byrds (1966), tiene mucho en común con la de Tim Rose (1966), el primero en grabarla en tempo de rock lento.

Hey Joe

Hey Joe, where you goin' with that gun in your hand?
Hey Joe, I said: “where you goin' with that gun in your hand?”

I'm goin' down to shoot my old lady
You know I caught her messin' 'round with another man.
Yeah, I'm goin' down to shoot my old lady
You know I caught her messin' 'round with another man
Huh, and that ain't too cool.

Hey Joe, I heard you shot your woman down
You shot her down, down.
Hey Joe, I heard you shot your old lady down
You shot her down to the ground, yeah.

Yes, I did, I shot her, You know I caught her messin' 'round
Messin' 'round town,
Yes, I did, I shot her, You know I caught my old lady messin' 'round town
And I gave her the gun and I shot her.

Alright. Shoot her one more time again, forgiven, baby
Yeah, Ah, dig it, Ah, alright.

Hey Joe, said now: Where you gonna run to now, where you gonna run to?
Hey Joe, I said: Where you goin' to run to now, where you, where you gonna go?

Well, dig it, I'm goin' way down south. Way down to Mexico way.
Alright. I'm goin' way down south. Way down where I can be free
Ain't no one gonna find me, baby.

Ain't no hangman gonna. He ain't gonna put a rope around me
You better believe it right now. I gotta go now

Hey, hey, hey Joe, You better run on down
Goodbye everybody, ow
Hey, hey, hey Joe.

Niela Miller - Baby Don't Go Downtown
https://youtu.be/_jvCP6l646o

Billy Roberts
https://youtu.be/OmrGOXJMQj0

The Leaves
https://youtu.be/XPa2HzDV7-0

The Byrds
https://youtu.be/AVFGwJ7S2EQ

Tim Rose
https://youtu.be/u9Fe1kR-xvw

Jimi Hendrix
https://youtu.be/nNkhcQ0fhyY

Popa Chubby
https://youtu.be/WW9G_9nZlSM

Slash & Friends
https://youtu.be/oUxYzfLZkpc

David Gilmour con Seal
https://youtu.be/IPAjf2B3oR0

Gary Moore
https://youtu.be/X8sptbguwcQ

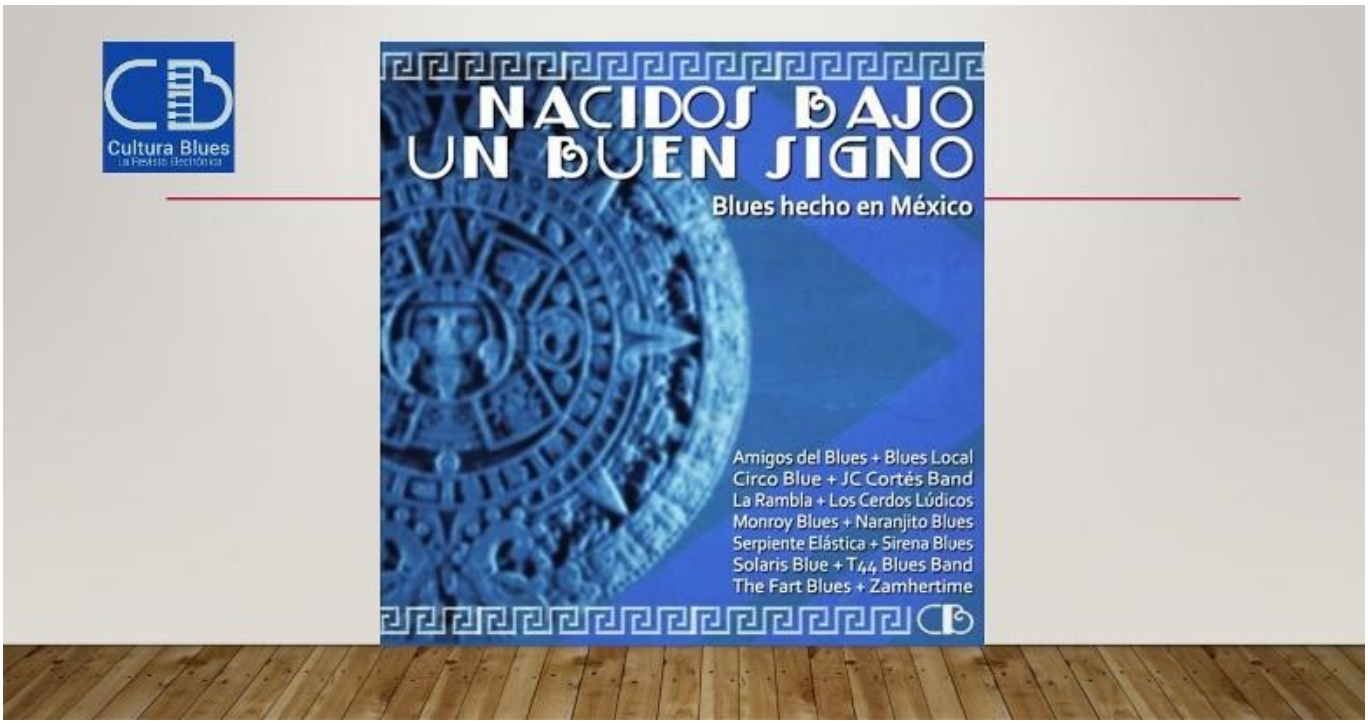
ZZ Top
https://youtu.be/lAHGVK1AtnQ

Christone 'Kingfish' Ingram
https://youtu.be/QfCXItxo3R0

Especial de Medianoche

Feliz aniversario… con muy buen signo

Luis Eduardo Alcántara



Llegamos a un aniversario más de Cultura Blues, con su trayectoria editorial redoblada de **logros**, **éxitos** y t**rascendencia**. En fechas así acostumbro a escribir algo relacionado con mi participación a lo largo de este querido espacio digital. Así que estoy dispuesto a seguir con esa emotiva tradición. Me nace evocar el nacimiento de ***Nacidos bajo un buen signo***, la colección de discos de blues hecho en México, que ya se ha ganado un lugar propio en el gusto de los fanáticos conocedores.

El germen debió nacer allá por el 2011, aproximadamente. El panorama nacional vivía una explosión de creatividad como no había ocurrido en años anteriores. En muchas partes del país surgían grupos y solistas que daban a conocer su material ya sin pretextos. La autogesión, las plataformas digitales y los conciertos en directo permitían sin ningún problema ofrecer su propuesta a un auditorio cada vez más receptivo y en aumento.

Cultura Blues se daba perfectamente cuenta de ello. Su director general, José Luis García Fernández, comenzó a vislumbrar la posibilidad de lanzar un acoplado que reuniera algunos testimonios importantes de grupos representativos de aquel momento, en producción mancomunada con la revista.

En alguna ocasión, charlando con él, comentó que era necesario encontrar un nombre atractivo para la colección, así que invitó al pequeño equipo editorial a que enviase propuestas para elegir el mejor. De inmediato me puse a cavilar títulos. No fueron muchos, en realidad, pero sí con la obligación de hacer referencia automática al universo bluesero.

Me gustó uno: **Nacidos bajo un buen signo**, curiosa tergiversación de aquél famoso tema grabado por Albert King, así que lo postulé. Lo demás es historia. Mi propuesta ganó. Tal es el nombre del acoplado, que ha llegado a su volumen número cuatro, siempre en medio de comentarios halagadores.

¿Cuáles son los temas que integraban ese álbum iniciático? Recordemos: 1. Busking jump. Naranjito Blues; 2. Looking for the pass. T44 Bluesband; 3. Mi gato negro. La Rambla; 4. La calle de la desolación. Monroy Blues; 5. Ciudad de noche. Sirena Blues; 6. De tiempo en tiempo. JC Cortés Band; 7. Juegos de placer. Solaris Blue: 8. Por si no te vuelvo a ver. Amigos del Blues; 9. La serpiente negra. Serpiente Elástica; 10. La esquina de Guaymas. Zamhertime; 11. Dana. The Fart Blues; 12. Sweet Home Chilango. Circo Blue; 13. Blues de lo que pasa en la casa. Los Cerdos Lúdicos; 14. Tu lugar. Blues Local.

Naranjito Blues - Busking Jump
https://youtu.be/YwJDXUXi340

En cuanto a datos técnicos, la producción ejecutiva corrió a cargo de José Luis García Fernández. La producción general es de Cultura Blues más las catorce bandas participantes. Remasterización: Lalo Zapata de Snake & Eagle Music. Maquila: Artefacto Producciones. Diseño de arte: José Luis "James" García Vázquez, y título del disco: Luis Eduardo Alcántara. Año 2012. **¡14 testimonios del blues hecho en México!** cuya portada envuelta en neblina azulosa, deja al descubierto el calendario azteca, enmarcado por glifos prehispánicos estilizados.

Sirena Blues - Ciudad de Noche
https://youtu.be/nIblFCXRIqc

Es un testimonio perfecto de una época buyente para nuestro blues azteca. Algunas de esas bandas continúan por el camino, algunas ya desaparecieron y otras más se transformaron. Todos en su momento apoyaron el proyecto, situación que se ha repetido en los tres volúmenes siguientes, con artistas distintos, pero con la misma pasión por difundir su música, su blues.

Serpiente Elástica – La Serpiente Negra
https://youtu.be/wBMHnjIIHTw

Hoy que hemos llegado a otro aniversario de Cultura Blues, es un buen pretexto para volver a escuchar y a vibrar con **Nacidos bajo un buen signo**. Nuestra música, nuestro estilo, nuestra vida.

¡¡Felicidades!!

Huella Azul

Elihú Quintero, Barba Azul

María Luisa Méndez

Fotos por Rafael Arriaga

Elihú Quintero "Barba Azul" es guitarrista, armonicista y cantante, siendo la armónica su principal instrumento y el que ha contribuido a consolidar el sonido de su banda, Radio Blues.

Es difícil de encasillar su música en un solo género, su estilo está permeado de géneros como el funk, el swing, el jazz manouche y el heavy metal, sin dejar su gusto por el blues y por el rock and roll. Desde 2019 es endorser de Lone Wolf, una compañía de Estados Unidos que diseña y fabrica amplificadores, micrófonos y pedales para armónica.

Ha tocado en jams en Estados Unidos con músicos como Rick Estrin, Billy Branch, Billy Flynn y Willie Buck en jams en clubes de blues de Chicago como el Rosa's Lounge y Kingstone Mines y en el festival de Blues de Chicago en junio de 2018. Estuvo con Lee Oskar en Seattle en septiembre de 2018. En México ha compartido escenario con músicos de blues de Estados Unidos como Rod Piazza, Melvin Taylor, Canned Heat, Carlos Johnson, Steve James y Carey Bell.

Es el primero en México en grabar un disco de armónica y en componer temas exprofesos para este instrumento. Entre sus composiciones que destacan están: Blues para Django, Infinito, Crazy Swing, Metamorfosis y Mr. Cotton.

También se ha dado a la tarea de promover y difundir el Blues en México mediante la organización y producción de festivales de blues nacionales e internacionales.

CB. ¿Cómo consideras que fue tu participación con Follaje, primera banda formal dentro de tu carrera musicall?
Elihú. Definitivamente, fue algo que me hizo crecer como músico. Había estado tocando en grupos de covers de rock como una forma de iniciarme en la música. Estar con una banda con la trayectoria y nombre que tenían fue una gran oportunidad, pero también un gran reto. El guitarrista que iba a suplir era realmente bueno, y el otro que también estaba en Follaje en ese momento, igualmente era muy bueno. Follaje siempre se caracterizó por tener en su alineación a dos guitarristas, pero con el paso del tiempo me quedé como único y eso me hizo crecer aún más.

CB. ¿Cuál crees que fue la característica primordial en las tres grabaciones realizadas con Follaje?
Elihú. Mucho aprendizaje y la confianza que ellos tuvieron en mí, sobre todo en el segundo disco (Bluces del Alma), ya que para ese entonces me había quedado como único guitarrista de la banda.

CB. ¿Qué tuvo que suceder para dar el paso a conformar tu propio proyecto, Radio Blues?
Elihú. Lo que me motivó fue la inquietud de hacer más cosas, ya que de repente yo quería tocar más y hacer más cosas, pero ellos eran una banda con sus propios lineamientos y yo a veces difería en su forma de trabajar. Además, sabía que con Follaje era parte de una etapa de aprendizaje y tarde o temprano tenía que seguir mi camino.

Algo que también fue muy importante en esta etapa y que también me motivó posteriormente a hacer un proyecto propio, fue tocar en el grupo de Rosina Conde, lo cual fue paralelamente a Follaje más o menos en el último año y medio que estuve con ellos. En el tiempo que estuve con ella, que fue de poco más de un año, viajamos a varios lugares como Tijuana, Guadalajara y Aguascalientes, y también salimos en el Canal 40 y tocábamos con cierta frecuencia, fue muy buena experiencia trabajar con ella, aprendí muchas cosas tanto en lo musical y sobre cómo llevar un grupo.

Así que era hora de hacer algo propio, había adquirido buena experiencia y aprendizaje en 6 años con Follaje y Rosina; y aún siendo integrante de Follaje, en el último año de estar con ellos, formé Radio Blues junto con Demex García. Los dos andábamos en la misma frecuencia de hacer otras cosas y empezamos a reunirnos ocasionalmente con un bajista que conocí en el grupo de Rosina, él estuvo como un par de 2 meses y luego invitamos a una chica que empezaba a tocar el bajo (Edith Ruiz, *"La Osita"*), y con ella empezamos formalmente el grupo. Al año siguiente grabamos nuestro primer disco el cual fue en vivo en el Festival Aguasblues. Nos empezaron a salir varias tocadas, fue cuando Demex y yo decidimos salirnos de Follaje, y dedicarnos de lleno al nuevo proyecto.

CB. La primera etapa de Radio Blues fue con una cierta característica de Hard Rock Blues, que nos puedes comentar al respecto.
Elihú. Yo quería tocar blues, era la música que venía escuchando desde muy chico, y quería tener una banda de blues. Pero también me gustaba tocar cosas más inclinadas hacia el rock y al heavy metal, y me gustaba tocar cosas rápidas para acabarla de amolar, jejeje. Y Demex siempre había tenido mucho punch para la batería, así que el sonido pesado se dio naturalmente. Pero nunca nos plantemos hacer una banda con ese estilo, fue un poco por casualidad. Cuando empezamos a montar covers de blues ya en forma, les hacíamos nuestros propios arreglos y empezábamos a sonar con cierto punch sin planearlo. De de ese modo se fue dando el estilo de Radio Blues. Poco tiempo después de nuestro primer disco en vivo, se sale la Osita y en su lugar entra Edgar Ordóñez quien llegó a darle todavía más punch a la banda y quien ha sido el bajista desde entonces. Nos dimos cuenta, que sin querer habíamos adoptado nuestro propio estilo el cual era más inclinado al rock, que hacia el blues. Teníamos buena aceptación en las tocadas, la gente nos ubicaba por nuestro estilo y también por el show que hacíamos.

CB. ¿Cómo se da tu sorprendente 'tropiezo' con la armónica, y la decisión de incorporarla al repertorio de Radio Blues?

Elihú. Siempre quise tocar la armónica, casi al mismo tiempo que empecé con la guitarra que fue más o menos cuando tenía 14-15 años, pero no había dónde o con quién aprenderla. Además, lo que más me llamaba era la guitarra, y por otro lado no imaginaba todo lo que se podía hacer con la armónica. Así que me dediqué de lleno a la guitarra y muy ocasionalmente agarraba la armónica, medio la tocaba, pero nada en forma, aunque con el paso del tiempo fui aprendiendo algunas cosas muy leves. Ya cuando recién formé Radio Blues, quise tocar un poco la armónica, así que montamos una rola con armónica y si bien, sí preparé muy bien lo que iba a tocar en esa canción, la verdad era algo muy básico que nunca me convenció. Con el tiempo dejamos de tocar esa rola y vi que realmente la armónica era muy difícil de tocar, que no era para mí y la guardé.

Pero unos 6 ó 7 años después me dio por tocar la armónica otra vez y decidí que era hora de aprenderla a tocar serio. Esto fue a principios del 2010, para entonces ya estábamos de lleno en la era del Internet y había bastante material disponible para aprender a tocar la armónica. Además, un buen amigo y gran armonicista (Lalo Méndez), me pasó varios consejos y me recomendó un sitio web especializado en armónica en Estados Unidos, ahí compré varios DVDs instruccionales y algunas armónicas profesionales; además descargué una buena cantidad de tutoriales de YouTube, principalmente de Adam Gussow y Jason Ricci. También descargué un buen de videos de armonicistas y compraba discos de armonicistas constantemente. Practicaba entre 4 y 6 horas al día casi diario, en ocasiones me la pasaba prácticamente todo el día con la armónica. Estudiaba técnica, velocidad, sacaba canciones, leía artículos sobre la armónica y estudiaba un poco de teoría musical para el instrumento.

Me propuse como meta ser alguien destacado en el instrumento y hacer cosas diferentes. También tenía muy claro que quería tener mi propio estilo y tratar de hacer mis propias canciones de armónica, no quería ser uno más que sólo imitara muy bien a los grandes, de hecho, nunca me clavé con los armonicistas legendarios. No empecé de cero porque ya estaba un poco familiarizado con la armónica, y medio había aprendido las bases del instrumento a lo largo de varios años, y además saber tocar previamente un primer instrumento te facilita para aprender un segundo instrumento. Trataba de hacer rolas originales con la armónica, y la guitarra fue de gran ayuda para ello. Y definitivamente, también el apoyo de mis compañeros de Radio Blues, Edgar Ordoñez y Oscar Acevedo, fue muy importante para hacer las rolas. Ellos eran los que hacían que las rolas quedaran bien; y en 2012 debuté oficialmente como armonicista.

Radio Blues – Infinito
https://youtu.be/GQDLtfBE3ts

CB. ¿Este cambio en el 'estilo' musical de la banda, llena totalmente tu expectativa?, o ¿añoras el rock duro del principio?

Elihú. El cambio de estilo se dio básicamente por dos factores: el cambio de baterista y la incursión de la armónica, dos cosas que se dieron casi al mismo tiempo. En 2010 Demex abandona Radio Blues y en su lugar entra un baterista con un estilo diametralmente opuesto (Oscar Acevedo). Era un baterista novato que además tenía menos punch y muy poca experiencia en el blues-rock, pero la ventaja es que no sólo era baterista, era un músico de escuela que traía muy buena preparación y llegó a refrescar al grupo, y sí bien tenía un toque menos agresivo, era más preciso y además era más creativo a la hora de componer. Y, por otro lado, la armónica hizo que cambiara el estilo del grupo porque me acercó a otros estilos como el funk, el gipsy jazz, el swing, etc.

Precisamente la armónica me permitía tocar todo esto de una manera más espontánea y con más fluidez que con la guitarra, justamente el estilo de Óscar Acevedo quedaba muy bien con todo esto; y además la armónica me dio más posibilidades que la guitarra para hacer rolas propias.

Cuando tocaba la armónica, obviamente dejaba la guitarra, entonces quedaba un vacío. Seguía tocando la guitarra en algunas rolas, pero en la mayor parte del repertorio éramos un grupo cuya alineación era armónica, bajo y batería, ya no estaba ese instrumento que hacía riffs pesados y eso también influyó en el cambio de sonido del grupo.

Sí extraño el sonido pesado de la primera etapa, pero creo que siempre íbamos a sonar a los power tríos de rock-blues de los 70s y ello nos iba a dejar en un medio un poco limitado. Me gustó mucho esa etapa, la guitarra es muy divertida, pero de alguna manera seguimos teniendo un poco de esa esencia pesada, pero con otro enfoque, el estilo de ahora es más variado y definitivamente me gusta más el estilo que tenemos ahora. He pensado hacer rolas donde la guitarra, retome un poco su papel ya que cuando empecé con la armónica prácticamente todo lo que hacía estuvo pensado únicamente para la armónica, ahora veo que se pueden aprovechar los dos instrumentos, habrá más presencia de la guitarra en las próximas canciones.

CB. Hoy en día, ¿te gusta tocar más la armónica que la guitarra?
Elihú. Me gusta tocar ambos, los dos son grandes instrumentos para mí, pero con la armónica he tenido más posibilidades de hacer música y también me ha abierto más puertas. Y aunque ya no toco tanto la guitarra, sigue siendo muy importante para hacer rolas.

CB. ¿Cuáles son los logros que te ha ofrecido, la armónica, siendo uno de los mejores intérpretes del instrumento en México?

Elihú. Los logros con la armónica han sido varios. Uno de ellos es ser endorser de dos compañías de Estados Unidos que son muy importantes en el medio de la armónica, una es Lone Wolf Blues Company, y la otra es Blows Me Away Productions.

En cuanto a Radio Blues, Edgar Ordóñez y yo prácticamente hemos sido los que hemos llevado el grupo casi desde sus inicios. Él ha contribuido considerablemente al estilo y desarrollo del grupo, y ha sido precisamente la armónica la que ha ayudado a consolidar este nuevo estilo, a darle identidad y un sonido propio a Radio Blues. Y por otro lado la armónica nos ha abierto las puertas en otro tipo de foros y festivales. También me ha dado la oportunidad de explorar por otros viajes sonoros como mi más reciente proyecto llamado, Ensamble Barba Azul.

Pero el mayor logro gracias a la armónica definitivamente ha sido traspasar fronteras. En 2018 Edgar y yo hicimos una pequeña gira en el área de Seatlle y dos ciudades de Canadá con Rafael Tranquilino en la guitarra y Chris Lucier en la batería (baterista de Tranquilino en Estados Unidos). Estados Unidos es el país donde se inventó el blues y el rock, desde luego el nivel musical en general es de los mejores del mundo. Y si bien no somos un grupo de blues propiamente, nuestra música está muy influenciada por este género, y por la música 'gringa' en general, así que ir a tocar allá fue muy importante para nosotros.

Radio Blues nunca había tocado fuera de México y gracias a Rafael Tranquilino tuvimos la oportunidad de hacerlo allá. Fue muy significativo porque llevamos un proyecto, tocamos nuestra música, tocamos lo que normalmente tocamos en México, y fue muy gratificante la respuesta del público, nos recibieron bastante bien, les gustó mucho nuestra propuesta, se les hizo algo fresco, diferente y lo que nos dio esa buena respuesta, fue el estilo tanto de Edgar en el bajo, como el estilo de la armónica, así como nuestras rolas originales con este instrumento.

CB. Blue Berd Ensemble, es un nuevo proyecto, platícanos en que consiste.

Elihú. Es un proyecto que pretende mostrar una forma distinta de hacer música con la armónica. Es salir de lo convencional, romper esquemas, salir de tu zona de confort y arriesgarte a hacer cosas totalmente distintas. Siempre he estado en esa dirección de ser diferente, no sé si lo he logrado, pero siempre estoy buscando ser yo y presentar propuestas en ese sentido, y este proyecto me ha permitido explorar nuevos caminos.

La armónica diatónica se ha utilizado principalmente en alineaciones musicales con bajo, guitarra y batería. Yo quise mostrar que la armónica puede hacer música con otros instrumentos que no son muy comunes en el blues o en el rock, o en la música en general. En este proyecto, no hay guitarra que haga acompañamiento o algún solo, no hay bajo, no hay batería ni percusiones, sólo es la armónica con trres instrumentos de cuerda y nada más. El reto era que sonara original y único, que no diera la sensación de que hubiera un vacío por no tener los instrumentos tradicionales. Creo que en cierta medida se ha cumplido.

Escribí los arreglos para las cuerdas, no sé mucho de música y no me considero un músico, realmente los hice a mi entender, me llevó bastante tiempo. Realmente me costó bastante trabajo hacerlos. Una vez que terminé de escribir los arreglos, Edgar les hizo algunas mejoras y correcciones.

Blue Beard Ensemble - Infinito
https://youtu.be/FsD5J7DhJtU

CB. ¿Nos puedes comentar acerca de los excelentes videos de esta nueva aventura?
Elihú. La mejor manera de dar a conocer mi nuevo proyecto era grabar en video estos tres temas. Edgar estuvo a cargo de la grabación, porque además de ser músico, es ingeniero de sonido y también productor musical. Lo estuvimos planeando con tiempo, estuvimos buscando quiénes iban a ser los músicos para grabar. Porque debían tener un muy buen nivel de lectura y de ejecución, ya que se iba grabar todo al mismo y las cuerdas es muy delicado grabarlas así. Finalmente, nos recomendaron a estas chicas muy profesionales y grabamos todo en una sesión a mediados del año pasado, en el estudio Kasa, que es donde grabamos el disco: Nuevos Aires de Radio Blues.

CB. ¿Qué viene en el futuro inmediato para Radio Blues, Elihú Quintero y Blue Beard Ensemble?
Elihú. Hay varios planes en puerta. Sin embargo, por la situación del Covid-19 todo está en el aire, (hoy 19 de abril de 2020), no se sabe cómo ni cuándo va a terminar, y es probable que algunos planes se pospongan hasta el otro año. Teníamos el plan de volver a Estados Unidos y a Canadá con Radio Blues en septiembre de este año, pero con esta situación, quién sabe si siga en pie este plan.

Lo que sí espero hacer, es grabar un disco con cada uno de los tres proyectos que tengo. Con Radio Blues tenemos el plan de grabar un nuevo disco este año que será completamente de temas originales. Y con otro de los proyectos que tengo que se llama, Barba Azul Dúo, voy a grabar un disco también este año, el cual será con temas originales y con algunos covers. También voy a grabar un disco con el Ensamble Barba Azul, pero no creo que sea este año, seguro será para el otro.

Constantemente, estoy grabando videos ya sea tocando solo, haciendo reseñas de productos relacionados con la armónica, o tocando con alguno de los proyectos que tengo, así que el plan es seguir grabando videos. Y voy a empezar a hacer videos tutoriales para enseñar a tocar la armónica.

Blue Beard Duo – New Blues
https://youtu.be/erGcohmn4us

CB. ¿Deseas agregar algo más?
Elihú. Quiero agradecer a todas las personas que me han seguido en este tiempo, son los que nos impulsan a seguir adelante. En cuanto a la situación de esta terrible pandemia, creo que el mundo difícilmente va a volver a ser como era antes, todo será diferente y ojalá aprendamos que los seres humanos no somos los dueños del planeta, ojalá aprendamos a cuidarlo después de esta situación.

Finalmente agradecer la oportunidad a la revista Cultura Blues por tomar en cuenta mi trabajo como músico.

Si quieren ver más sobre mi trabajo, los invito a visitar mi página web y la de Radio Blues: http://bluebeard.blue/ http://radiobluesband.com/

Blue Beard Ensemble - The Entertainer
https://youtu.be/0kE9WALJfQo

Cultura Blues de visita

Un ciclo de grandes fotos

Rafael Arriaga Azueta

Esta colección de fotografías, publicadas en el camino del 8º al 9º aniversario de la revista, es una muy breve muestra de un trabajo excepcional de nuestro colaborador, Rafael Arriaga Zazueta: "*La fotografía para mí, son momentos irrepetibles ya que prácticamente, ninguna de mis fotos, son posadas, busco los momentos y trato de capturarlos lo mejor posible, entonces hablar de una mejor foto sería tanto como hablar de un mejor momento, y no podría hacer esa distinción, hay fotografías que me gustan mucho, sí, otras que a la mejor no son buenas fotos, pero los momentos que me recuerdan son de los mejores*". ¡Simplemente genial! Nota por: José Luis García Fernández.

MARTI
exposicione
cursos • tea

ESTIVAL
ES
el blues toda mi vida
porque teng
ATERS

el blues toda mi vida, todavía
e tengo una larga memo
MUDDY

JALL
CAP

nord electro 2

Hábitos Nocturnos

Gaby Jogeix Band: Learnin´

José Andrade Urbina

Mujer venida del mar,
que dulce es tu quejido
cuando gimen tus labios amantes
y me haces víctima del narcótico
aroma de tu cuerpo,
de tu andar pausado como las olas
y de tus ojos color de noche.

Escuché y supe de Gaby Jogeix gracias a mi amigo Toño Martínez, en ese entonces coproductor de mi programa Hábitos Nocturnos. Toño, vía internet tuvo contacto con Gaby y le comentó del programa de blues y del deseo de programar su música. Gaby Jogeix de lo más amable le contestó, y quedó de mandarle sus cds. Así lo hizo y un viernes Toño Martínez programó su segundo cd "Steel the blues ". De entrada, me gustó su voz y cómo toca su guitarra, en especial el lap-steel, de esto hace ya como ocho años.

En un principio mi idea era la de comentar su segunda grabación, pero me decidí por su primera, Learnin´. Porque me pareció un cd muy honesto y bien hecho. Además, Gaby Jogeix se hace acompañar de una sección rítmica muy completa. Gaby es un músico que, desde el principio, hechiza y seduce por su voz y el potente riff de su guitarra. Es autodidacta, de origen franco-español. Nace en Bilbao, España, y a los 17 años empieza a tocar la guitarra e inmediatamente, experimenta y encuentra los sonidos que tenía en su cabeza.

Desde un principio se sintió seducido por el blues, en especial por el sonido de Elmore James y su canción, "The Sun Is Shining", con ella fue con la que se metió de lleno en el blues; ya después empezó a escuchar a músicos de la talla de B.B. King, Elvis Presley, Ray Charles, Albert Collins y Derek Trucks, además, se adentra buscando su sonido con la guitarra slide, y lap-steel.

En una ocasión le preguntaron acerca de su gusto por el slide y su respuesta fue: "*Los sonidos que transmite el slide, son los más cercanos a la voz humana que puedes encontrar, esto es lo que me fascinó y por lo cual sigo trabajando en su técnica*".

Gaby Jogeix es un músico especial por su apertura hacia el conocimiento diverso dentro de la amplia cultura artística. Estudió artes e idiomas en la escuela de Winchester, además de teatro, literatura inglesa; y por supuesto, composición y música. Es un guitarrista cuyo nombre aparece en los diversos carteles de festivales, lo mismo en España, que por toda Europa.

En el 2008 tiene una presentación con mucho éxito en el Festival de Guitarra, en Barcelona. En Cuba tiene cuatro giras con gran éxito, además se ha presentado en Serbia, Bélgica, Francia, y Argentina. Su música va del blues al rock, y góspel, y esto es lo que deja en cada una de sus presentaciones; además de su potente estilo en la guitarra y lap-steel. La fuerza y novedad que pone en los arreglos, hacen que sus actuaciones sean siempre un triunfo.

Se da a conocer con su primer cd, *Learnin´*, en el 2001. Es un debut discográfico que va con el título del disco, ya que siempre está en busca de aprender más dentro del blues. El cd consta de diez temas: 1. My Babe; 2. Mean Skinny Guy; 3. Brother, Brother; 4. San Diego; 5. Black Coffee; 6. Crossroads; 7. Blue Little Story; 8. Awful Blues; 9. Fallin´ Rain; 10. Learnin´.

My babe, es una gran canción para iniciar un muy buen cd, escucho blues y rock, la guitarra en su punto, la cual es apoyada fuertemente por un piano muy rocanrolero. Un inicio de lo mejor. *Mean Skinny Guy*, el teclado lleva de la mano esta rola, la voz y guitarra de Gaby Jogeix, de nuevo bien. En *Brother, Brother*, Gaby nos enseña que es un buen compositor, y nuevamente el teclado está perfecto, el bajo muy bien, la batería se luce, esta rola con un sabor a funk demuestra que Gaby no abusa de ser el líder del grupo.

San Diego, un rico blues con mucho sabor al estilo Texas blues, la guitarra de Gaby esta en plena ebullición. *Black Coffee*, es una balada-blues lento, con un solo de bajo muy bueno, la guitarra de repente nos lleva hacia los caminos del jazz. En la clásica, *Crossroads*, Jogeix saca a relucir su habilidad con la guitarra lap-steel, y es apoyado fuertemente por su grupo; excelente el arreglo. *Blue Little Story*, es un blues rítmico, la guitarra lleva un punteo muy limpio.

Awful Blues, es un blues con sabor a jazz, donde el piano se acompaña muy bien con la guitarra. *Fallin´ Rain*, es un cover, original de L. Tucker, con un piano que va de la mano con la voz de Gaby, y al escuchar la forma como toca su guitarra, no se cree que estamos escuchando su primera grabación. *Learnin´*, canción que da título al cd, y también que lo cierra. Aquí aparece un sax alto que se une al grupo para un final feliz.

Gaby Jogeix en conclusión es un virtuoso de la guitarra de seis cuerdas, gran compositor, y una voz de enorme calidez. Con una gran presencia en el escenario, su música va del blues al soul, funk y rock.

Como siempre, pásenla bonito, nos leemos la siguiente emisión.

De Frank Roszak Promotions

Jay Gordon's Blues Venom: Slide Rules

José Luis García Fernández

Jay Gordon's Blues Venom - Slide Rules! (noviembre de 2019).

Dicen que la música es el lenguaje del alma, y nada podría ser más cierto para el maestro de la guitarra slide de la Costa Oeste, Jay Gordon, y su banda, Blues Venom. Los habilidosos músicos de la agrupación se han ganado a pulso una buena reputación por su gran talento: Sharon Butcher: bajo y voz; Tom Parham: batería, Harlan Spector: teclados; y por supuesto, Jay Gordon: guitarra y voz.

Desde presentaciones en vivo hasta sesiones de estudio y más, se presentan frente a los fanáticos de todo el mundo con su estilo musical distintivo y agradable. Su nuevo álbum, "*Slide Rules*", muestra por qué se han dicho cosas importantes acerca del grupo: "*Guitarra slide creativa, agresiva y abrasadora y algo más ... en realidad, apenas es el principio para describir lo que Jay Gordon trae a la escena del blues*".

Su increíble guitarra slide, las voces y la energía, así como el arte en general se encuentra en 'Slide Rules'. Es un álbum absolutamente cautivador... una obra de arte".

Lista de canciones: 1. Dripping Blues; 2. Pain; 3. Lost In Time; 4. Lucky 13; 5. Dockery's Plantation; 6. Stranger Blues; 7. Voodoo Boogie; 8. El Diablos Blues; 9. Travelin Riverside Blues; 10. Pure Grain Alcohol; 11. Six String Outlaw; 12. Sweetheart Blues; 13. Train Train.

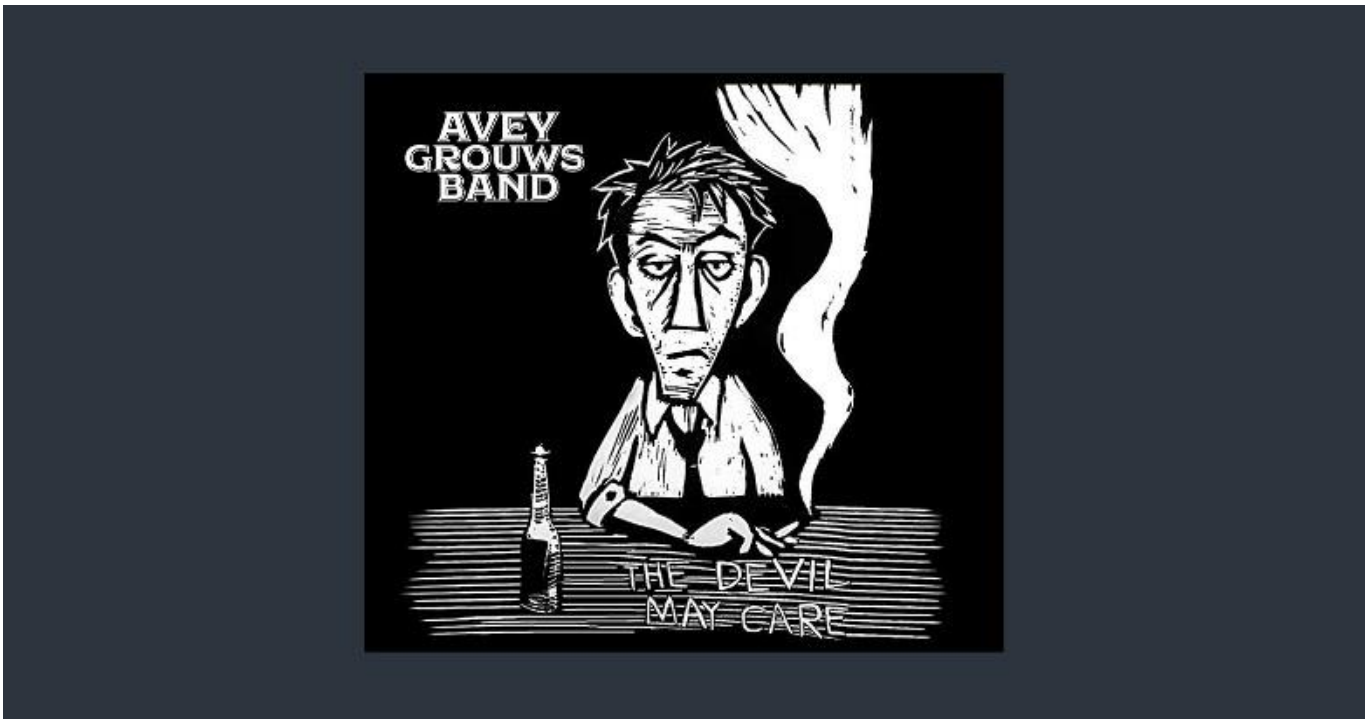
https://open.spotify.com/album/6bHAhshf0B6QGD8vN05gCM?si=Umyb4HD5SvuzSkNqEFZx4g

GRETSCH
GRETSCH

De Blind Raccoon

Avey Grouws Band: The Devil May Care

José Luis García Fernández



Avey Grouws Band - The Devil May Care (marzo de 2020).

La influencia del río Mississippi en el jazz estadounidense, el blues y la música de raíces es indiscutible. Las comunidades que han crecido a lo largo del 'viejo rio', dieron a luz a un sonido único.

Avey Grouws Band tiene su hogar en Quad Cities, un área que se distingue, mientras el río Mississippi fluye de este a oeste, así como pasa por el corazón de las ciudades de Davenport y Bettendorf en Iowa, y en las ciudades hermanas de Rock Island y Moline al otro lado del río en Illinois.

La mezcla resultante del medio oeste y encanto sureño se refleja en la música apasionada, poderosa y lúdica del álbum debut de la banda, *The Devil May Care*. Las diez pistas originales fueron escritas por el dúo dinámico de Jeni Grouws y Chris Avey. Lista musical: 1. Come and Get This Love; 2. The Devil May Care; 3. Rise Up; 4. Let's Take It Slow; 5. Long Road; 6. Let Me Sing My Blues; 7. Weary; 8. Dirty Little Secret; 9. Dig What You Do; 10. Two Days Off (and a Little Bit of Liquor).

Grouws tiene una tesitura como una brisa fresca, a veces, como un trueno o un tornado de Kansas, y Avey es un guitarrista experto que le ha valido comparaciones con Coco Montoya y Robben Ford. El dueto está respaldado por una talentosa sección rítmica con el baterista, Bryan West, con Randy Leasman en el bajo. Los teclados y los metales complementan varias pistas. El resultado es un sonido muy fresco con raíces profundas.

https://open.spotify.com/album/0i70xXYF2ojSCUDvKPVXTD?si=cupWvpKaQLmpy1RX_if0yw

Recomendaciones

Discos de reciente publicación, edición mayo 2020

José Luis García Fernández

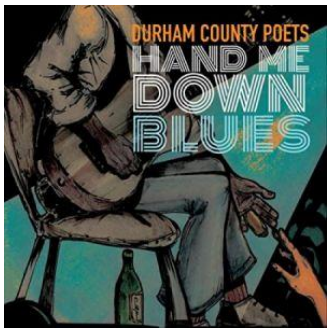
En esta edición hacemos 32 recomendaciones de cd's, principalmente, publicados en fechas recientes. Con esta información vamos conformando un interesante catálogo de grabaciones de blues y sus géneros afines, para todos aquellos que quieran saber que hay de novedades al respecto. Desde luego, no es todo lo que existe, pero sí una buena cantidad de música fresca que se produce en los principales sellos discográficos especializados como Alligator Records o Delmark Records, pero también de muchos de las marcas independientes. Adicionalmente, ofrecemos con esta información, una lista musical conformada para escucharse en Spotify, con un tema de cada uno de estos discos. Pero, si lo deseas tendrás la oportunidad de escucharlo completo, buscándolo en las tiendas de ventas, o bien, en los servicios de streaming. Finalmente, con base en nuestro gusto, seleccionamos un ejemplar que hemos denominado el "Disco del mes". Bienvenidos al descubrimiento de la nueva música de blues…

Disco del mes: In A Roomful Of Blues – Roomful Of Blues

Lista musical del mes: https://open.spotify.com/playlist/1t83jl4bnVHmhOJwM3j4jn

Rissi Palmer

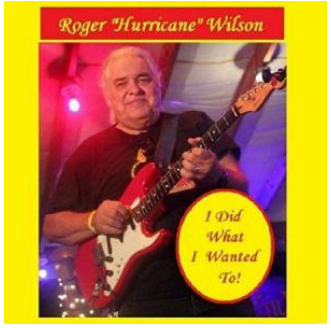
Fuel Junkie



Durham County Poets

Kerry Pastine & The Crime Scene

Betty Fox Band

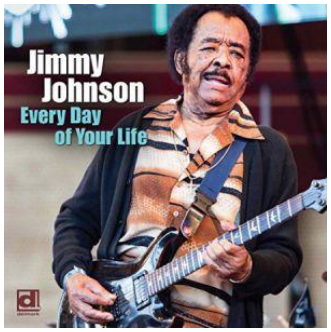


Roger Hurricane Wilson

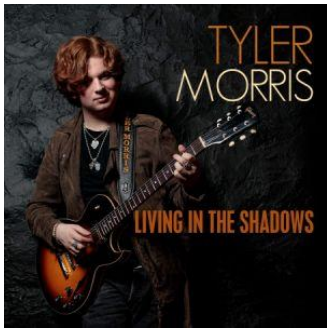
Eddie Martin

Mark Hummel

Kerrie Lepai Jones

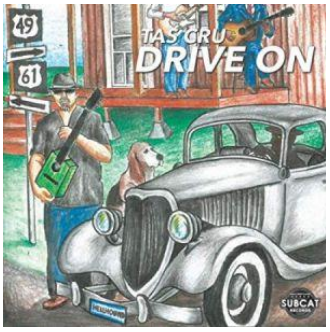


Jimmy Johnson



Tyler Morris

Carnes & Shew



Tas Cru

Roomful Of Blues

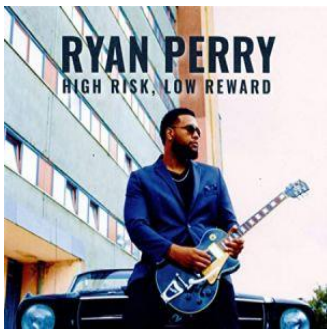
Downriver Dan

Ron Addison

Christina Crofts

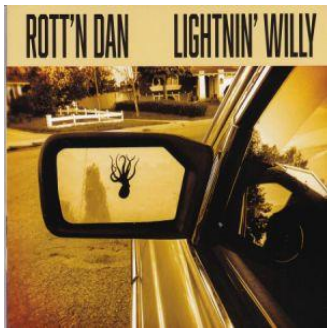
Casey Hensley

Ben Rice, RB Stone



Ryan Perry

Watermelon Slim



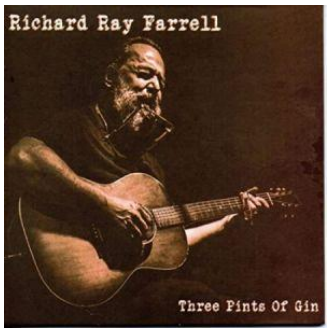
Rott'n Dan & Lightnin' Willy

Layla Zoe

Luther Badman Keith

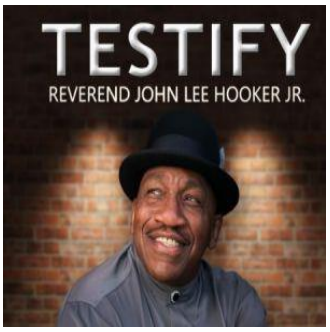
Thorbjorn Risager

The Lewis Hamilton Band



Richard Ray Farrell

Tawl Paul



Reverend John Lee Hooker Jr.

Lisa Mills

Reverend Freakchild

Sugar Blue

Colaboración Especial

Eliades Ochoa. Vamos a bailar un son

Michael Limnios

Una esquina de Santiago de Cuba, un día de Reyes. Una guitarra y una gorrita depositada en el suelo. Alguien pasa y deja caer cinco centavos, una cantidad respetable para el que trova, Eliades Ochoa, que en estos años tiene once.

El joven no sospecha que esa esquina ha sido su primer escenario; aquel peatón despistado, su primer público y aquella moneda, el primer sueldo. Se suceden las descargas en otros recodos y bodeguitas, no sólo en el barrio de Mejiquito sino un poco más allá, y luego un poco más lejos. Cuando Eliades Ochoa crea su primera formación de trío, todo Santiago ha escuchado ya sus guarachas.

En 1963 entra a trabajar en una emisión radiofónica de vocación guajira y revolucionaria, Trinchera agraria, que abandona después de nueve años. A partir de entonces es asiduo al centro neurálgico de la sociedad musical santiaguera, la Casa de la Trova, primero como miembro del Quinteto Oriente, más tarde como parte del Septeto Típico y finalmente como director musical, voz y guitarra del Cuarteto Patria.

Su peculiar guitarra armónica, capaz de sonar como un tres o como una guitarra ortodoxa, es una de sus señas de identidad. Otra es su sombrero guajiro, sustituto de aquella primera gorrita, reivindicación del espíritu campesino de su música, y del suyo propio. Todo en la Cuba reciente está marcado por la revolución. También la historia de un cuarteto musical creado el 7 de noviembre de 1939; el Cuarteto Patria, cuyo nombre está inspirado en el periódico fundado y dirigido hasta su muerte por José Martí, apodo, que más tarde, utilizó en la clandestinidad una de sus fundadoras, la rebelde Emilia García, Patria Emilia.

El Cuarteto Patria sienta las bases de un son primigenio (armónico, maracas, contrabajo y guitarra) que viene a definir el estilo del Patria. Así, la primera formación del Cuarteto Patria estaba integrada por Emilia García: clave y voz; Francisco Cobas La O "Pancho": voz y guitarra, (fundador de Vieja Trova Santiaguera); Rigoberto Echevarría "Maduro": guitarra tercera y guitarra cuarta; Reinaldo Hierrezuelo: maracas (posteriormente miembro de Los Compadres, La Sonora Matancera y Vieja Trova Santiaguera).

En 1982 el entonces director del Patria, Pancho Cobas, le pide a Eliades Ochoa que se haga cargo de la dirección del grupo, que revitalice su mensaje y lo distribuya fuera de Cuba. Eliades decide entonce introducir la percusión para conseguir todavía más ritmo. Eliades Ochoa gira por el mundo con el Patria realizando numerosas presentaciones y grabando sensacionales discos entre los que destaca, "A una Coqueta", registrado por el sello mexicano "Corason". Su encuentro en 1996 con el músico camerunés Manu Dibango, culmina con un disco antológico, “Cubafrica”, que dio sin duda una dimensión internacional a Eliades y su Cuarteto. Un año más tarde llega su decisiva participación en el álbum colectivo, “Buena Vista Social Club”, producido por Ry Cooder, ganador de un Grammy y que alcanza unas ventas mundiales millonarias.

A mediados de1999, el nuevo de sello de Virgin España, Yerba Buena, edita el álbum de Eliades Ochoa, "Sublime Ilusión", con la producción de John Wooler y la participación especial de Charlie Musselwhite, David Hidalgo de Los Lobos y el propio Ry Cooder. Este álbum da un giro a la carrera de Eliades al editarse en todo el mundo y al presentarse en vivo en Estados Unidos y Europa, llenando salas y teatros. "Sublime Ilusión" es nominado a los premios Grammys en la categoría de "Best Traditional Tropical and Latin Album".

Eliades Ochoa y su Cuarteto Patria con Charlie Musselwhite - ¿Qué Te Parece, Cholita?
https://youtu.be/KBoHHZS2BpU

La guitarra y la voz de Eliades se convierten en un símbolo mundial del Son Cubano, de la música tradicional de Santiago de Cuba, recogiendo el fruto de tantos años de profesión. Su segundo álbum en Yerba Buena/Virgin España (2000), "Tributo al Cuarteto Patria", rinde homenaje al 60 aniversario de la fundación del grupo que lidera desde el año 1,978.

Un álbum que supone, aparte del obligado reconocimiento para Pancho Cobas y demás compadres que mantuvieron la llama cuando no había "Buena Vista Social Club", una genuina carta de amor a la música cubana, a todos esos compositores-poetas que han dejado un sublime tesoro que revive con cada nueva generación. De nuevo Eliades es nominado a los premios Grammys en la categoría de "Best Traditional Tropical and Latin Performance" y de nuevo Eliades Ochoa gira por todo el mundo presentando su música.

En octubre de 2010 sale el álbum “AfroCubism/World Circuit Records” (2010) donde Eliades y Grupo Patria colaboran con músicos de Mali, tales como Toumani Diabate, Bassekou Kouyate, Kasse Mady Diabate y que es la idea original del proyecto Buena Vista Social Club. En noviembre de ese mismo año se hace la gira mundial para presentar AfroCubism.

En el verano de 2011 y durante el año 2012, Eliades Ochoa realiza nuevamente giras mundiales con AfroCubism, es invitado a participar en conciertos con la Orquesta Buena Vista Social Club y continúa haciendo conciertos en Cuba y el mundo con su Grupo Patria. Eliades y Grupo Patria grabaron con la compañía discográfica cubana Egrem tres discos en 2011 llamada "Un Bolero Para Ti", "Eliades Ochoa y la Banda del Jigüey" y "Mi Guitarra canta". En 2012, el álbum “Un Bolero Para Ti” ganó como Mejor Categoría Tropical Tradicional durante la 13ª Edición de los Grammy Latinos.

Durante el 2013 se lanza el álbum "From Another World", que incluye canciones de Bob Dylan interpretadas por artistas de la música mundial. Eliades ha colaborado en este cd haciendo el arreglo y tocando la canción "All Along the Watchtower". En diciembre de 2018 se lanzó "Eliades Ochoa de Cuba al mundo", un documental sobre su carrera, dirigida y producida por Cynthia Biestek. Se ha estrenado dos veces en Nueva York en el Festival de Cine de La Habana y en el Festival Internacional de Cine de Harlem, donde fue premiado como Mejor Documental Mundial. En 2019, el documental tuvo otras proyecciones en los Estados Unidos en el Festival Internacional de Cine de Miami, Afro Roots Fest en Key West y el Festival Internacional de Cine de Fort Myers, donde ganó el Premio del Jurado.

"Eliades Ochoa de Cuba al Mundo" se presenta durante 2019 en ciudades de Europa como España, Alemania, Italia, entre otras. Eliades Ochoa es considerado uno de los soneros cubanos más importantes de todos los tiempos, un destacado defensor de la música tradicional cubana y el mejor guitarrista de su generación. Ochoa sigue creando y componiendo música, realiza giras regularmente cada año y, por supuesto, sigue actuando en su Casa de la Trova favorita y querida en Santiago de Cuba de vez en cuando.

La Entrevista por Michael Limnios / traducción de Alex M. Bustillo

Mike. ¿Cómo ha influido la cultura, la música y el patrimonio cubanos en su visión del mundo y en los viajes que ha realizado?
Eliades. Yo creo que sí ha influido. Muy bien. Muy bien todo porque ha influido en conocer otro mundo cultural. Ver como llega el mensaje a través de la musica, a otro publico, a otra gente; que bien que llegan otros mensajes en otros idiomas inclusive. Son cosas fuertes que uno se da cuenta y yo creo que… sí.

Mike. ¿Cómo describirías tu sonido, filosofía musical y repertorio? ¿De dónde viene tu impulso creativo?
Eliades. Bueno, vengo de una familia musical. Los primeros impulsos fueron de mi padre y mi madre, ya que los dos tocaban instrumentos. Y mi guitarra tiene un sonido distinto, porque es una creacion buscando un sonido que al fin lo encontré, es una creación de Eliades Ochoa, mi guitarra no es como las otras guitarras. Trae una armonía distinta en cada nota. Todas mis guitarras son así, de ocho cuerdas, con cuerdas distintas. Los tonos suenan diferentes. Mi guitarra suena distinta a otras.

Mike. ¿Qué reuniones han sido las más importantes para ti? ¿Cuál fue el mejor consejo que alguien te dio?
Eliades. Chico, te voy a decir el consejo, los consejos, que yo he seguido y voy a seguir toda una vida vienen de mi familia. Vienen de mi padre. Vienen de mi madre. Los consejos de que hay que ser serio en el trabajo, de que hay que ser educado. De que no se puede faltar el respeto. Que uno puede llegar a donde quiera, pero caminando por un camino de seriedad y buen trabajo. El trabajo tiene que mejorarse siempre. Nunca puedes pensar que ya estás haciendo las cosas bien hechas. Que ya las hiciste bien. Siempre hay que pensar que se pueden mejorar. Sí, ese tipo de consejos de mis padres me ha ido bien, y voy a seguir siendo el Eliades que he sido toda una vida.

Mike. ¿Qué es lo que más extrañas hoy de la música del pasado? ¿Cuáles son tus esperanzas y temores para el futuro?
Eliades. Bueno, el temor que tengo es que la música del pasado, que es la que me representa y la que yo represento, vaya a finalizar, vaya, se acabe. No tenga una continuación. Es la que yo represento. Es la que me hace sentir que he podido llegar a ser un embajador de esa música en el mundo, y que esa música en el mundo tiene una fuerza increíble. Yo no creo que acabe la música del pasado. La música cubana del pasado yo creo que es como la historia de Cuba desde que llegó Cristobal Colón hasta hoy.

Muy interesante la historia de Cuba. Y yo creo que la música del pasado estará por todos los tiempos, entre más decenas de años pasan y pasan, la música se hace más importante. Hay una armonia en el arte, distintas formas de tocar, distintas formas de hacer cosas, distintas funciones. La música cubana del pasado estará presente siempre, sí siempre.

Mike. Si pudieras cambiar una cosa en el mundo musical y se hiciera realidad, ¿cuál sería?
Eliades. Bueno, me gustaría que, en el mundo entero, el mundo entero, todo el mundo, tocara un poco de música cubana. Yo se que eso es imposible, que puedan cumplir con esos sentimientios míos. Pero eso me pasa, es posible que sea por el regionalismo de mi música. Yo recuerdo lo bueno que tienen otras melodías, otras interpretaciones, otras armonias. Pero lo que me gusta es la música cubana, lo fuerte de la música ubana, las armonías de la música cubana, y la verdad que, para mí, hay dos tipos de música, la música buena y la música mala. Y entonces yo lo que haría en el mundo, es quedarme con la música buena. La música mala la dejaría para cuando los animales están comiendo.

Mike. ¿Cuáles son las líneas que conectan el son con el blues y otras formas populares, y tradicionales de todo el mundo, Mali, Senegal, Tango, Flamenco?
Eliades. A mi me gusta, me gusta mucho la música de Senegal, me gusta mucho la música de Mali, de la cual recuerdense que hice un disco con la agrupación maliense, Afro-Cubismo, y tuvimos un triunfo increíble, extraordinario. Salí muy orgulloso de haber hecho ese proyecto, y de haber sido capitán de ese proyecto durante el tiempo que estuvimos trabajando juntos.

Y entonces ahí, así, hicimos un disco que fue el mejor de 2010 en el mundo. Y lo otro es que me gusta la música de Senegal, la musica de Mali. Y a mi me gusta mucho el joropo mexicano. Hice un disco de blues con Charlie Mussselwhite. Me gusta el merengue, pero me gusta el merengue antiguo. El merengue antiguo, aunque yo te voy a ser sincero, a mi me gusta toda la música antigua de los países. La buena música la oigo, la reconozco, sé que es buena música, pero me gusta la música antigua. Me gusta la de los llanos de Venezuela, la música sudamericana, me gusta de toda. Toda. Y así por el destino. Y es infinito porque reconozco la fuerza que tiene. Pero no lo cambio por un segundo.

Mike. ¿Cuáles son algunas de las lecciones más importantes que has aprendido de tu experiencia en las giras?
Eliades. He aprendido, he tenido la escuela de que tienes que hacer lo que quieras hacer. Y lo que tú estés haciendo, tienes que hacerlo pensando más en el público que en ti. Porque a veces estas tocando en un lugar que no tiene una fachada bonita, no es hermosa, no es linda, no es protocolar; sin embargo, las personas que van a oirte están muy por encima de lo que tú te puedas imaginar dentro del arte. Hay personas que son sabias. Son sabios de la música, del arte, y lo que tú les puedas preguntar, te saben contestar con profesionalidad. Y tú no puedes guiarte, porque el lugar donde vayas a tocar tiene un aspecto feo. Porque los que están dentro tienen tremendo nivel. Te hablo de un nivel increíble. Y entonces la vida te enseña a que no puedes pensar en que la guitarra esté bonita. Si la guitarra, está fea, y tú la tocas bien, la música sale hermosa. Si la guitarra es bonita, y no sabes tocar la guitarra, sale mal y es fea la música.

Mike. ¿Cuál es el impacto de la música en las implicaciones espirituales y socioculturales? ¿Cómo quieres que afecte a las personas?
Eliades. Mira, la música lo mismo te trae alegria y te trae tristeza. Te trae alegria y tristeza. Hay una palabra que yo digo siempre. Una palabra mía, muy mía, que dice que hay lágrimas que surgen de una herida o lágrimas que surgen de placer.

Mike. Hagamos un viaje con una máquina del tiempo, ¿dónde y por qué querrías ir durante todo un día?
Eliades. Una maquina del tiempo. Al pasado, futuro. Pero a pasarla de placer. Como unas vacaciones especiales. A mí me gustaría en un futuro, si pudiera, hacer conciertos. Pero hacer conciertos para los que no pueden ir a los conciertos pagando. Me gustaría hacer conciertos para los niños. Yo soy un poco débil de sentimientos, y veo un niño llorando, que sea por que la madre lo trate mal, o porque él quiera algo que no pueda conseguir. Yo veo un niño llorando y ya tengo el día muy malo. Muy malo. Y me gustaría que esos niños así tuvieran un espacio un poco especial. El mundo en que vivimos no viene al caso, pero bueno, pero se que el mundo no es, el mundo normal para los niños. Los niños que estoy pensando no tienen la facilidad de muchas cosas que quisieran. No vamos a seguir hablando de esto porque es muy largo.

Mike. ¿Que significa la familia para ti?
Eliades. Lo máximo. Lo máximo y cuando es una familia bien llevada pues obviamente, es lo máximo. Nosotros, cuando digo nosotros, hablo de la familia Eliades Ochoa. Hablo de hermanos, madres, padres, hijos, nietos, esposa, familia.

Hasta ahora la vida ha cambiado algo, no mucho. Ha cambiado porque sabes que el tiempo te va obligando a andar por el mundo haciendo cosas, haciendo conciencias, haciendo contratos y alejado de la familia. Pero nosotros siempre teníamos la costumbre de los sábados, los fines de semana, el domingo, se reunía casi toda la familia, en la casa de los viejos, de mi padre y mi madre.

Ahí se reunian, mi mujer, con mis hijos, mis hermanos con mis sobrinos, con mi hermana, nos reuníamos siempre en la casa. En la casa que era, la casa familiar. Pero, eh, me recuerdo. Tantos recuerdos.

Mike. Sr. Ochoa, ¿qué es la felicidad para usted?

Eliades. La felicidad para mi, es recibir el aplauso del público, el abrazo del público, que el público me felicite, me salude. Que lo que yo hago, le llegue al público, y el público se quede con lo que yo hago. Pero que se quede, con lo que hago porque le gusta, y no por cumplimiento. Eso es la felicidad. Felicidad es saber que tienes salud. Que yo tengo salud. Que Évora, mi hija, tiene salud. Que habla contigo, y se pone de acuerdo contigo para hacer la entrevista. Esto que estamos haciendo nosotros lo ha coordinado, usted y mi hija Évora. Entonces, eso es felicidad.

Mike. ¿Quién fue tu mejor amigo de Buena Vista Social Club?

Eliades. ¿Cuál fue?, ¿mi mejor amigo de Buena Vista Social Club? Esa pregunta estará un poco dificil de contestar. Sabe. ¿Por qué está dificil contestarla? Porque nosotros nos fuimos uniendo y llegamos a ser una familia. Cuando digo nosotros, hablo de El Guajiro Mirabal, de Rubén González, de Compay Segundo, de Ibrahim Ferrer, de Cachaito López, de Juan de Marcos González, Guasdualito Torres, de Eliades Ochoa, como un poco capitán de este barco. Porque es la verdad y entonces bueno. Yo no puedo selecionar uno sobre otro. Éramos todos una familia. Lo que iba a hacer uno lo conferenciaba con los otros. Nos reuníamos y quedabamos de acuerdo con lo que íbamos a hacer, lo que nos habían pedido los jefes de la discográfica, para hacer el trabajo, lo que habíamos acordado en hacer. Éramos una familia. No éramos amigos. Éramos familia.

La Poesía tiene su Norma

Me está llamando la razón

Norma Yim

Y esa noche yo convertí, ser tu amante, tu amor.
Ser tu pasion, tu obsesión, tú me besabas con palabras.
Yo te abrazaba la razón, esto era imaginación.

Desde mi alcoba, tú la luna me bajabas.
Y poco a poco me enteré, que tus palabras ya las tienes muy usadas.
Que sólo quieres, poseerme en tu cama.

Te descubrí, unas llamadas recibí...

Me está llamando la razón, me está diciendo que tu amor.
Es una farsa estafador.
Que, si me quedo, sólo harás trizas mi vida.

Me está llamando la razón, fájate ya ese valor.
Ponle hombría a nuestro amor.
Pues estás a un paso, que me largué yo de tu vida.

Me está llamando la razón, me está mostrando la verdad.
Juegas con dos, ten el valor.
Soy una más de tus velas encendidas, te caí en tus mentiras.

Me está llamando la razón, ya puedo ver con claridad.
Así qué, mira mi amor.
Yo no seré una más de tus conquistas.

Me está llamando la razón, y ya me hice su amiga.
Así qué ahorita mismo, mi amor.
Me borras de tu lista, de tus velas encendidas.

Escúchalo en voz de su autora en la columna "La Poesía Tiene su Norma"
Música de fondo: Raise My Rent por David Gilmour, de su álbum homónimo.

Agenda

La Historia de Hoy

Iniciación al Blues II

- Estilos de Blues
  - Introducción
  - Delta blues I
  - Delta blues II
  - Louisiana blues
  - Texas blues
  - Chicago blues
  - Rhythm & blues
  - Soul blues
  - Blues británico
  - Blues rock

- Guitarra Slide Blues
  - Introducción
  - Weaver and Beasley
  - Bobby Grant
  - Charlie Patton
  - Robert Wilkins

Fuente:
Blues, The Complete Story by Julia Rolf & Paul Jones,
Flame Tree Publishing, 2007.

Palabra de Blues, Antología I, compilado por
José Luis García Fernández, Endora Ediciones 2010.

Iniciación al Blues II

José Luis García Fernández

El blues destaca por su sencillez, además de su característica estructura de 12 compases, las letras repetitivas y los instrumentos comunes que han resultado en una música muy accesible y efectiva en cuanto a emotividad.

Introducción

El blues se relaciona con una tradición y expresión personal. En el fondo, el blues ha permanecido igual desde sus inicios. La mayor parte del blues es simple, utilizando usualmente tres tonos, progresiones y estructuras sencillas que están abiertas a improvisaciones sin fin, tanto en lírica como en música. El blues se derivó de los cantos espirituales y canciones de trabajo africanos.

Branford Marsalis – Berta, Berta
https://youtu.be/sxC04N23U3o

A finales de 1800 los afroestadounidenses sureños se transmitían las canciones oralmente, y chocaron con el folk y el country norteamericanos de los Apalaches. En cada región aparecieron nuevos híbridos, pero todas las grabaciones de blues de principios de 1900 se distinguieron por su simplicidad en la ejecución de guitarras acústicas rurales y pianos. Después de la Segunda Guerra Mundial el blues se empezó a fragmentar, entre algunos músicos basados en el sonido acústico tradicional, y otros que lo tomaron para llevarlo a los terrenos del jazz. De cualquier forma, la mayor parte de los blueseros siguieron la pauta de Muddy Waters y tocaron el blues con instrumentos eléctricos. A partir de ahí, el blues continuó su desarrollo en nuevas direcciones, particularmente con instrumentos eléctricos, manteniéndose también como una tradición acústica.

Los Estilos de Blues

Delta blues

El Delta blues es uno de los primeros estilos de música de blues. Se originó en la región del Delta, una franja de tierra en los Estados Unidos, relativamente estrecha, limitada en el norte por Memphis, Tennessee; por Vicksburg, en el sur; por el río Mississippi en el oeste; y por el río Yazoo en el este. Desde entonces, toda la región originaria del Delta Blues se ubica en esta parte del estado de Mississippi o en las cercanías inmediatas. Los instrumentos principales de este estilo son la guitarra y la armónica, combinando en sus estilos vocales, ritmos lentos y pasionales.

La primera figura reconocida del Delta blues fue Charley Patton, un guitarrista acústico de estilo sencillo con una impasible voz ronca que amenizaba los bailes de las plantaciones y de los antros musicales a lo largo del Delta del Mississippi durante los primeros años 20. La decidida cadencia de su música combinada con sus vigorosas actuaciones se ganaron el aprecio de un público entregado ahí donde fuera. La leyenda cuenta que los trabajadores desatendían sus quehaceres para escucharle tocar su guitarra. Cuando finalmente entra a un estudio de grabación en su debut con, Pony Blues, para la Paramount en 1929, sus discos resonarían en todos los fonógrafos del Sur.

Y si bien no fue él quien inventó el género, tampoco fue el primero en grabar blues, pero sí captó la atención de todos gracias a una personalidad que se hizo legendaria por sus excesos con la comida y el alcohol, y por sus andanzas con las mujeres que se veían atraídas por un joven que se paseaba con una guitarra reluciente y aparentemente carísima con un estuche hecho a mano. En pocas palabras, era en esencia el prototipo de estrella de rock. Cuando murió en 1934, Patton dejó únicamente 60 temas grabados, pero su legado es tan importante que el sello Revenant lanzó en el año 2001, un álbum recopilatorio con 7 CD´s llamado: “Screamin´ And Hollerin´: The Worlds of Charley Patton”, que fue merecedor de un Grammy.

A finales de los años 20, al tiempo que Patton comenzaba a grabar, otros intérpretes del blues del Mississippi como Tommy Johnson o Son House también entraban a los estudios. Johnson emuló los gruñidos, la voz cortada y el estilo estrafalario de Patton, pero le faltó la ambición que le permitió al segundo arrasar en esos años. En cambio, Johnson se daría a las bebidas, a las fiestas y a las mujeres hasta que el alcoholismo le pasara la factura. Canned Heat, el conocido grupo de California le debe el nombre a una de las canciones de Johnson relacionada con la práctica poco saludable de beber alcohol desnaturalizado usado para dar calor artificial (que llamaban calor enlatado).

Charley Patton - Pony Blues
https://youtu.be/zoKKJjf-oQA

Otro de los grandes innovadores del Delta blues sería Eddie James “Son” House por su talento al cantar y por su manera de arrastrar las notas con su slide guitar que se reflejan en sus grabaciones de los años 30 para la Paramount. Robert Johnson y Muddy Waters se inspiraron en Son House, que como Patton, vivió lo suficiente como para disfrutar su redescubrimiento durante el resurgir del folk blues de los años sesenta.

El estilo de blues de intensidad casi demoníaca de House (que de día fuera predicador), es reconocible en, My Black Mama, Preachin´ the Blues, Walkin´ Blues, y sobre todo en el Death Letter de 1965, un ejemplo emblemático de la angustia y del lamento punzante del Delta blues reversionado en diversas ocasiones. En 1965, actuó en el Carnegie Hall de Nueva York y regresó al circuito de folk blues, hasta que la crítica lo nombrara el mejor cantante en activo del Delta blues.

Son House - Death Letter Blues
https://youtu.be/NdgrQoZHnNY

Robert Johnson fue quizá la figura más relevante y mítica del Delta blues, un guitarrista con una técnica deslumbrante que era capaz de hacer malabares con ritmos independientes y estilo pseudo pianísticos mediante el pulgar. La leyenda cuenta que una noche, Johnson vendió su alma al diablo a cambio del don de la excelencia para con su guitarra. Historias aparte, lo cierto es que sus cualidades tanto a la guitarra como cantando se extendieron por el Delta maravillando incluso a figuras de su época que le sirvieron de inspiración como, Son House.

La naturaleza nómada de Johnson lo llevaría lejos del Delta, a St. Louis, Chicago, Detroit o Nueva York, tal vez por eso sus pocos discos se grabaron únicamente entre 1936 y 1937. A pesar de la prematura muerte de Johnson acaecida el 16 de agosto de 1938, a sus 27 años, sus interpretaciones han tenido una influencia enorme en muchas generaciones de músicos.

Louisiana blues

El Louisiana blues es un género de música de blues que se desarrolló en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial en el estado de Louisiana. Generalmente se divide en dos subgéneros principales, en el blues de Nueva Orleans influenciado por el jazz y basado en las tradiciones musicales de esa ciudad, y en el Swamp blues de tempo más lento que incorpora influencias de la música Zydeco y Cajún, surgido en Baton Rouge, capital y segunda ciudad más poblada del estado estadounidense de Louisiana.

El blues que se desarrolló en las décadas de 1940 y 1950 en los alrededores de la ciudad de Nueva Orleans estuvo fuertemente influenciado por el jazz e incorporó influencias caribeñas. Está dominado por el piano y el saxofón, pero también ha producido grandes guitarristas de blues. Los artistas más importantes de la tradición de Nueva Orleans incluyen al Professor Longhair y a Guitar Slim.

Professor Longhair – Tipitina
https://youtu.be/5qcxSxKNOEk

El Swamp blues se difundió en la década de 1950 y alcanzó un pico de popularidad en la década de 1960. Generalmente tiene un ritmo lento e incorpora influencias de otros géneros musicales, particularmente los estilos regionales de música Zydeco y Cajún. Sus defensores más exitosos incluyeron a Slim Harpo y a Lightnin' Slim, quienes disfrutaron de una serie de éxitos nacionales, y cuyo trabajo fue versionado frecuentemente por bandas de la invasión británica.

Texas blues

El Texas blues es un estilo geográfico caracterizado por un enfoque más relajado y oscilante que otros estilos de blues. Su forma inicial se caracterizó por influencias de jazz y swing. Los ejemplos posteriores suelen estar más cerca del blues rock y el rock sureño. Su encarnación más temprana se produjo a mediados de los años 20, con piezas de guitarra acústica rica en patrones de auténtica filigrana, casi una extensión de la voz, en lugar de simplemente un acompañamiento estricto de la misma.

Durante la Gran Depresión en la década de 1930, muchos músicos de blues se mudaron a ciudades como Galveston, San Antonio, Houston y Dallas. De estos centros urbanos apareció una nueva ola de artistas populares, incluido el guitarrista de slide y cantante de góspel, Blind Willie Johnson. Los músicos de blues, como Lightnin' Hopkins, Lil' Son Jackson y T-Bone Walker, fueron influenciados por ellos. Las dos sesiones de grabación de Robert Johnson tuvieron lugar en Texas, aunque él era de Mississippi.

La industria de grabación del R&B del estado se estableció en Houston con sellos como Duke/Peacock, que en la década de 1950 proporcionó una base para artistas que luego buscarían el sonido eléctrico del blues de Texas, incluidos Johnny Copeland y Albert Collins. Freddie King, fue una gran influencia en el blues eléctrico, nació en Texas, pero se mudó a Chicago cuando era adolescente.

A fines de la década de 1960 y principios de los 70, la escena del blues eléctrico de Texas comenzó a florecer, influenciada por la música country y el blues rock, particularmente en los clubes de Austin. El estilo diverso a menudo presentaba instrumentos como teclados y metales con énfasis en solos de guitarra. Los artistas más destacados que surgieron en esta época fueron los hermanos Johnny y Edgar Winter, quienes combinaron estilos tradicionales y sureños. En la década de 1970, Jimmie Vaughan formó The Fabulous Thunderbirds y en la década de 1980 su hermano Stevie Ray Vaughan logró el éxito principal con su virtuosa guitarra, al igual que ZZ Top con su marca de rock sureño.

Albert Collins y Stevie Ray Vaughan (1989)
https://youtu.be/OkY1UQhXDhA

Blues de Chicago

El blues de Chicago es una revolución musical estridente, que surgió del sonido espectacular de las guitarras eléctricas del Delta, de la distorsión característica de las armónicas amplificadas, del retumbar de las baterías desatadas, del insistente deambular de los bajistas y del fervor sureño de los cantantes inspirados por el góspel.

En los años 60 ya era un género universal reconocido, que provocó e impulsó al blues británico. De la misma forma que durante los años veinte, una generación de músicos de jazz, emigraron de Nueva Orléans a Chicago, en los años cuarenta lo haría una generación de bluesmen, desde Mississippi. Sunnyland Slim, Bukka White, Robert Nighthawk, Arthur “Big Boy” Crudup, Muddy Waters, Otis Spann, Otis Rush, Homesick James, Johnny Young, Eddie Taylor, Jimmy Reed o Dog Taylor, son algunos de los artistas que llegaron a las “Ciudad de los Vientos” y transformaron el sonido del Delta en uno urbano y electrificado. Howlin’ Wolf, Hubert Sumlin, Elmore James, Sonny Boy Williamson II, Buddy Guy, Pinetop Perkins, Big Walter Horton, James Cotton, Magic Sam, David Honeboy Edwards y Carey Bell, pertenecen a la segunda generación de intérpretes que contribuyeron a la oleada del blues en los años cincuenta del Chicago de posguerra.

La paternidad del blues de Chicago se le ha reconocido a Muddy Waters. Nacido en Mississippi, creció en la plantación Stovall de Clarksdale emulando a uno de los más veteranos guitarristas del Delta, Son House. Bajo el auspicio de la Biblioteca del Congreso, el musicólogo Alan Lomax grabaría en 1941 a Waters en su lugar de residencia, dejando constancia de su intensidad y libertad expresiva. Dos Años después, Muddy se trasladaría a Chicago donde puliría su técnica. Gracias a Sunnyland Slim, el amigo que impulsó su carrera, pudo colaborar en unas sesiones para el sello Aristocrat en 1947 y grabar su propio material. Le bastó un año para lanzar dos éxitos nacionales consecutivos: Can’t Be Satisfied y I Feel Like Going Home.

Muddy Waters gozó de mucha popularidad durante los años cincuenta debido en parte a los grandes músicos que lo acompañaban, como el armonicista, Little Walter; el guitarrista Jimmy Rogers; y el pianista Otis Spann. Su reinado se extendió entrada la década de los cincuenta, hasta que el rock psicodélico ocupara el lugar definitivamente del blues clásico de Chicago. Durante la década de 1960, la parte sur de Chicago era todo un hervidero de blues y los grupos que lideraban Muddy Waters, James Cotton, Otis Rush, Homesick James, J.B. Hutto, Otis Spann, Junior Wells y Howlin' Wolf, tocaban con regularidad en locales nocturnos de esa zona sur de la ciudad como en el Peppers Lounge, el Tuner's Blues Lounge, el Theresa's, el J&C Lounge o el Curley's.

No hay análisis del blues de Chicago que se precie de estar completo, sin hacer mención de Willie Dixon, bajista y compositor del sello Chess Records, el mismo que escribiera temas emblemáticos como: Hoochie Coochie Man, Evil, My Babe, Wang Dang Doodle o Spoonful, interpretados por Muddy Waters, Howlin' Wolf, Little Walter, Bo Diddley o Koko Taylor; y reversionados posteriormente infinidad de veces. Hoy en día, Chicago sigue siendo un próspero centro de blues que cuenta con diversos locales nocturnos en los barrios sur y oeste de la ciudad, así como dos sellos discográficos fundamentales como Alligator y Delmark.

Muddy Waters - Country Boy (1981)
https://youtu.be/V-ci52xCkIQ

Rhythm & Blues

El término musical rhythm and blues fue introducido en Estados Unidos en 1948 por Jerry Wexler, de la revista Billboard. Sustituyó el nombre "race records" (discos raciales, referidos a la raza negra), considerado ofensivo en la época de la posguerra y empezó a usarse como categoría en las listas musicales a partir de junio de 1949.

En su primera manifestación, fue el predecesor del rock and roll (no son pocos que hasta dicen que la diferencia solo era de nombre), y el sucesor del rockabilly (al mezclarse con corrientes varias del country). Tiene fuertes influencias del jazz y el jump, además de la música góspel, y compases africanos. Las primeras grabaciones de rock and roll consistían esencialmente de canciones r&b como: Rocket 88 de Ike Turner y Shake, Rattle and Roll de Big Joe Turner, haciendo aparición en las listas de música popular y en las nuevas de r&b.

La década de los 50 fue la primera del este género. Coincidiendo con otros como el jazz y el rock and roll, también desarrolló otras variaciones regionales. Posteriormente, en los años 60 y 70, el rhythm & blues tradicional evolucionó hacia nuevos estilos como fueron el soul, el funk y la música disco, quedando rhythm & blues como un término empleado de forma genérica para referirse a todos ellos.

Bo Diddley – Hey Bo Diddley
https://youtu.be/yeZHB3ozglQ

Soul Blues

Las estaciones de radio difunden música racial todos los días, algunas estaciones "blanquean" sus emisiones con versiones hechas por grupos de chicos blancos, por el contrario, el DJ de Nueva York, Alan Freed decide transmitir sólo las versiones originales, propinándole un duro golpe a la "payola" para encumbrar el blues y el rhythm and blues; mientras tanto Ray Charles empieza a "profanar" la música góspel.

Sam Cooke experimenta también nuevos senderos y los siguen Aretha Franklin y Lou Rawls; toda esta mezcla resulta extraordinariamente fértil. La línea original es marcada por Ray Charles, quien a los quince sale a la calle a buscar fortuna y después de foguearse con muchas bandas, funda la propia y graba, I Got a Woman, basada en un góspel en el que Charles purifica toda su pasión y fe, la canción se convierte en paradigma.

La historia de la época dorada del Soul está ligada a dos compañías disqueras Motown y Stax, descubren artistas, compositores, y desarrollan novedosas técnicas de grabación y mercadotecnia, que cambian irremediablemente la música popular y la percepción de los artistas negros en todo el mundo. James Brown, Aretha Franklin, Diana Ross and The Supremes, The Temptations, y Dionne Warwick; entre otros, basaron su producción en exclusiva y legítimamente cantantes de coros de góspel racialmente integrados ejecutando los sonidos y canciones de franco rechazo a la segregación con música poderosa, letras que dan testimonio de amor, sexo, libertad espiritual y protesta política, ligados a una sección de metales con cadencias que presagian el funk.

Ray Charles - I Got a Woman
https://youtu.be/Zui6dblGntU

Blues británico

En los años 60 surgió entre los músicos del Reino Unido una corriente que pretendía emular a los intérpretes de blues de Mississipi y Chicago. A la cabeza se situaron Eric Clapton y The Rolling Stones que imitarían los estilos de Big Bill Broonzy, Muddy Waters, Howlin´ Wolf y B. B. King, hasta dar con los elementos que los diferenciarían. El primer músico estadounidense que llegó a Gran Bretaña en la década de 1950 sería Big Bill Broonzy que, a pesar de ser un reconocido intérprete del sonido de Chicago, se ocuparía de tocar canciones de folk blues y de protesta.

Fue hasta 1958, con la gira de Muddy Waters, que el movimiento del 'blues británico' brotaría. Muddy actuaba con su Fender eléctrica acompañado de la banda inglesa de Chris Barber y del armonicista Cyril Davis.

Tras esa exitosa gira, Cyril Davies y Alexis Korner, conformaron Blues Incorporated, considerada como la primera banda de blues británica. Consiguieron actuar regularmente en el afamado salón Marquee desde principios de la década de 1960 y empezaron a grabar discos con el sello Decca.

La influencia de esta importante banda, Blues Incoropated, impulsó a otros talentosos músicos inglese, y pronto llegarían: John Mayall and The Bluesbreakers con Eric Clapton, los Rolling Stones y los originales Fleetwood Mac con Peter Green; entre muchos otros.

Fleetwood Mac con Peter Green - My Baby Sweet
https://youtu.be/L0UzOX9dpKw

Blues rock

En la década de 1960, el blues rock surgió a raíz del movimiento del blues británico y gracias a la utilización de la guitarra eléctrica y amplificadores más potentes que resultaron en un sonido mucho más fuerte e imponente.

Este género se desarrolló, por tanto, en Inglaterra y Estados Unidos por grupos como: The Rolling Stones, Cream, The Yardbirds, The Jimi Hendrix Experience, Canned Heat y The Doors; los cuales experimentaron e innovaron a partir de la música de intérpretes de blues como: Robert Johnson, Elmore James, Howlin' Wolf, Albert King, B. B. King, Chuck Berry y Muddy Waters; entre otros.

Eric Clapton ha sido uno de los artistas que ayudaron al desarrollo de este género musical, a través de sus colaboraciones, en las décadas de 1960 y 1970, con John Mayall, The Yardbirds, y los supergrupos Blind Faith, Cream, Derek and The Dominos, así como por su extensa carrera musical como intérprete en solitario.

En los últimos años de la década de 1960, Jeff Beck, evolucionó el concepto de blues rock en una forma de heavy rock, mediante una serie de conciertos con su grupo, The Jeff Beck Group. Jimmy Page, también surgido de The Yardbirds, dejó el grupo para formar posteriormente Led Zeppelin, banda que desempeñaría un papel importante en la escena musical del blues rock de la década de 1970.

Otros intérpretes británicos destacados del blues rock incluyen a Rory Gallagher y a Robin Trower. Actualmente uno de los exponentes más sonados en el mundo es el controvertido guitarrista estadounidense, Joe Bonamassa.

Joe Bonamassa - Blues Deluxe
https://youtu.be/w86Jym1eZCI

Guitarra Slide

Introducción

Corría el año de 1903 cuando el inquieto William C. Handy presenció una extraña escena en una estación ferroviaria ubicada en el Delta del Mississippi, mientras esperaba con resignación el tren que habría de conducirlo a su pueblo natal, justo a la medianoche.

Según Handy, sentado junto a él, en una desvencijada banca, se encontraba un vagabundo negro quien mataba el tiempo arrancando lastimeras notas a su guitarra de madera. El numerito no tendría nada de extraordinario de no ser por el aditamento que el tipo tenía acomodado entre los dedos: la hoja de una navaja que deslizaba acompasadamente sobre las cuerdas del brazo del instrumento.

Las frases vocales de aquel primitivo blues acústico eran terminadas por una nota del slide, a manera de lamento en una insólita interpretación, que de acuerdo con el director de orquesta nunca había sido escuchada. Con el asombro reflejado en el rostro, el futuro autor de melodías inmortales como Saint Louis Blues y Yellow Dog Blues, se dedicó durante la espera a guardar en la memoria cada uno de los tonos, cadencias y compases de esa perturbadora música, que seguramente formaba parte de una tradición popular mucho más arraigada en las oscuras plantaciones del profundo sur norteamericano.

Dada su natural habilidad musical, Handy trasladó eso que el vagabundo le reveló llamarse "blues" y tratar "sobre el dolor de no tener a la mujer amada", a las sofisticadas partituras de los grupos orquestales de aquellos tiempos y crear verdaderos himnos con esas melodías extrañas.

Por otra parte, su amigo ocasional, el músico vagabundo, bien pudo pertenecer a la primera generación de bluesmen que incorporaba la técnica del slide a sus cantos rudimentarios, generación que incluye artistas de la talla de Charlie Patton, Freddie Spruell o Bo Weavill Jackson.

Aunque si bien ya se sabía que desde antes los inmigrantes hawaianos habían importado esa técnica, esta contaba con algunas adecuaciones propias de su cultura: la guitarra descansaba sobre las rodillas y el slide estaba hecho con un tubo metálico que era manipulado con las manos. Pero al llegar a Estados Unidos, la técnica se transformó para estar acorde con la vida difícil que caracterizaba a los músicos errantes.

El slide consistía ahora en el filo de una navaja, o bien era elaborado con un auténtico cuello de botella, pulido y amoldado para ser introducido en los dedos meñique o medio (de ahí el sobrenombre de 'bottleneck'). Otros artistas, previamente, que cultivaban antiguas técnicas musicales heredadas de África, ya elaboraban guitarras caseras con una sola cuerda, o bien clavaban la cuerda en los postes de su cabaña y le arrancaban sonidos deslizando el tubo a lo largo de la misma.

De tal suerte que cuando la industria fonográfica alcanzó sus primeros logros (comienzos de los años veinte) y volteó sus ojos hacia la fértil cultura que nacía de las granjas, los exponentes del blues con slide ya tenían algunos años de andar rodando por los caminos con su minúsculo instrumento, aunque su presencia era mucho más disimulada que la de las rechonchas cantantes de vodeville o de las festivas jug bands, quienes acaparaban los reflectores por representar a las primeras estrellas dentro de los Race Records.

Krbi's Guitar - Walkin' Blues
https://youtu.be/2AupcEVRXLc

Guitar Rag - Weaver and Beasley

A Sylvester Weaver, un guitarrista oriundo de Louisville, le correspondió el honor de ser el primer músico campirano en haber grabado un disco en 1923, precisamente, Guitar Rag, en compañía de su colega Walter Beasley.

En poco tiempo esta pegajosa melodía instrumental se convirtió en todo un clásico para la música folclórica estadounidense, especialmente para el country, en versiones de exponentes como Leon McAuliffe y Bob Wills. Aunque Weaver acompañó más tarde a cantantes de variedades como Sara Martin o Helen Humes, su fino slide nunca volvió a brillar tanto como en esta canción, o en otra similar llamada, Bottleneck Blues, también ejecutada por el mismo dueto.

Sylvester Weaver – Guitar Rag
https://youtu.be/s1mHGnfa6CI

Nappy Head Blues - Bobby Grant

Dentro de la extensa lista de bluesmen que tan solo grabaron unas cuantas piezas y después se perdieron en el más completo anonimato, brilla con luz propia: Bobby Grant, un estupendo guitarrista poseedor de una voz gutural inscrita en la mejor tradición afroestadounidense. Mucho acerca de su vida se ignora. Sin embargo, las dos grabaciones que le conocemos son un par de joyas que merecen ser escuchadas con atención.

Si alguna melodía puede ejemplificar aquella misteriosa canción que escuchó W.C. Handy en los andenes de una estación de trenes, sin duda es Nappy Head Blues. Tema con síncopa fantasmagórica, punteo deliberadamente lento, y un slide quejumbroso que sirve de contrapunto para una letra demandante. Es muy recomendable para cualquiera que desee interpretar blues acústico del Delta.

Nappy Head Blues - Bobby Grant
https://youtu.be/_-jtPUCyuqs

Spoonful - Charlie Patton

Considerado el maestro de toda una generación de exponentes del primer blues rural en la zona del Delta, el repertorio de Patton era amplísimo, constaba lo mismo de melodías góspel, que piezas hillbilly, cantos de trabajo o blues tradicionales. Los ejemplos de su estilo slide constituyen verdaderos troqueles de donde se inspiraron los jóvenes artistas que deambulaban por las cercanías de la plantación Dockery.

Extrañamente, algunos de sus alumnos grabaron primero que él, como fue el caso de Rube Lacy o Bukka White, pero ninguno llegó siquiera a aproximarse a su manera salvaje de pulsar la lira, que según evocaciones de Son House, consistía en meter el brazo de la guitarra en medio de las dos piernas, de una forma bastante inusual, justamente cuando estaba sentado. Su manera áspera de cantar también consiguió ligar bastantes adeptos, como los inmortales Howlin' Wolf y Son House.

El tema Spoonful sintetiza perfectamente el sonido Patton: voz cavernosa, punteo machacante y un fino slide que acompaña todo el tiempo a la voz. Nada que ver con la otra pieza escrita por Willie Dixon veinte años después.

Spoonful - Charlie Patton
https://youtu.be/EyIquE0izAg

That´S No Way To Get Along - Robert Wilkins

Una tremenda y bella pieza grabada en Memphis en 1927, en donde se entrelazan profundidad en la rítmica, un slide sonoro y limpio, y una voz tranquila con tonalidades a veces sepulcrales.

Wilkins podía tocar cualquier clase de género, razón por la cual es común que se le escuche diferente en cada una de sus épocas; sin embargo, cuando fue redescubierto a mediados de los años sesenta, se había convertido en predicador religioso y por ello interpretaba únicamente canciones góspel.

That´S No Way To Get Along - Robert Wilkins
https://youtu.be/uQlwmQVwmgE