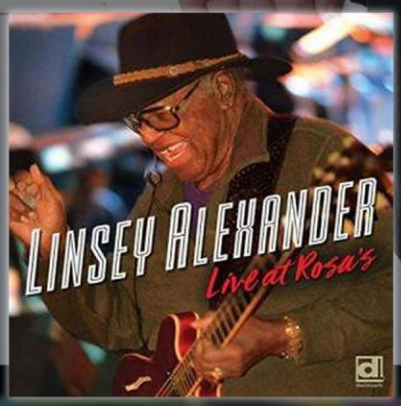
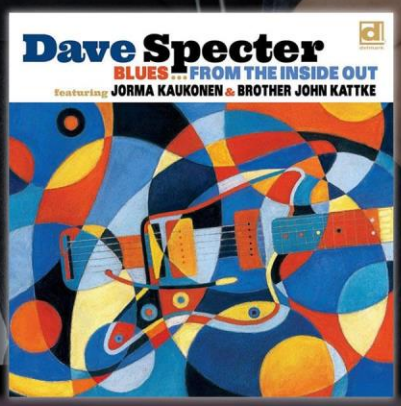
Nº 111 Agosto de 2020

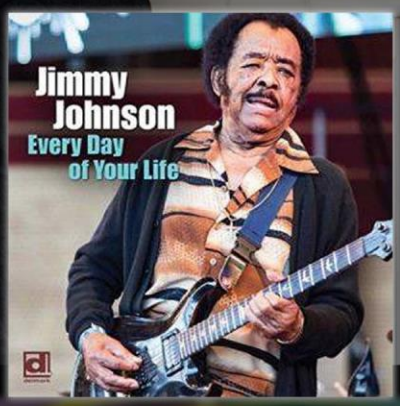
Cultura Blues.

La Revista Electrónica

Delmark Records presenta: Póquer de ases







...Y MUCHO MÁS DE LA CULTURA BLUES

Contenido

Directorio

Cultura Blues. La Revista Electrónica

www.culturablues.com

Número 111 – agosto de 2020

© 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. Juan Carlos Oblea
4. Octavio Espinosa
5. Michael Limnios
6. María Luisa Méndez
7. Luis Eduardo Alcántara
8. José Andrade Urbina
9. Norma Yim

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

PORTADA Delmark Records presenta. Foto (Elbio Barilari y Julia A. Miller) por Lola Reynaerts (1) **1**

CONTENIDO - DIRECTORIO **2**

EDITORIAL El blues está bien (2) **3**

DELMARK RECORDS PRESENTA Póquer de ases (2) **5**

LADO B Bob Koester, Delmark Records y el Blues (3) **10**

BLA BLE BLI BLO BLUES No Border Blues Japan (4) **14**

CULTURA BLUES DE VISITA Johnny Burgin en Chicago (2) **19**

AGENDA **21**

PLANETA BLUES Las mujeres tienen el Soul & el Blues (5) **22**

BLUES A LA CARTA Eric y Riley viajan de nuevo (2) **30**

COLABORACIÓN ESPECIAL Nominados a los Blues Blast Music Awards 2020 (2) **33**

HUELLA AZUL El Mundo de las Blue Notes (6) **37**

DIVÁN EL TERRIBLE ¿Todo éxito es un malentendido? Parte 2 (4) **40**

+ COVERS Help Me (2) **46**

EN VIDEO Una vez fueron hermanos (2) **48**

DE COLECCIÓN Sentir el Blues I (2) **49**

ESPECIAL DE MEDIANOCHE Ella es la mujer de magia negra (7) **52**

DE FRANK ROSZAK PROMOTIONS Rusty Ends: The Last of the Boogiemen (2) **56**

DE BLIND RACCOON Jose Ramirez: Here I Come (2) **57**

HÁBITOS NOCTURNOS Dave Hole: The Live One (8) **58**

RECOMENDACIONES Discos de reciente publicación, edición agosto 2020 (2) **61**

LA POESÍA TIENE SU NORMA Te voy a estafar (9) **63**

Editorial

El blues está bien

José Luis García Fernández

Ilustración por: Núria Tamarit del libro Avery's Blues

Quiero que me escuches cuando digo
que el blues ha regresado
y está aquí para quedarse.
¡El blues está bien!
Little Milton: 'The Blues is Alright'

Ante la difícil situación por todos conocida, los músicos en el mundo se han dado a la tarea de realizar diversas presentaciones 'on line', y en nuestra querida escena del blues, no ha sido la excepción. Es cierto muchos nos hemos anotado a tratar de participar en eventos individuales o grupales con nuestros proyectos, a fin de que la espera se vaya haciendo ligera y, además, para mostrar presencia, pero en algunos casos, se hace necesario comentar algunos aspectos, a título personal, a fin de que mejoremos a medida que se sigan haciendo este tipo de conciertos.

Insisto, son **recomendaciones a título personal**, sé que habrá otras más o ninguna, si apelamos al derecho ineludible de romper reglas y de comportarnos 'irreverentes' o en el mejor de los casos, sólo indisciplinados. Me queda claro, que, en el sentido de pregonar con el respeto a la línea y estilo de los proyectos, esto está por demás, pero lo diré.

Una buena presentación 'on line', debemos prepararla y realizarla con la misma seriedad que se hace una presencial. Cuidar detalles como la vestimenta, el lugar donde se desarrolla, la iluminación, preparación de un set list, e incluso los diálogos, así como los instrumentos que se utilizarán; darán un resultado positivo. Desde luego si lo queremos hacer serio y profesional.

¡Ah! y en principio, cerciorarnos que los elementos que se utilizarán para la transmisión tengan un funcionamiento al menos regular. Me refiero a la conexión a internet, y al equipo que se utilizará para enviar el video y audio durante el evento. Si no los tenemos… l**o ideal es: no participar por participar**.

Las imágenes de preferencia deben ser claras, que no haya tomas cortadas, o al revés donde los músicos diestros nos veamos zurdos, etc. Si somos uno o dos participantes, tal vez la posición de la cámara puede ser vertical, pero si somos más participantes, es mejor en horizontal, de hecho, yo recomendaría que todas las tomas sean en horizontal. Cuidar también en lo más posible el sonido. **Hacer varias pruebas será lo conveniente**.

Otros aspectos de la preparación incluyen que los participantes, bebamos lo que queramos beber, antes o después del concierto, hacerlo durante la transmisión, no es nada agradable. Y si es muy necesario, no hacerlo tan evidente, **no es bar, es una transmisión musical 'on line'** a la que convocamos o participamos para presentar nuestro proyecto. Al igual, la preparación incluye la previa afinación de los instrumentos, tenerlos a la mano, junto con sus accesorios. Todo el tiempo perdido en estos movimientos innecesarios y arreglos demerita nuestra actuación.

Finalmente, debemos recordar que todo lo que exhibamos en **esas transmisiones, son de cierta manera, una carta de presentación**, que muy probablemente incidirá en alguna decisión, cuando toda esta pandemia aminore o pase, y volvamos a lo que ahora se denomina 'la nueva normalidad', para que alguien que nos vio, quiera hacerlo en vivo o bien alguien más que quiera invitarnos o contratarnos para un evento. O todavía más a mi favor, si nuestra presentación va a nivel internacional. ¿O no?

¡El blues está bien!, nosotros… tendremos que mejorar.
¡Hasta la próxima!

In memoriam. *Lamento profundamente el fallecimiento de los músicos: Ángel D'Mayo y Rafael Pujol…*
¡Descansen en Paz!

Delmark Records presenta

Póquer de ases

José Luis García Fernández

A partir de este número, iniciamos una extraordinaria alianza de colaboración con Delmark Records, sello discográfico independiente con sede en Chicago. Gracias a la valiosa intervención de Johnny Burgin, quien recientemente había colaborado con nosotros, haciendo una aparición especial en el tercer video de aniversario de la revista. Johnny fue quién hizo las gestiones necesarias para que se lograra este acontecimiento. Gracias infinitas a Elbio Barilari, Director Artístico del sello, por su gentileza en el envío de material discográfico y en video, a fin de consolidar esta serie de artículos, tanto en la revista como en nuestro canal oficial de YouTube. Comenzamos…

Capítulo 1. Póquer de ases: Jimmy Johnson, Linsey Alexander, Johnny Burgin y Dave Specter

Jimmy Johnson: Every Day Of Your Life. (6 de diciembre 2019)
Desde hace cuatro décadas, Jimmy Johnson se consolidó como un bluesman de primera línea de Chicago con su álbum debut extraordinariamente creativo para Delmark: Johnson's Whacks. Ahora ha cerrado el círculo, Jimmy está de vuelta en Delmark con este emocionante lanzamiento, que demuestra que su blues sigue teniendo una fuerza vital, a sus 90 de edad. La guitarra fluida y punzante de Johnson, tiene una chispa y elasticidad impredecible en todo este conjunto de temas. Su voz se eleva al cielo una y otra vez, nunca extraviando su afinación sin importar el tempo.

Lista de canciones: 1. Every Day of Your Life (Thompson); 2. I Need You So Bad (King/Ling); 3. My Ring (Thompson); 4. Rattlesnake (Thompson); 5. Somebody Loan Me a Dime (Robinson/Anderson/Middlebrook); 6. Down in the Valley (Thompson); 7. Strange Things Happening (Percy Mayfield); 8. Better When It's Wet (Thompson); 9. Lead Me On (Don Robey).

Desde el tema original funky que da título al álbum, "Every Day Of Your Life", construido alrededor de un sabio mensaje lírico (cada día de tu vida), a un agitado "Down In The Valley", o a la confección exquisitamente personal del blues lento "Strange Things Happening"; hasta la enégica, "I Need You So Bad", Jimmy nunca es menos que magistral.

Pocos músicos de blues contemporáneos son tan irresistibles cuando tocan en tono menor, como se puede constatar en su trabajo con un toque tan personal en el clásico "Somebody Loan Me A Dime" de Fenton Robinson. "My Ring", otro original destacado, se convierte en un movido reggae (con una letra envolvente que mantiene su estilo y sello característico). Johnson se sienta al piano para interpretar en solitario un tema honesto de Bobby "Blue" Bland, "Lead Me On", pieza que cierra el álbum de una manera profundamente conmovedora.

Lo curioso es que Jimmy se convirtió en guitarrista de blues de tiempo completo hasta mediados de la década de 1970. Antes de eso, estaba principalmente inmerso en el R&B. Jimmy nació en Holly Springs, Mississippi, creció junto con otra luminaria de blues, Matt Murphy. Johnson dice… "*Tomé una guitarra porque Murphy tocaba la guitarra*", dice. Sonidos sagrados y seculares compitieron con su atención. "*Mi primera vez que canté frente a una audiencia, fue cantando góspel*", señala Jimmy. "*Mi tío tenía una Victrola, a la que había que darle cuerda para que funcionara, con ella pude escuchar a John Lee Hooker, Arthur "Big Boy" Crudup, y a Sonny Boy Williamson*".

Interesantes acotaciones al margen del extraordinario álbum, que empieza a ser bien reconocido. Por el momento, está nominado a los premios de la revista Blues Blast Magazine, en la categoría de “Mejor Álbum Tradicional”. Mi voto está con él, ya que me parece un álbum redondito, aunque con sólo 9 tracks, se demuestra su valía en cada uno de ellos, destacándose, indudablemente, la admirable participación de Johnson, dejando a segundo termino su edad. Su energía es sorprendente, pude constatarlo muy de cerquita en su brillante participación en el Festival de Blues de Chicago 2019. Mis favoritas: I Need You So Bad, Rattlesnake, Somebody Loan Me A Dime, y Lead Me On.

Jimmy Johnson 91 birthday party at B.L.U.E.S
https://youtu.be/Iuqz8KcV-2Y

Linsey Alexander: Live At Rosa´s. (15 de mayo 2020)
Además de ser un verdadero músico de blues, Linsey Alexander, es un gran artista y un mentor para muchos. Ya tenía tres álbumes en Delmark. Este cuarto fue grabado durante dos presentaciones en vivo en el legendario club de blues de Chicago, Rosa’s Lounge. El célebre disco "All Your Love, I Miss Loving: Live at the Wise Fool’s Pub Chicago" (DE-781) de Otis Rush fue la referencia de Delmark, para la producción del nuevo proyecto de Linsey. El álbum en vivo de Otis representa un excelente ejemplo, donde se captura en vivo el blues.

De esa manera, para el nuevo álbum en vivo de Linsey "Linsey Alexander: Live at Rosa's", el equipo de productores de Delmark: Julia Miller, Elbio Barilari y Steve Wagner, consiguieron capturar un gran sonido moderno con un concepto clásico, enérgico y cálido que transmite lo que Linsey y su banda desencadenan en el escenario. Continuando con el tradicional legado de Delmark al lograr excelentes grabaciones en vivo. Este álbum es un momento importante en la carrera de Linsey Alexander.

¿El grupo?… Linsey Alexander: voz y guitarra; Sergei Androshin: guitarra; Roosevelt Purifoy: teclados; Ron Simmons: bajo; “Big” Ray Stewart: batería. Lista de canciones: 1. Please Love Me (King/Bihari); 2. My Days Are So Long (Alexander); 3. Have You Ever Loved A Woman (Myles); 4. I Got A Woman (Alexander); 5. Goin’ Out Walkin’ (Alexander); 6. Somethin’ ‘Bout ‘Cha (Latimore); 7. Snowing In Chicago (Alexander); 8. Ships On The Ocean (Blakemore); 9. Going Back To My Old Time Used To Be (Alexander).

El inicio del concierto es enérgico, *Please Love Me*, de B.B. King en una versión al puro estilo del Blues de Chicago, enmarca la fiesta musical que se mantiene a lo largo de la noche. *My Days Are So Long*, dice Linsey que sus días le resultan muy largos, y seguramente muy placenteros, ya que lo remarca con este tema original muy alegre y rítmico. El blues lento hace su aparición, en esta extraordinaria versión particular a la clásica consentida de Freddy King, *Have You Ever Loved A Woman*, ¡sensacional!

I Got a Woman, mantiene el buen humor en escena con este tema sencillo y carismático. Da paso de inmediato a otra pieza original: *Goin' Out Walkin'*, con la que Linsey camina con firmeza, en cada nota de su guitarra, por esas rutas del blues de Chicago. De Latimore, *Somethin' 'Bout 'Cha*, una balada blues, con pasajes de reggae, muy contemporánea que contiene un tratamiento adecuado, y que la convierte en una pieza esencial durante el concierto.

Snowing In Chicago, una tonada muy personal que describe su visión de un Chicago invernal, su fino requinteo adorna de manera exquisita la historia de la canción. *Ships On The Ocean,* una delicia de blues lento que muestra a un Linsey en su verdadera zona de confort. Extraordinaria interpretación de un tema favorito de Junior Wells, para preparar el gran final de la obra. *Going Back To My Old Time Used To Be*, una buena pieza rítmica con tintes funky, ha preparado Alexander para cerrar el disco.

Este es un álbum de gran calidad, también nominado a los premios de la revista Blues Blast Magazine, en la categoría de "Mejor Álbum en Vivo". Mis favoritas: My Days Are So Long, Have You Ever Loved A Woman y Ships On The Ocean.

Linsey Alexander Band - Live from Rosa's Lounge
https://youtu.be/3LMZK3Jbn7w

Johnny Burgin: Live (2 de agosto de 2019)
La descripción de este espectacular disco en vivo la hace en el presskit el mismo autor, me refiero a Johnny Burgin, quien, a partir de una reciente colaboración con nosotros, hemos comenzado una interesante amistad a distancia, con un bien común, llevar nuestro mensaje de blues a todos los lugares posible. Pues bien veamos que nos dice Burgin al respecto de este disco de reciente publicación.

"*Lo mío siempre ha sido la música en vivo. Ir a espectáculos, reservar espectáculos, presentarme en espectáculos. Tocar con los mejores músicos que se pudiera. Más que nada, me encanta la sensación de subir a mi camioneta y viajar. Pero más todavía, una vez que llego, me agrada la sensación de cautivarlos.*

Habían pasado casi 20 años desde mi último CD en vivo. El, 'More Real Folk Blues Live', fue totalmente Chicago en todos los sentidos, cuando regresé a vivir a Chicago, era como Navidad para mí todos los días. Era el resultado de ver y tocar con grandes bluesistas todo el tiempo; artistas como: Eddie C. Campbell, Tail Dragger, Sam Lay, Eddie Taylor Jr., Jimmy Dawkins, Eddie Shaw, Little Arthur Duncan, Jimmy Burns, Big Smokey Smothers, L.V. Banks, Eddy Clearwater y muchos otros. Resultó una grabación con un gran aprendizaje, los amables músicos que colaboraron, vinieron a Chicago de varias partes del mundo.

Aunque ese aprendizaje terminó hace algún tiempo, he comenzado otro viaje que me ha llevado de costa a costa por los Estados Unidos y por el mundo, por toda Europa, por Rusia, Japón y más allá. En las grabaciones en vivo a menudo solo se repiten canciones clásicas por máquinas bien engrasadas. Pero esta sesión en vivo es exactamente lo opuesto.

Ofrece catorce temas, doce originales completamente nuevos hechos por artistas que regularmente no tocan juntos, interpretadas para un público de fans que se encontraba como en su propia casa. Sólo tuvimos una noche para lograrlo, lo que hizo que esta grabación fuera una locura, pero emocionante, una actuación de alto calibre. Las millas recorridas y la claridad musical que he obtenido con mis compañeros de banda de la costa Oeste, el bajista Chris Matheos, y el baterista, Steve Dougherty, me dieron la confianza para atreverme a esta sesión de vida o muerte.

Cuento con invitados especiales como, la leyenda del blues: Charlie Musselwhite en la armónica, quien en el tema "California Blues", logró obtener un punto culminante. El resultado final es un repertorio de blues puro, fresco y original, lleno de energía viva. La leyenda del sax del Chicago Blues, Eddie Shaw, me dijo una vez… 'Se necesitan 20 años para convertirte en un bluesman'. Y aquí estoy, listo para tocar mi blues para ti".

¿La banda?... Johnny Burgin: voz y guitarra; Aki Kumar: armónica y percusiones; Kid Andersen: guitarra y piano; Chris Matheos: bajo; Steve Dougherty: batería; Rae Gordon: voz (tracks 6-9); Charlie Musselwhite: armónica (tracks 11-13); Nancy Wright: sax (tracks 6, 8-10, 14). Lista de canciones: 1. You Got To Make A Change; 2. Can't Make It Blues; 3. She Gave Me The Slip; 4. You're My Trinket; 5. The Leading Brand; 6. I Got To Find Me A Woman; 7. Late Night Date Night; 8. You Took The Bait; 9. Daddy's Got The Personal Touch; 10. Louisiana Walk; 11. Blues Falling; 12. California Blues; 13. When The Bluesman Comes To Town; 14. Jody's Jazz.

Este es un álbum de blues muy auténtico, grabado en el Redwood Café, en Cotati, CA, el 5 de enero de 2019; nominado a los premios de la revista Blues Blast Magazine, en la categoría de "Mejor Álbum en Vivo". Y a quién le otorgado mi voto personal, por cierto. Mis favoritas: *You Got To Make A Change,* con un inicio enérgico que de inmediato dicta el camino por el que transitará el concierto; *You're My Trinket*, blues de Chicago en toda la extensión de la palabra; *The Leading Brand,* un instrumental sencillamente delicioso; *You Took The Bait*, la banda en todo su esplendor; *Louisiana Walk*, otro instrumental con un candente y sabroso mood; *California Blues*, la genial participación de Charlie en la armónica, le da un plus esencial al álbum. Casi para el gran final aparece, *When The Bluesman Comes To Town*, un destacado blues lento altamente disfrutable.

Johnny Burgin con Charlie Musselwhite – Chicago Blues
https://youtu.be/Gkoq3tfo2g4

Dave Specter: Blues From The Inside Out. (16 de octubre de 2019)

Este álbum es el proyecto más relevante de los 35 años de carrera de Dave Specter. Con su debut como vocalista, el disco es una celebración emotiva y adecuada de blues, soul, jazz, funk y góspel. Estos son buenos momentos para escuchar a Specter, un artista en evolución que aprovecha el crecimiento y el descubrimiento.

Dave describe algunos conceptos de esta novedad de la siguiente manera… "*Siempre estaba contento enfocándome en la guitarra como mi instrumento y no en mi voz como músico. He trabajado toda mi carrera en el arte de respaldar a cantantes y escribir o tocar instrumentales y nunca sentí el deseo de cantar hasta hace poco.*

La gente siempre ha dicho cosas bonitas sobre mi voz cuando estoy presentando un programa o haciendo mi podcast (Blues From The Inside Out). Me estoy inspirando para escribir más canciones, y cantarlas, ya que honestamente me siento más cómodo cantando mis propias palabras que las de otra persona. Tengo muchas ganas de ver hasta dónde me lleva este camino".

El disco tiene como invitado en la guitarra a Jorma Kaukonen de Jefferson Airplane/Hot Tuna, quien también coescribió una de las 12 canciones originales del álbum. Specter escribió un edificante himno pare el alma y para el cambio, "March Through the Darkness", se sumerge profundamente en los ritmos inspirados en Meters de los Neville Brothers con el instrumental "Sanctifunkious" y canta en la canción que da título al álbum. Además de Kaukonen, Specter reclutó a la sección de metales, Liquid Soul con sede en Chicago y al as de la percusión latina, Rubén Álvarez, cada uno tocando en tres pistas de la obra.

Los músicos en el álbum: Dave Specter: guitarra, voz en tracks 1, 5, 6; Jorma Kaukonen: guitarra en tracks 5, 8; Brother John Kattke: piano, órgano, voz en tracks 2, 3, 8, 9; Harlan Terson: bajo; Marty Binder: batería; David Thompson: coros en tracks 2, 3, 5, 9; Tad Robinson 2, 3, 5, 9; Rubén Álvarez: percusiones en tracks 2, 7, 9; Mars Williams: sax tenor en tracks 2, 8, 10; John Janowiak: trombón en tracks 2, 8, 10; Ron Haynes: trompeta en tracks 2, 8, 10; Sarah Marie Young: voz en track 11; Bill Brichta: guitarra acústica en track 11.

Lista de canciones: 1. Blues From The Inside Out; 2. Ponchatoula Way; 3. March Through The Darkness; 4. Sanctifunkious; 5. How Low Can One Man Go?; 6. Asking For A Friend; 7. Minor Shout; 8. The Blues Ain't Nothing; 9. Opposites Attract; 10. Soul Drop; 11. Wave's Gonna Come; 12. String Chillin'.

Interesante álbum de blues-jazz contemporáneo, con tintes de funk, que resulta un delicioso paseo musical por los confines del espectro sonoro. Mis favoritas: *Blues From The Inside Out*, que contiene mucho de la filosofía orientada al camino del álbum por el que Dave desea que circulemos; tanto en lo musical como en lo lírico. *March Through The Darkness,* una estupenda canción con todo un tema de actualidad.

How Low Can One Man Go?, una pieza ciertamente no tan convencional musicalmente, que le permite a Specter experimentar un poco más hacia el jazz. *Minor Shout*, un bello instrumental impregnado con sabor de jazz latino, y con una excelente participación de Kattke en el órgano. El jazz sigue empapando los tracks de este disco, *The Blues Ain't Nothing*, no es la excepción. *String Chillin'*, instrumental interesante que da cierre a un buen álbum, muy fino y poco convencional.

Dave Specter - March Through The Darkness
https://youtu.be/-K3zyCJBUWE

Lado B

Bob Koester, Delmark Records y el Blues

Juan Carlos Oblea

Bob Koester

Robert Gregg Koester nació el 30 de octubre de 1932 en Wichita, KS. Descubrió el jazz y el blues cuando era adolescente, asistió a tantos espectáculos locales en vivo como pudo y comenzó a recopilar discos clásicos de 78 rpm mientras aún estaba en la escuela secundaria. Cuando Koester era un niño, la música popular estaba en los lanzamientos de la moda de Big Band. Pasaba las tardes escuchando a Fats Waller, Zutty Singleton, Barney Bigard y Coleman Hawkins en la radio. Cuando era adolescente, Koester buscó actuaciones en vivo en cualquier lugar donde pudiera atraparlos.

A los catorce años fue testigo de un concierto de Count Basie, Jimmy Rushing e Illinois Jacquet. La búsqueda de artistas como estos se convirtió en una pasión. Los fanáticos del jazz comienzan a comprar discos de blues porque Louie Armstrong tocó en un disco de Bessie Smith, Coleman Hawkins en uno de Ida Cox, etcétera. Debido a la mezcla entre los dos géneros, Koester comenzó a cambiar un disco por otro. Este fue el comienzo de un agudo sentido comercial. Desarrolló serias habilidades mientras buscaba grabaciones agotadas. Pero la inclinación por la música no era su único amor, también le apasionaba el cine.

En un intento por ampliar sus habilidades comerciales, basó su plan educativo en consecuencia se matriculó en la Universidad de St. Louis para estudiar cinematografía y negocios; más tarde iría a la UCLA o USC para sus programas de cinematografía. Koester comenzó a vender música en su dormitorio y se unió a un club de jazz recién formado que se jactaba como miembros de algunos de los músicos más talentosos en y alrededor del área de St. Louis.

Por desgracia, el atractivo de la música y una reunión casual le dieron al plan de su vida un giro que sólo el destino puede ofrecer, pues conoce a Ron Fister quien coleccionaba música pop de los años treinta y cuarenta, pero también amaba a Ellington, Billie Holiday y Mildred Bailey, tres de los favoritos de todos los tiempos de Koester. Este encuentro provocó el comienzo de K&F Sales, la primera tienda de discos de Koester que posteriormente se convertiría en la tienda de discos, Blue Note. Después de casi un año, él y Fister descubrieron que se estaban moviendo en dos direcciones musicales diferentes. Acordaron dividir el inventario y Koester se mudó a una nueva ubicación en las calles Delmar y Oliver. Fue en este asentamiento que comenzó **Delmar Records**.

En 1953, a la edad de 21 años, Koester grabó a Windy City Six, un grupo de jazz clásico con sede en St. Louis. La progresión había comenzado. Poco después de esa primera grabación, Koester y un amigo organizaron una búsqueda de músicos de los años 20 y 30 viviendo en St. Louis. La búsqueda arrojó algunos de los mejores blueses jamás registrados. Maestros de blues como Speckled Red, Big Joe Williams y JD Short fueron grabados por la pequeña compañía discográfica. Con este bloque de artistas, Delmar obtuvo reconocimiento y rápidamente se ganó el respeto en la industria discográfica. Pero el éxito nunca es fácil. Después de sacar solo tres LPs, la tragedia golpeó a la pequeña empresa.

Koester aprovechó al máximo la desaparición del formato de 10 pulgadas yendo alrededor y comprándolos a todos los distribuidores locales a un dólar por pieza y vendiéndolos a precio regular con las ganancias que pudo recuperar sus pérdidas y continuar grabando. Debido a su experiencia como comprador de discos, Koester entendió el valor de la música que había sido grabada pero no emitida, o las grabaciones que estaban agotadas. A través de sus muchas conexiones, adquirió algunas grabaciones maestras muy importantes.

Koester adquirió grabaciones de sesiones Parkway de Little Walter y Muddy Waters. Estas sesiones fueron grabadas antes de que Walter estuviera con el sello Chess. Las grabaciones que adquirió incluyen a Lonnie Brooks, Carey Bell, Sunnyland Slim, Jimmy Reed, Magic Slim y Jimmy Rogers.

Las adquisiciones fueron parte importante de Delmar; le dieron a la compañía una cierta libertad financiera y le permitieron continuar grabando artistas de su elección. Fue la perspectiva de comprar a los maestros de Paramount lo que llevó a Koester a Chicago. Era una perspectiva muy emocionante; todo Ma Rainey, todo Blind Lemmon, Louis, Dodds, etc. etc. Esa fue probablemente la razón principal por la que fué a Chicago.

En agosto de 1958 llegó a Chicago y se instaló en el edificio de la catedral en la avenida Wabash. Esta ubicación no fue satisfactoria y el negocio no despegó. Koester comenzó a buscar otro lugar. Un amigo le prestó el dinero para la compra de Seymour's Jazz Mart, ubicado en el edificio de la Universidad Roosevelt. Seymour Schwartz, un compositor y trompetista fue el dueño anterior que quería dedicar más tiempo a su música, por lo que se la vendió a Koester.

Delmark Records (ahora sí con k al final), disfrutó de este arrendamiento hasta 1963, cuando las renovaciones en el edificio Roosevelt hicieron que la empresa se mudara. Delmark lo hizo rápidamente a la Grand Avenue y se instaló aquí hasta que, una vez más, la ubicación se volvió insatisfactoria. A principios de la década de 1970, los archivos de cinta de la compañía crecían a un ritmo acelerado y el espacio era limitado. El único empleado de Koester en ese momento era, Bruce Iglauer, ahora propietario de Alligator Records.

La floreciente compañía discográfica fue nuevamente desarraigada, pero esta vez Koester tenía un plan maestro. Estaba decidido a encontrar un terreno estable. Koester lo pensó mucho tiempo, y finalmente tomó la decisión de utilizar los ahorros de su vida y hacer un pago inicial en el edificio en 4243 N. Lincoln Avenue. Este movimiento fue muy diferente a los demás. En lugar de arrojar todos sus huevos a una canasta, los dividió. Utilizando el edificio recién comprado como las oficinas de Delmark. Fue entonces cuando la ubicación de Grand Avenue fue bautizada como The Jazz Record Mart. Con su inventario a cuestas hizo la transición.

Delmark Records ha tenido una presencia hegemónica dentro de la industria del blues. Es conocido en todo el mundo por los verdaderos fanáticos del blues, así como por los navegadores del género. Algunos de los blueses más prolíficos jamás grabados han surgido como resultado directo de las sesiones de Delmark. Durante las últimas cuatro décadas, la compañía discográfica ha capturado en vinil, cintas y, recientemente, en CD, la rara esencia del blues.

Dentro de los estilos tradicionalmente sólidos del género, Delmark ha acumulado una gran cantidad de material recientemente lanzado y reeditado. Finalmente, en el mes de mayo del 2018, Delmark fue vendida a una pareja de músicos de Chicago de nombres: Julia A. Miller y Elbio Barilari. En el año de 1996, Bob Koester fue incluido en el salón de la fama del Blues.

Hoodoo Man Blues: Junior Wells' Chicago Blues Band

Koester era capaz de capturar el verdadero sentimiento de los artistas debido a su genuino afecto por ellos y su música. Uno de los pasatiempos favoritos de Koester era salir y escuchar música. Un club en particular que frecuentaba era el Theresa's en el lado oeste de Chicago, donde normalmente se presentaba Junior Wells. Wells y Koester establecieron una amistad y de ella surgieron varios éxitos, incluido el Hoodoo Man Blues, el álbum más vendido registrado por Delmark.

Wells recordaba vívidamente cuando Koester le pidió que grabara en su sello. "*Bob vino a los clubes donde estaba tocando. Entró, me escuchó y me preguntó si estaría interesado en hacer algunas grabaciones. Le dije: no sé. En este momento no estoy bajo contrato con cualquiera. Así que decidimos que lo intentaríamos. Había hecho cosas con otras personas, pero no estaba obteniendo lo que quería de ellas.*

Así que, para mí, estar realmente apegado a Bob fue agradable. Él siempre me dio lo que me gustó, que era la libertad en el estudio. Todo lo que hice estuvo bien. No trató de decirme esto y aquello allí, como muchos estudios o compañías discográficas en las que entraba".

A la luz de la libertad de movimiento que Koester le dio a Wells, pudo volver a grabar Hoodoo Man Blues. Originalmente grabado en 78 para otro sello, fue destruido por un disc jockey iracundo. A Wells le dolió tanto que no quería volver a grabar esa canción en particular. Koester, usando la astucia y el coraje, hizo posible liberar el gran éxito. Wells se retractó de aquella decisión.

"*Cuando hice esto en particular para Bob, me pidió que hiciera Hoodoo Man y yo dije: '¡No! No quiero volver a hacer esa melodía'. Él dijo: 'Solo pruébalo', dije 'No' enojándome, '¡No quiero probarlo!' Entonces, Buddy Guy y yo estábamos grabando y jugando mientras esperábamos que se juntaran. Buddy dijo: 'Prueba esto Jr.' Él comenzó a tocar y yo comencé a cantarlo. Ni siquiera sabía que Bob realmente lo había grabado. Entonces, después de que terminamos de hacer las otras cosas, Bob dijo: "Jr., ¿puedo tocarte algo?*

Quiero que lo hagas. escucha esto.' Él dijo: "Espero que no te enojes conmigo". Y yo dije: 'No, No me voy a enojar contigo. Entonces lo reprodujo y dijo: '¿Qué piensas?' Le dije: "Me gusta". Tenía esa cosa que no tenía en la primera grabación cuando la hice. Sonaba muy bien. Nunca hubiera pensado que hubiera sido el LP número uno durante todos estos años. Eso me enorgullece. Me alegra que me lo haya metido a escondidas".

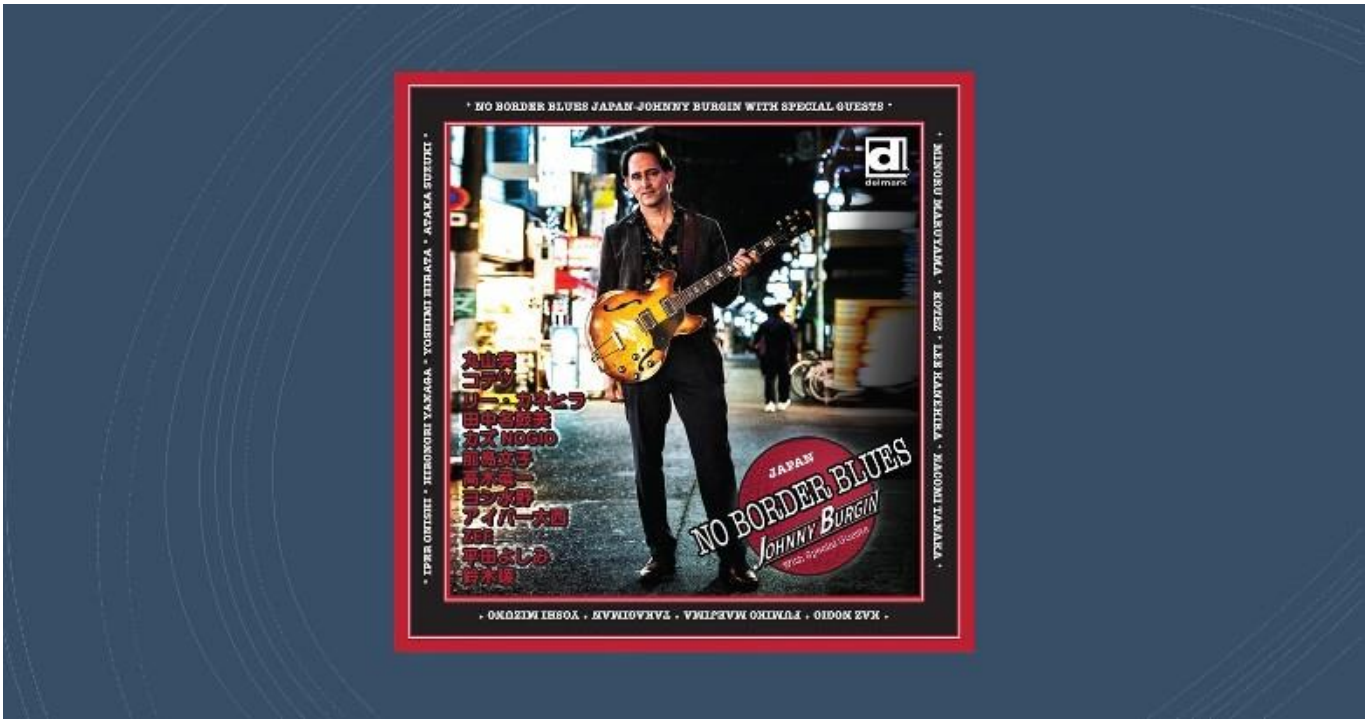
Wells es de la generación más antigua del blues y, aunque Koester prefería un sonido tradicional más antiguo, no cerró los ojos a los músicos más jóvenes que tenían esa sensación. Es conforme en la forma en que se siente acerca de los artistas que elige. Busca una cualidad particular y se inclina hacia el sonido más habitual del blues.

Dave Specter, uno de los artistas más nuevos de Delmark, explica que, aunque es de una generación más joven, su estilo de música era lo que Koester buscaba en un artista de grabación. "*Tocamos los estilos más tradicionales de Chicago Blues y West Coast blues, y esa es una de las cosas que Bob Koester buscó principalmente en sus artistas y en las personas que grabó"*.

Bla Ble Bli Blo Blues

No Border Blues Japan

Octavio Espinosa Cabrera



En el último tercio del pasado siglo XX leyendas del blues como: **Otis Rush, Jimmy Dawkins, Eddie Taylor** y muchos más, emprendieron giras por Japón, mismas que dejaron una huella importante y generaron un movimiento de músicos japoneses apasionados por escuchar y tocar blues. Pero, eso fue sólo el principio, estas giras impulsaron el interés por escuchar blues hecho en Japón, los músicos japoneses herederos de la influencia dejada por las giras de esas leyendas del blues asimilaron la enseñanza y, en una de tantas en el año 1996 ***Johnny Burgin*** visitó Japón.

Así, se produjo un afortunado intercambio de experiencias y emociones con tres generaciones de hombres y mujeres, que fueron autoformándose, durante poco más de 40 años y produjeron un movimiento muy consistente de **Blues Hecho en Japón,** este intercambio rindió frutos que, en algunos casos, motivaron la migración a Chicago para aprender e integrarse, en muchos casos, a las bandas más prestigiadas del medio del blues en la Ciudad de los Vientos.

Por otra parte, en 2019, lo mejor de la escena del Blues de Japón fue convocado para participar en esta grabación, hombres y mujeres, músicos profesionales que han dedicado años a su formación en el blues, oriundos de diferentes ciudades Osaka, Kobe, Tokio y muchas otras, en donde el interés y la actividad están vivos y creando. Destacan notablemente, las mujeres, **Lee (Rie) Kanehira**, piano y voz; **Fumiko Maejima** y **Ataka Suzuki** en las baterías; **Yoshimi Hirata**, bajo; y la extraordinaria **Nacomi Tanaka** en la guitarra y voz; todas ellas excelentes artistas en todo lo que hacen, la recomendación es: ¡no se las pierdan! Escucharlas es una experiencia muy gratificante.

Johnny Burgin & Special Guests - No Border Blues Japan

La mayoría de los cortes en este CD son estándares del blues de Chicago por lo que no podré extenderme mucho en la descripción de cada rola; pero, escúchenlo detenidamente y encontrarán otras ¡muy agradables sorpresas!

01: One Day You're Gonna Get Lucky (Carey Bell). Johnny Burgin: guitarra y voz; Yoshi Mizuno: guitarra; Iper Onishi: armónica; Takagiman: batería; Hironori "Zee" Yanaga: bajo. Es una estructura básica de blues de Chicago en la que los solos de Onishi en la armónica y Mizuno en la guitarra, no desmerecen en el modo de una canción compuesta en Chicago.

02: Sunnyland (James/Josea). Johnny Burgin: guitarra y voz; Yoshimi Hirata: bajo; Lee Kanehira: piano; Yoshi Mizuno: guitarra; Kaz Nogio: armónica; Takagiman: batería. Blues lento, con un fondo de armónica y piano delicadamente acoplados, Kanehira con una gran influencia del estilo Chicago soporta firmemente la base de la canción, el solo de Nogio es dramático y pausado, dejando fluir sus emociones.

03: So Crazy About You (Tampa Red). Johnny Burgin: guitarra; Lee Kanehira: piano y voz; Kaz Nogio: armónica y voz; Hironori "Zee" Yanaga: bajo. Un dueto notable de voces entre Kanehira y Nogio, la batería, ausente, es cubierta por el bajo y el piano quienes mantienen el ritmo de la canción, Burgin en el *slide* es preciso y va alternándose con la armónica de Nogio, los solos son brillantes.

04: Hurry Up Baby (Johnny Burgin). Johnny Burgin: guitarra; Yoshimi Hirata: bajo; Fumiko Maejima: batería; Nacomi Tanaka: guitarra y voz. En esta vibrante y briosa composición de Johnny Burgin, tenemos la oportunidad de comprobar porque Nacomi Tanaka es considerada la frontwoman más destacada de Japón. Originaria de Kobe, posee una voz firme, cálida y potente que llama innegablemente, la atención. El solo de Burgin es atractivo en donde, al fin su propia canción, destaca su técnica y sus tablas a la hora de tocar la guitarra. Altamente recomendable que pongan atención a la firmeza y cadencia de Fumiko Maejima, quien impone enjundia femenina a la hora de marcar el ritmo pegándole a los cueros.

05: Pumpkin's Boogie (Kanehira/Kunze). Johnny Burgin: guitarra; Lee Kanehira: piano y voz; Kotez: armónica; Ataka Suzuki: batería; Hironori "Zee" Yanaga: bajo. Bueno… también en Japón hace aire y el botón de muestra lo pone Lee Kanehira, con su composición a propósito de una “gata”, muy seductora. Por cierto, es notable su conocimiento del piano de Chicago con una reconocida influencia de Pinetop Perkins, Memphis Slim y Otis Span. Presenta este boogie, al cual lo complementa de manera espectacular Kotez en la armónica, que recuerda indudablemente a Walter Horton. En mi opinión es una de las pistas más destacadas del CD.

She’s a real cool cat pumpkin is her name…
It’s pumkin’s boogie
It’s pumkin’s boogie
It’s pumkin’s boogie
It’s pumkin’s boogie

06: I Just Keep Loving Her ‘Mada Sukinanda’ (Walter Jacobs). Johnny Burgin: guitarra; Lee Kanehira: piano y voz; Kotez: voz y armónica. Esta pista es asombrosa, Kotez y Lee Kanehira hacen una grandiosa versión que es un homenaje a Little Walter, sobre la base de la canción original, Kotez hace su propia versión ¡en japones! Mada Sukinanda, con el soporte de la guitarra de Burgin, el ritmo firme y preciso del piano, logran una versión respetuosa y alegre. ¡Es una sorpresa refrescante digna de escucharse una y otra vez!

Fumiko Maejima - Lee “Rie” Kanehira

07: Rattlesnake (John Brim). Johnny Burgin: guitarra y voz; Yoshi Mizuno: guitarra; Iper Onishi: armónica; Takagiman: batería; Hironori "Zee" Yanaga: bajo. Con una letra que evoca *Houndog,* el éxito de Big Mama Thornton, (*You ain’t nothin’ but a rattlesnake),* donde el formato y cadencia son muy semejantes, y las intervenciones de cada uno de los músicos. Es una rola equilibrada, bien integrada, redondita. Destacan los solos, muy bien elaborados y con excelente técnica.

08: Old School Player (Johnny Burgin). Johnny Burgin: guitarra y voz; Yoshi Mizuno: guitarra; Iper Onishi: armónica; Takagiman: batería: Hironori "Zee" Yanaga: bajo. Con la misma alineación de la canción anterior, Johnny Burgin se da gusto interpretando un blues compuesto por él. Lo destacable es el estilo de Mizuno, es altamente recomendable seguirlo ya que posee una excelente técnica, Iper Onishi, no se queda atrás con su intervención en la armónica, **Burgin no** podía dejar de poner su marca, en el tercer solo se aprecia el estilo de Mister Burgin.

09: Two Telephones (Bridge/Redd/Thompson). Johnny Burgin: guitarra y voz; Stephen Dougherty: batería; Minoru Maruyama: guitarra; Chris Matheos: bajo; Iper Onishi: armónica. Esta es la única pista que no fue grabada en Japón, se realizó en los Estudios Delmark, la razón es que Minoru Maruyama radica precisamente en Chicago, ciudad a la que emigró para poder aprender de las estrellas del blues; y lo hizo tan bien, que actualmente toca con las mejores bandas y participa en proyectos importantes del movimiento de blues en esta ciudad del estado de Illinois, su guitarra destaca por la técnica y el estilo, al cual Maruyama ha asimilado de manera muy afortunada, hay que prestar atención a sus solos.

10: Samurai Harp Attack (Onishi/Nogio/Kotez). Johnny Burgin: guitarra; Yoshi Mizuno: guitarra; Yoshimi Hirata: bajo; Lee Kanehira: piano; Kotez: armónica; Kaz Nogio: armónica; Iper Onishi: armónica; Takagiman: batería; Hironori "Zee" Yanaga: bajo. Billy Branch, Junior Wells, Carey Bell y James Cotton, son enaltecidos en esta agradecida composición colectiva de los armonicistas del disco, a propósito del legendario disco *Harp Attack*, es un homenaje bien elaborado, equilibrado, que sin ser de cadencia intensa es rítmicamente acogedor, la alternancia de estilos en la armónica durante los solos tiene una agradable continuidad entre cada uno de los ejecutantes. Hay que llamar la atención en el dialogo que sostienen los armonicistas, durante el puente, que, a manera de respetuoso reconocimiento a sus ídolos y modelos, recuerda al mismo dialogo que Branch, Wells, Bell y Cotton mantienen durante la grabación de *New Kid on the Block,* en el disco mencionado arriba.

Nakomi Tanaka y Fumiko Maejima - Kotez

11: Sweet Home Osaka (Robert Johnson/Johnny Burgin). Johnny Burgin: guitarra y voz; Lee Kanehira: piano; Kotez: voz; Nacomi Tanaka: voz; Yoshi Mizuno: guitarra; Kaz Nogio: armónica; Iper Onishi: armónica; Ataka Suzuki: batería; Hironori "Zee" Yanaga: bajo. El gran final del disco reúne a los principales participantes de las sesiones y tomando como pretexto el clásico de Robert Johnson, Sweet Home Chicago, estos extraordinarios y puristas bluesistas japoneses rinden homenaje uno por uno a sus ciudades natales: Osaka, Tokio, Kobe, por ejemplo. Es la melodía más libre y fluida del disco, se puede apreciar la alegría de haber participado en un proyecto ambicioso y exitoso. Están felices, todos. Es otro tema imperdible, cierran con todo.

Entrevista con Johnny Burgin

¡Como cereza del pastel!, sólo que esta cereza es del tamaño de un melón, Johnny Burgin, gentilmente, accedió a contestar unas breves preguntas que nos darán un panorama más amplio de cómo se hizo: *No Border Blues Japan*.

Octavio. ¿Cuál fue la mayor dificultad para lograr esta grabación?

Johnny. Hay que prestar gran atención al lenguaje y a las diferencias culturales. Aprender a construir un equipo al estilo japonés, va en contra de la lógica de la mayoría de los norteamericanos.

Octavio. ¿Cuál fue la mayor satisfacción o el momento más feliz durante la creación de No Border Blues? (NBB)

Johnny. ¡"Sweet Home Osaka" fue el momento de una real felicidad colectiva! Grabada después de nueve horas de arduo trabajo, en un estudio bastante caldeado, fue el momento de la liberación de la tensión y el reconocimiento a las contribuciones de todo el grupo.

Octavio. ¿Esta experiencia te ha motivado para hacer más grabaciones similares?

Johnny. ¡SÍ! Esta experiencia me ha refrescado el alma. La dedicación y respuesta a la música de los japoneses fue una gran motivación para mí y mi compañera del blues, Stephanie Tice, quien fue la productora de NBB.

Octavio. ¿Tienes planes para realizar grabaciones con músicos de otros países?

Johnny. ¡SÍ!

Octavio. Así que podríamos esperar a oír algo como: ¿NBB Inglaterra, NBB Alemania, NBB Australia o NBB Argentina?
Johnny. Eso sería un privilegio. Nos encantaría hacer promoción del Blues original de todo el mundo, así como grandes versiones de clásicos del Blues.

Octavio. Hipotéticamente nos encantaría oír el NBB México. Podrías decirnos, desde la perspectiva de Chicago, ¿Cuáles serían los requerimientos para los músicos mexicanos, a fin de que participen en la grabación de una obra como NBB Japan?
Johnny. Me parece que el blues se difunde y se expresa de modo diferente en cada cultura. Sí fuera a México, sería más como un estudiante que como maestro.

Nos sentimos muy afortunados de haber tenido esta oportunidad de dialogar con el maestro Johnny Burgin, y de disfrutar su gentileza.

Por eso…
¡Arigato gozaimasu Johnny!
¡Eres chido!

Cultura Blues de visita

Johnny Burgin en Chicago

José Luis García Fernández

Johnny Burgin es un extraordinario guitarrista y armonicista de blues que llega a realizar hasta 250 espectáculos al año en Europa, Japón y de costa a costa en los Estados Unidos. Esta breve muestra de fotografías, fueron capturadas durante su presentación especial, como invitado de la banda de Charlie Musselwhite en la 36ª edición del Festival de Blues de Chicago, en el Jaz Prieztker Pavilion del Millennium Park, de Chicago, Ill; el viernes 7 de junio de 2019.

stival

Agenda

July 31, August 1 & 2, 6-8pm

youtube.com/ChicagoDCASE

For everyone missing the Chicago Blues Festival, check out these online featuring Blues Music in the Key of Chicago.

Promotional support by 93XRT

Friday, July 31, 6-8pm

Mike Wheeler

Guy King

Saturday, August 1, 6-8pm

Melody Angel

John Primer

Sunday, August 2, 6-8pm

Ivy Ford

Toronzo Cannon

Planeta Blues

Las mujeres tienen el Soul & el Blues

Michael Limnios

Tres damas que escribieron y continúan escribiendo su propio capítulo en el Soul, el Blues y en las Raíces de la historia de la música. Porque el alma, la mente y el corazón de la música tiene sensibilidad femenina.

Las entrevistas

Christine Ohlman

Mike. ¿Qué es lo que más extrañas hoy en día de la música y el sentimiento del pasado?
Christine. Creo que las cosas pasan tan rápido, que todo cambia. Para mí, en sólo diez días, la mayoría de mis shows desaparecieron o se cancelaron. Desde principios de marzo. Por lo tanto, ha sido muy impactante que algo que he hecho toda mi vida, al menos por muchos meses va a estar en espera. La actuación en vivo es lo mío, no estoy muy entusiasmada por ir a Facebook y hacer presentaciones en vivo ahí, ¿sabes a qué me refiero? He hecho algo de caridad, algo de YouTube para caridad, anuncios de servicio público como los llamamos en los Estados Unidos, eso ha sido muy agradable. Pero no preveo que tenga un Facebook en vivo (risas), así que estamos tratando de descubrir ahora en Estados Unidos, de varias maneras, una de ellas es esta idea sobre los autocinemas. En los próximos cuatro o cinco meses, aún podemos conectarnos con personas en vivo, porque eso es lo que creo que así será. No sé lo que se esté viendo al respecto, es difícil de decir.

Mike. ¿Cuáles son las líneas que conectan el legado de la música de raíz estadounidense hacia el góspel, al blues, a la americana, al folk, al soul y más allá?

Christine. Bueno, ¿sabes que soy musicóloga? Entonces, tengo mucha suerte de estar involucrada como dicen en las escenas musicales de Nueva Orleans, Nashville y en Muscle Shoals, Alabama. Tenía grupos de músicos, grupos de músicos de muy alto nivel en todos esos lugares y, por supuesto, en Nueva York, porque trabajo en Saturday Night Live con la cadena de televisión NBC. Estoy conectada en todos estos lugares que son tan importantes para el crecimiento de la música de raíz en Estados Unidos. Y tengo amigos en Memphis, aunque realmente no estoy tan conectada en Memphis. Por lo tanto, hay líneas por todo el lugar que conectan estos centros principales si pudiera llamarlos así, y estoy muy contenta de estar en el medio. Estuve en Nueva Orleans en enero y estoy programada para ir a Muscle Shoals en julio, espero poder hacerlo y es muy importante para mí trabajar con músicos en estas áreas, porque cada área tiene su propio sabor, así que tengo mucha suerte de poder ir allí y tener estos grandes músicos en cada ciudad.

Mike. Hagamos un viaje con una máquina del tiempo. ¿A dónde te gustaría ir?

Christine. A un par de lugares. A la plantación Dockery en Mississippi en los años 40, Muddy Waters estaba allí, Pop Staples vivía allí. Estos eran los tipos que estaban listos para mudarse río arriba a Chicago y toda esa escena, me hubiera encantado haber estado en el Delta en los años 40. Anteriormente no tanto, los 30 también fueron un momento interesante, pero a finales de los 40, principios de los 50, antes de partir y comenzar a subir por el río, Howlin' Wolf, Muddy Waters, todos ellos. Y hombre, me hubiera encantado haber estado en Muscle Shoals en los años 60, ver el comienzo de ese sonido evolucionando y todos los estudios donde trabajo ahora, todavía están allí y están activos.

Fama, Jackson Highway, todos siguen ahí, están abiertos y ahora he tenido el privilegio de ensayar en ellos, trabajar en ellos, pero me hubiera encantado haber estado allí, tal vez entre Muscle Shoals y Memphis, es solo alrededor de dos horas y media en coche, ir entre esos estudios y el Stax Studio en Memphis. Me hubiera gustado ser una mosca en la pared en todas esas hermosas sesiones. (riendo).

Mike. Un capítulo especial en tu carrera y en tu vida es, por supuesto, la banda Saturday Night Live. ¿Por qué crees que Saturday Night Live Band continúa teniendo tantos seguidores?

Christine. Bueno, porque están muy actualizados. Un año político es el mejor año para ellos y desde que Trump fue elegido presidente de los Estados Unidos, han estado muy involucrados, comentando sobre su administración y esperamos que regresemos a fines de septiembre, esperamos. También fueron la banda de apoyo el día de la nominación de Sarah Palin en su candidatura a la vicepresidencia. Eso es una cosa que es muy actual. Pero también, creo que siguen evolucionando, el elenco sigue cambiando, por lo que obtienen nuevos miembros y se les ocurren nuevos personajes. Eso se vuelve importante a medida que pasa el tiempo, llevo aquí 28 años, cada elenco ha tenido sus propios grandes personajes y pasan a la historia de la televisión. Y realmente creo que es por eso, porque son muy talentosos y, por lo tanto, no pueden volverse obsoletos.

Mike. Has conocido a muchos grandes músicos y personalidades. ¿Qué reuniones han sido las experiencias más importantes para ti?

Christine. Bueno, con el Dr. John, Mac Rebennack, hicimos conciertos en casa juntos, solo nosotros dos, para beneficiar a la Clínica de Músicos de Nueva Orleans, fue un gran regalo para mí. Conocer y trabajar con los Swampers en Muscle Shoals. Perdimos a Jimmy Johnson el año pasado, perdimos a Donnie Fritts, pero David Hood, Spooner Oldham, Roger Hawkins muy vivos, todos son amigos míos. Eso ha sido algo precioso para mí. Tuve la suerte de trabajar con personas, algunas de ellas se destacan más que otras por varias razones, sabes que trabajé con Irma Thomas en Nueva Orleans, solo porque adoraba su voz y me hice amiga de Candy Staton, quien es La reina del soul de Muscle Shoals. Esas mujeres son increíblemente amables conmigo, encantadoras conmigo, así que tuve suerte al respecto. Haber estado en el lugar correcto en el lugar correcto, supongo. Y ahora me pongo a trabajar con todos estos músicos históricos.

Mike. Como musicóloga, ¿cuáles son tus esperanzas y cuáles son tus miedos para el futuro de la música?

Christine. Mi mayor temor es por los lugares. Realmente no por los artistas, porque creo que ellos seguirán intentando crear, como puedan. Algunas personas están esperando mucho más de esta vida que yo. Creo que seguirán intentando crear. Y, por supuesto, porque ahora pueden llevar a cabo una sesión de grabación incluso a distancia, tal vez esto cause desconcierto entre ustedes. Pero con la grabación en línea ahora, se puede grabar en la sala de casa. Pero temo por los lugares, temo porque muchos en los Estados Unidos que no sirven comida, tuvieron que cerrar por completo. En los Estados Unidos, si eras un restaurante que tenía música, se te permitía permanecer abierto y ofrecer comida para llevar. Pero ahora, tuvieron que cerrar. Entonces, tengo mucho miedo de que un porcentaje de ellos nunca se vuelva a abrir y que haya por ello menos lugares.

Mike. ¿Cuál es el impacto de la música afroestadounidense en las implicaciones socioculturales?

Christine. Ahora, con el hip-hop, la música afroestadounidense ha tomado una vanguardia en la música popular estadounidense, porque el hip-hop ha afectado a tantos artistas diferentes de Justin Timberlake, que no todos son afroestadounidenses. Creo que los dos géneros que más prevalecen en los Estados Unidos ahora es la música country tal como existe ahora, creo que es solo una forma de rock and roll y hip hop. Entonces, la experiencia afroestadounidense casi no tiene relación con la música country.

La música country ha existido en su propia burbuja y parte de ella es maravillosa, pero la música afroestadounidense al principio creo que fue completamente responsable de relajar la cultura estadounidense. Fue enormemente responsable del derribo de la segregación, por un lado, solo por la forma en que las multitudes querían venir a ver música, siempre había multitudes mixtas, blancos y negros, y después de un tiempo solo intentaron detenerse para mantenerlos separados. Al sur y al norte nunca intentaron mantenerlos separados. Y eso creo que ha continuado. Pero diré que hoy, creo que en un concierto de hip-hop verás mucho menos mezcla de blancos y negros, serán casi completamente afroestadounidenses. Por lo tanto, es algo gracioso, se está regresando todo, pero sigue siendo el último paso en los Estados Unidos, que ya no haya más segregación por lo musical, la música ha sido tan responsable de eso. (Fotos de Christine Ohlman por Super 9 Studios).

Tracy Nelson

Mike. ¿Qué experiencias en la vida han propiciado ideas para tus canciones? ¿Qué caracteriza la filosofía musical de Tracy?

Tracy. En general, un corazón roto o el de otra persona, pero una vez encontré a un perro herido tirado a un lado de la carretera y lo llevé al veterinario que dijo que tenía que dormirlo. Cuando falleció, le di unas palmaditas en la cabeza y le dije: "Alguien te ama, viejo". Eso se convirtió en una canción completa sobre la necesidad y la búsqueda del amor. ¿Me gusta, me conmueve y lo creo?

Mike. ¿Cuál fue el mejor y el peor momento de tu carrera?
Tracy. El mejor, cantando en trío con Marcia Ball e Irma Thomas. Además, a principios de los años 60, cuando salía con Charlie Musselwhite, me llevó a ver a Muddy Waters al Peppers, en el lado sur de Chicago. Usé una identificación falsa para ingresar al club, tenía 19 años y la edad legal era 21. Cuando el portero estaba revisando mi identificación, apareció Otis Spann y Charlie comenzó a presentarme, me adelanté y le dije que me llamaba Marion, el nombre en la identificación que estaba usando. Luego nos unimos a Otis en una mesa con Muddy Waters por el amor de Dios. Charlie me presentó por mi nombre real y cuando Otis parecía confundido le explicamos que solo tenía 19 años, de ahí el nombre y la identificación falsos. Al siguiente set, Muddy se levantó y dijo: "Le dedico esta próxima canción a la mujer de Charlie", sucedió a mis 19. Todavía me da escalofrío escuchar esa canción.

Lo peor, no me gusta pensar en las cosas malas que me han sucedido. Ha habido muchos miembros de la banda borrachos y belicosos, los promotores me molestaron y/o me acosaron o me intimidaron. Queridos amigos y artistas drogándose, sin dejarse ayudar, no era bueno.

Mike. ¿Recuerdas algo gracioso de la grabación y los tiempos del show con Mother Earth?
Tracy. Estábamos en medio de la grabación de nuestro primer disco en San Francisco, cuando Albert Grossman, el famoso gerente de Janis Joplin y la mayoría de los otros grandes nombres de la época, entró en la sala de control, sin invitación, podría agregar. Travis, nuestro gerente, pensamos que podría estar viéndome como posible competencia para Janis. Tal vez. Mi perra Katie estaba acostada en el sofá a mi lado cuando me levanté para presentarme. Inmediatamente me di cuenta de que estaba vestido fastuoso e incongruente con un bonito traje, abrigo de pelo de camello y zapatos italianos muy elegantes. Me saludó brevemente y caminó hacia el sofá, empujó a Katie y se sentó. Katie, que estaba acostumbrada a ser la jefa de esa habitación, giró a mi lado, se sentó por un momento y luego regresó a donde estaba sentado Albert, vomitó sobre sus zapatos. Tuve que salir de la habitación, me dio mucha risa.

Mike. ¿Cuál es el mejor jam en el que has tocado? ¿Cuáles es algún concierto más memorable que has tenido?
Tracy. Al final de un festival en el sur de California, todos nos levantamos e hicimos un par de canciones juntos. Hay una foto y algunas imágenes en YouTube. De izquierda a derecha estoy yo, Eric Burdon, Buddy Miles, Jimi Hendrix y Lee Oskar. Bastante divertido La última vez que anduve en esos pasos.
El mencionado anteriormente, y uno con Bukka White en el Avelon en San Francisco. Además, en 1970, uno de los primeros conciertos que tocamos fuera de San Francisco fue un concierto contra la guerra en el Madison Square Garden. Estábamos en el cartel con Janis Joplin, Peter Paul y Mary, Jimi Hendrix, The Grateful Dead. Todos ellos eran artistas importantes en esa época. Fue formidable, fue la primera vez, y resultó muy emocionante.

Mike. ¿Qué encuentros han resultado las experiencias más importantes para ti?
Tracy. Conocer a Otis Spann, Muddy Waters, Big Walter Horton y Howlin' Wolf con Charlie; a Irma Thomas en una cabaña de Elks, en lo profundo de los pantanos de Louisiana. También conocí y trabajé con Scotty Moore, DJ Fontana, los Jordenaires, Pete Drake y Johnny Gimble cuando me mudé por primera vez a Nashville.

Mike. ¿Cuáles son las líneas que conectan el legado del blues con el soul, country y hasta con la música jazz y folk?
Tracy. Ciertamente hay un lazo entre el blues y la música country. Hank Williams, Jimmy Rodgers y Elvis se inspiraron en las viejas canciones de blues, o en los propios artistas. Y muchas de las canciones clásicas del país provienen de las viejas canciones populares de los Apalaches. El soul surgió del blues y las iglesias negras. El jazz evolucionó del blues a medida que los músicos se volvieron más meticulosos. Entonces, hay conexiones o paralelos a través del linaje de la música.

Mike. ¿Por qué piensas que el blues sigue generando devotos seguidores?
Tracy. Porque toca algo real en un mundo cada vez más superficial y no comunicativo. Facebook y Twitter van por el mínimo común denominador. El blues va directo al corazón.

Mike. ¿Cómo ha cambiado la música a lo largo de los años? ¿Crees en la existencia del verdadero blues rock hoy en día?
Tracy. El mío no ha cambiado mucho. Todavía amo el r&b, el blues y el góspel, lo que ahora puedo hacer, no creer en un grupo con dos mujeres que creen profundamente, sin sentirse completamente hipócritas. Blues rock ciertamente existe, pero en lo que respecta al blues real, tendría que decir que no. Lo que escucho en los festivales en estos días, apenas se parece a los intentos de lo que hacíamos aquella segunda generación en los años 60 y 70. Por eso hice mi más reciente disco, Victim of the Blues. Quería intentar sacar algo que recordara al menos marginalmente la música que escuché por primera vez en Chicago.

Mike. Hagamos un viaje con una máquina del tiempo. ¿A dónde te gustaría ir?
Tracy. Me encantaría estar en Montana en el siglo XIX, a caballo o en un bote bajando por el Mississippi cuando fluía a través de un territorio aún virgen. Debe haber sido muy hermoso, todavía lo es en parte de Montana. También me gustaría haber estado en Mississippi cuando Bessie Smith tuvo su fatal accidente, para tratar de llevarla a un hospital local en lugar de lo que sucedió, llevándola a millas de distancia a uno que aceptaba a personas negras y, por lo tanto, no pudo salvar su vida. También me encantaría haberla escuchado en vivo a ella y a Ma Rainey en clubes en su apogeo. Me gustaría haber conocido a Robert Johnson también. Podría seguir durante horas sobre la mayoría de estas cosas, pero estoy escribiendo una serie de misterios de asesinatos autobiográficos, el primer set en San Francisco en los años 60 y el siguiente en Nashville en los 70, y no quisiera revelar todo el contenido ahora. Gracias por la oportunidad de hacerme recordar. Ha sido divertido y has hecho preguntas muy desafiantes.

Evelyn Rubio

Mike. ¿Cómo ha influido la contracultura del blues, soul y rock en tus puntos de vista sobre el mundo, y en los viajes que has realizado?
Evelyn. Bueno, en mi México natal, el blues y el soul están realmente en la contracultura, el rock es un poco más convencional. Pero cuando he actuado alrededor de México, Estados Unidos y en Europa he descubierto que las personas, son gentes que solo quieren un poco de ritmo, y les emociona ir a otro lugar simplemente a disfrutar de esta forma de arte.

Mike. ¿Cómo ha influido tu herencia mexicana en estos puntos de vista sobre el mundo y los viajes que ha realizado?
Evelyn. Viajo con una mente abierta y donde quiera que voy trato de no comparar, solo aprecio las diferencias y, por supuesto, suelo disfrutar cada pequeño sorbo de experiencia.

Mike. ¿Qué encuentros han resultado las experiencias más importantes para ti? ¿Cuál fue el mejor consejo que alguien te dio?
Evelyn. Definitivamente, con mi amigo y mentor musical Alfonso Miranda, quien era mi maestro de saxofón y me animó a convertirme en músico y compositor. Una vez aquí en los Estados Unidos, Al Staehely (abogado de música y miembro de la banda de rock Spirit), ha sido una parte muy importante de mi carrera.

Me dio la oportunidad de tocar con The Staehely Brothers Band y me presentó a Calvin Owens (líder de la banda de B.B. King durante 12 años, compositor y productor de sección de metales) que me firmó en su sello durante 5 años, 5 álbumes. Grabé el álbum "HOMBRES" en dos versiones, una en inglés y otra en español, y alcanzó las listas de Billboard, siendo el álbum número 1 de latin pop, el álbum número 6 de blues y el número 3 de álbum latino. Y créanlo o no, después de que Calvin Owens falleció, comencé a tocar con el último líder de la banda de B.B. King, Mr. James Boogaloo Bolden, quien tuvo ese cargo durante 30 años. Grabé un álbum con él "No News jus' the Blues" y ultimamente, terminé un álbum que incluía a la mayoría de los miembros de Phantom Blues Band que espero lanzar junto con el video "Border Town". También estoy formando una banda con mi productor, el Sr. Larry Fulcher en el bajo, quien también es ganador del Premio Grammy, con Taj Mahal, con David de la Garza (La Mafia) en las teclas, con el guitarrista Corey, nominado al Grammy, el guitarrista de Stood y Al Jarreau durante los últimos 10 años, John Calderon. Sobre el mejor consejo, me dijeron "Cree en ti misma" y "Disfruta el viaje, incluso los golpes".

Mike. ¿Hay algún buen recuerdo de conciertos, jams, y sesiones de estudio que te gustaría compartir con nosotros?
Evelyn. Bueno, hay muchos, pero solo por mencionar uno, nunca olvidaría cuándo tuve la oportunidad de abrir para B.B. King y había una gran multitud detrás del escenario de amigos y familiares, y todos querían pasar un tiempo con el Rey. Inesperadamente, me encontré compartiendo algunas experiencias con B.B. sobre Calvin Owens, y él terminó la conversación tan amablemente pidiéndome un beso y, por supuesto, estaba tan feliz de dárselo. El año pasado fue divertido hacer coros para David Lee Roth, ¡pura energía!

Mike. ¿Qué momento cambió más tu vida? ¿Cuáles han sido los aspectos más destacados en tu vida y carrera?
Evelyn. Mudarse de la Ciudad de México a Playa del Carmen y comenzar como vocalista/sax de blues, a tiempo completo y comprar una pequeña casa. Ese fue un momento muy emocionante para una joven Evelyn.

Después de 6 años con una banda de rock de blues "Chivo Azul", me presentaron a Al Staehely, quien organizó una audición con Calvin Owens (líder de B.B. King Band), y me ofrecieron un contrato discográfico de 5 años y 5 discos.

Mike. ¿Consideras que el "Blues Rock" es un género musical específico y un movimiento artístico o crees que es un estado mental?

Evelyn. Es mi opinión que grandes artistas como John Mayall, Eric Clapton, Gary Moore, Stevie Ray Vaughan y ahora, entre otros Joe Bonamassa y Gary Clark Jr., son todos artistas de Blues Rock. Asistí a un concierto de Bonamassa en Houston hace un par de años y no tocó una sola canción de blues. No creo que nadie realmente quiera quedarse en una caja. Como estado mental, ¿mencionaría a Carlos Santana? Soy una dama afortunada y le agradezco esta oportunidad de expresarme.

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

Evelyn. La originalidad y la falta de miedo para probar cosas diferentes. Ojalá pudiera tener esa experiencia de la que hablan las personas entre 60 y 70 años, cuando dicen que escucharon por primera vez a Jimi Hendrix, Beatles, Led Zeppelin, etc., no estaban en un sitio web. ¿Qué es eso? Nunca escuché algo como esto antes. Extraño la verdadera música en vivo en los conciertos, todo se trata de computadora y me preocupo por las nuevas generaciones que pueden crecer pensando que es el único camino. Mi esperanza es llenar estadios importantes en todo el mundo y mi temor es que la tecnología continúe dividiéndonos en lugar de unirnos.

Mike. ¿Qué significa ser una artista femenina en un "mundo del hombre" como dice James Brown? ¿Cuál es la posición de las mujeres en la música?

Evelyn. Algunas mujeres pueden rentar un estadio y debutar en el # 1 al igual que un hombre, pero es un hecho que no muchas se elevan a ese nivel. Voy a hacer mi mejor esfuerzo para lograrlo todo. Tengo que ser fuerte y recordar las que me precedieron. Saben que el Houston Rodeo Show contó con 19 artistas este año pasado, cuatro eran mujeres, así que como pueden ver, aodavía hay más trabajo por hacer.

Mike. ¿Cuál es el impacto de la música y la cultura del blues/soul en las implicaciones raciales, políticas y socioculturales?

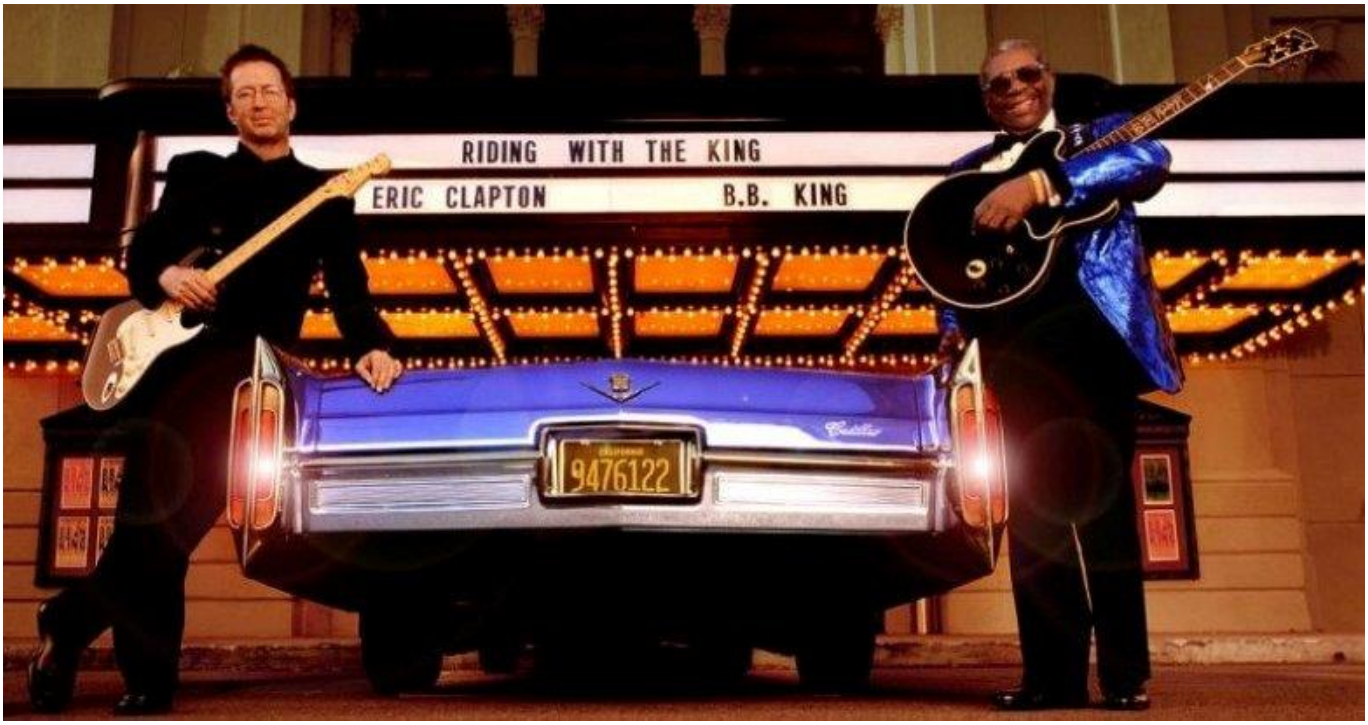
Evelyn. No estoy segura. En mis viajes musicales traigo conmigo el hecho de que "el blues no tiene fronteras". Es cierto y lo puse en mis playeras y otras mercancías. En mi próximo álbum hay una canción "Border Town" escrita por un gran guitarrista, Memo Dueñas y el álbum se llamará: Crossing Borders, para que puedan ver que el concepto significa mucho para mí. Cuando estoy cantando y tocando mi sax, me siento bien dando y recibiendo buenas vibraciones y estoy agradecida de poder traer un poco de diversión y, a veces, sacar una lágrima a la audiencia. Una de las letras de mi próximo álbum dice que "otra vida se perdió solo por el color de su piel" "No entiendo". Todos vemos el color, pero ¿qué o por qué importa? El gran indio americano (medallista de oro olímpico), Billy Mills, ha dedicado su vida a ayudar a los indios en la pobreza y un expresidente le ha otorgado la Medalla de Honor. ¿Por qué debería estar nervioso y ansioso al conducir por Arizona o Alabama? "No entiendo". Me gustaría creer que mi música y yo, podríamos cambiar la vida de alguien y continuaré intentándolo.

Mike. Hagamos un viaje con una máquina del tiempo, ¿a dónde quisiera ir durante un día?

Evelyn. Simplemente me gustaría pasar ese día con mi madre que falleció hace 10 años.

Blues a la Carta

Eric y Riley viajan de nuevo



Riding With The King (Edición del 20° Aniversario)
Dos leyendas de la guitarra, Eric Clapton y B.B. King, se presentaron por primera vez juntos en Nueva York en 1967. Más de 30 años después, en 1999, los dos viejos amigos unieron fuerzas para crear una colección de nuevas grabaciones de estudio, con clásicos del blues y canciones contemporáneas. El álbum resultante: *Riding With The King*, que fue publicado en junio del 2000 y vendió más de 2 millones de copias. También obtuvo el Premio Grammy en ese mismo año 2000 en la categoría de "Mejor Álbum de Blues Tradicional".

Para celebrar el vigésimo aniversario, este CD fue ampliado y remasterizado por Bob Ludwig, para su lanzamiento que ocurrió el pasado 26 de junio. Se agregaron al álbum dos canciones inéditas: el estándar de blues "Rollin' & Tumblin'" y una versión de "Let Me Love You Baby" de Willie Dixon. Ambas pistas se grabaron durante las sesiones originales y fueron producidas y mezcladas especialmente para este lanzamiento por Simon Climie, quien produjo el álbum original con Clapton.

El álbum inicialmente presentaba cinco canciones de B.B. King, más una selección de versiones de escritores tan diversos como, Isaac Hayes "Hold On I'm Coming", Johnny Mercer "Come Rain Or Come Shine" y 'Big' Bill Broonzy "Key To The Highway". John Hiatt escribió la canción que le da el título al álbum.

La obra ostenta una formación estelar de músicos: B.B. King - voz, guitarra; Eric Clapton - voz, guitarra; Doyle Bramhall II - guitarra, coros; Andy Fairweather-Low, Jimmie Vaughan – guitarra; Joe Sample - piano, piano Wurlitzer; Tim Carmon – órgano; Nathan East – bajo; Steve Gadd – batería; Paul Waller - programación, arreglos para cuerdas; Susannah Melvoin – coros; y Wendy Melvoin – coros. El famoso productor y arreglista Arif Martin contribuyó con arreglos de cuerdas y orquestación a dos pistas.

Lista de canciones: 1. Riding With The King (John Hiatt); 2. Ten Long Years (B.B. King/Jules Taub); 3. Key To The Highway (Big Bill Broonzy/Charles Segar); 4. Marry You (Doyle Bramhall II/Susannah Melvoin/Craig Ross/Charles Segar); 5. Three O'Clock Blues (King/Taub); 6. Help the Poor (Charles Singleton); 7. I Wanna Be (Doyle Bramhall II, Charlie Sexton); 8. Worried Life Blues (Big Maceo Merriweather); 9. Days Of Old (Jules Bihari, King); 10. When My Heart Beats Like a Hammer (King/Taub); 11. Hold On, I'm Comin' (Isaac Hayes/David Porter); 12. Come Rain Or Come Shine (Harold Arlen/Johnny Mercer); 13. Rollin' & Tumblin' (Muddy Waters); 14. Let Me Love You Baby (Willie Dixon).

01: Riding with the King. Tema original rock-blues interpretado a dos voces, Clapton & King, con estupendos arreglos de los teclados y desde luego con el lucimiento discreto de los dos estilos guitarrísticos. Blackie y Lucille en acción, sin ser una mejor que otra.

Eric Clapton & B.B. King - Riding With The King
https://youtu.be/a8sa-rYv0kE

02: *Ten Long Years*. Blues de los clásicos de King (cantada por él), donde nuevamente el piano se destaca y ahora sí con los solos esperados, primero de Eric y enseguida de BB, simplemente para disfrutar al máximo.

03: *Key to The Highway*. Un estándar de Big Bill Broonzy en versión por supuesto acústica, cantada por ambos, pero con solos de Clapton que ofrecen un resultado excepcional.

04: *Marry You*. Un reservado rock-pop-funk compuesto por el equipo de Clapton, en donde BB participa con su portentosa voz, y que… simplemente funciona.

05: *Three O'Clock Blues*. Qué gran inicio de blues lento con la guitarra y voz de Clapton en pleno, el fondo del piano sigue en primer plano, para dar paso al maestro King. Una versión de lo mejor, que le da razón de ser y valor al álbum.

06: *Help the Poor*. Sensual pieza del repertorio de King, donde Clapton también muestra lo suyo en la parte vocal, buenos coritos y el complemento ideal con los solos de guitarra del 'Mano Lenta' y las suaves respuestas del 'Rey'.

07: *I Wanna Be*. Una más original del guitarrista Doyle Bramhall II, para el estilo rock-pop de Clapton y en donde BB le entra bien y bonito.

08: *Worried Life Blues*. Una clásica del blues, que contiene infinidad de versiones pero que para esta ocasión le viene como anillo al dedo al proyecto de estos dos grandes interpretes del blues mundial. Versión acústica en donde las guitarras se escuchan precisas y preciosas, las voces altamente inspiradas y el tema resulta de lo mejor del álbum.

09: *Days of Old*. Maravillosa pieza de King para meterle a la bailada, con un ritmo alegre que no decae y la banda en todo su apogeo comandada por Eric y respaldada en voz y palmas por BB.

10: *When My Heart Beats Like a Hammer*. Blues lento de BB que permite a la banda lucirse a todo lo que da para beneplácito de todos los seguidores blueseros que poseemos esta joyita. Bonito y peculiar duelo de solos de guitarras, con dos ganadores indiscutiblemente.

11: *Hold On, I'm Comin'*. Una rolita de Isaac Hayes, con un ritmo sabroso e hipnotizante, inclinado al soul y al rhythm & blues.

12: *Come Rain Or Come Shine*. Una pieza suavecita que le viene estupenda al estilo de B.B. King y en la que Clapton se recrea. Vaya… qué bien se la pasa uno escuchando a los dos maestros y a la banda en una comunión muy especial.

13: *Rollin' & Tumblin'*. Primera de las dos piezas de esta edición especial de aniversario. Una clásica del blues con dos legendarios personajes. Guitarra acústica con slide de Eric y guitarra eléctrica de Riley, cantada por ambos, a un ritmo a medio tiempo, resulta una agradable sorpresa a veinte de años de su grabación.

Eric Clapton & B.B. King - Rollin' & Tumblin'
https://youtu.be/sTt7m96r_C4

14: *Let Me Love You Baby*. Tema final de esta nueva obra, una joyita que estuvo guardada durante dos décadas. Es un placer escucharla ahora, como todo el disco en esta presentación remasterizada y con una mezcla mejorada. Se destaca al inicio la energía interpretativa de BB, en todo su esplendor. Para la segunda mitad del tema, el solo de Eric brilla por sí mismo. Para el gran final, el solo mágico de BB, y más de su canto característico.

Eric Clapton & B.B. King - Let Me Love You Baby
https://youtu.be/AR3ezUVKWOU

Colaboración Especial

Nominados a los Blues Blast Music Awards 2020

José Luis García Fernández

Para este segundo semestre del año, como se está haciendo costumbre, repasar el trabajo de los nominados en doce categorías a estos importantes premios, da una visión más de lo que está sucediendo en el mundo del blues actual, desde su tierra de origen. Blues Blast Magazine, editada atinadamente por Bob Kieser, es una importante revista de blues digital con sede en Creve Coeur, IL, ha sido un referente en los últimos años para Cultura Blues, en cuanto a las nuevos cd's que se publican día con día. Veamos a continuación la lista completa de los discos y artistas designados al galardón, subrayando mis favoritos por los que he votado.

Álbum de Blues Contemporáneo

Victor Wainwright And The Train – Memphis Loud
Varios Artistas – Don't Pass Me By, A Tribute To Sean Costello
Toronzo Cannon & The Chicago Way – The Preacher, The Politician Or The Pimp
The Jimmys – Gotta Have It
Rick Estrin & The Nightcats – Contemporary
Christone "Kingfish" Ingram – Kingfish

Álbum de Blues Tradicional

The Nick Moss Band Featuring Dennis Gruenling – Lucky Guy
Junior Watson – Nothin' To It But To Do It
John Primer & Bob Corritore – The Gypsy Woman Told Me
Jimmy Johnson – Every Day Of Your Life
Cash Box Kings – Hail To The Kings!
Billy Branch & The Sons Of Blues – Roots And Branches – The Songs Of Little Walter

Álbum de Soul Blues

Tad Robinson – Real Street
Reverend John Lee Hooker Jr. – Testify
Frank Bey – All My Dues Are Paid
Bobby Rush – Sitting on Top of the Blues
Billy Price – Dog Eat Dog
Annika Chambers – Kiss My Sass

Álbum de Rock Blues

Tinsley Ellis – Ice Cream In Hell
The Proven Ones – You Ain't Done
Mike Zito and Friends – Rock N Roll – A Tribute To Chuck Berry
Jeremiah Johnson – Heavens To Betsy
Coco Montoya – Coming In Hot
Albert Castiglia – Masterpiece

Álbum de Blues Acústico

Mark Telesca – Higher Vibrations
Libby Rae Watson & Bert Deivert – She Shimmy
Hudspeth & Taylor – Folie a deux
Catfish Keith – Catfish Crawl
Bob Margolin – This Guitar & Tonight
Bai Kamara Jr. & The Voodoo Sniffers – Salone

Álbum de Blues en Vivo

Teresa James & the Rhythm Tramps – Live
Ruthie Foster – Live at The Paramount
Linsey Alexander – Live At Rosa's
Johnny Burgin – Live
Ben Racine Band – Live À Montréal
Albert Castiglia – Wild and Free

Grabación Histórica o Vintage

Varios Artistas – Cadillac Baby's Bea & Baby Records – The Definitive Collection
Johnny Shines – The Blues Came Falling Down – Live 1973
Jack Mack & The Heart Attack – Live from Centennial Park – Atlanta 1996
Dom Flemons – Prospect Hill: The American Songster Omnibus
11 Guys Quartet – Small Blues and Grooves

Álbum Debut de Artista Nuevo

Slim And The Perkolators
Sister Lucile – Alive
Jose Ramirez – Here I Come
Hudspeth & Taylor – Folie a deux
Avey Grouws Band – The Devil May Care
Andrew Alli – Hard Workin' Man

Banda de Blues

Roomful Of Blues
Rick Estrin & The Nightcats
Nick Moss Band Featuring Dennis Gruenling
Cash Box Kings
Billy Branch & The Sons Of The Blues
B.B. King Blues Band

Artista Masculino de Blues

Toronzo Cannon
Nick Moss
Christone "Kingfish" Ingram
Bobby Rush
Billy Branch
Albert Castiglia

Artista Femenina de Blues

Whitney Shay
Shaun Murphy
Ruthie Foster
Liz Mandeville
Beth Hart
Annika Chambers

Premio 'Sean Costello' para Estrella Naciente

The Mary Jo Curry Band
Ryan Perry
King Solomon Hicks
Jose Ramirez
Ben Levin
Andrew Alli

Play list de favoritos BBM Awards 2020
https://open.spotify.com/playlist/0BVdzz4uYGjHiP1yueEgEt

Mosaico de nominados favoritos

Fuente: http://www.bluesblastmagazine.com/

Huella Azul

El Mundo de las Blue Notes

María Luisa Méndez

En agosto de 2018, tuvimos una breve charla con Omar Ramírez, fundador del programa radiofónico "*El Mundo de las Blue Notes*". Para esa ocasión el tema de la entrevista estuvo centrada en aspectos de él como músico, dado que Omar es un excelente tecladista, y nos comentaba acerca de sus proyectos de ese tiempo… "*Ahorita tengo dos grupos: Kingsmith y Soulvivors. Con Kingsmith ya llevamos 8 años. Y en cambio con Soulvivors llevo poco, apenas empezamos el año pasado*".

Hoy en día estamos contentos de volver a platicar de sus actividades, pero ahora en otra faceta, como divulgador de Blues, desde Guadalajara, Jalisco, México para el mundo. Veamos…

Entrevista con Omar Ramírez O.

CB. ¿Desde cuándo y cómo es que nace: "El Mundo de las Blue Notes"?
Omar. Hace poco más de un año, la JB, la Radio de la Secretaría de Cultura de Jalisco comenzó a reestructurarse, quedando como Directora, Sara Valenzuela, cantante y promotora de Jazz quien ya tenía bastantes años haciendo radio en la UDG (Universidad de Guadalajara). En ese proceso de reorganizar la programación, hacía falta un contenido dedicado al Blues. Y Sara me invitó a ocuparlo. Con gusto acepté y me puse a idearlo. Por suerte, cuento con varios buenos amigos dedicados a la radio que me aconsejaron. Quiero que "*El Mundo De Las Blue Notes*" trate del "Blues y sus conexos", para no verme limitado en seleccionar algo de jazz o rock, porque en ocasiones la línea que separa estos géneros es absurda y ociosa. Incluyendo tanto Blues clásico, como Blues contemporáneo.

CB. ¿Por cuál frecuencia podemos escuchar el programa?
Omar. Todos los lunes a las 8:00 pm por Jalisco Radio en el 96.3FM. Quienes no se encuentren en Guadalajara, nos pueden escuchar en vivo, a esa misma hora a través de la página: www.jaliscoradio.com

CB. ¿Quiénes más participan en su realización?
Omar. Por ahora, solamente yo. Aunque en algunas ocasiones tengo invitados en cabina quienes me ayudan a seleccionar los temas de algún programa especial.

CB. ¿Qué encontramos en general en su contenido?
Omar. Básicamente es un programa de Blues Clásico y Contemporáneo. A veces temático, a veces más random. Podemos ver cómo convergen Willie Dixon, Joey Defrancesco y Mavis Staples. Cuando me refiero a "Blues y sus Conexos", me permito abrir más el abanico de posibilidades a ciertos artistas de Jazz, Rock, Soul o Funk. Por ejemplo, hemos hecho programas especiales conmemorando aniversario de ciertos álbumes, tal es el caso de los 50 años del Hot Rats de Frank Zappa y del Abbey Road, presentando versiones de blueseros covereando a los Beatles. También me gusta programar ese tipo de cosas.

CB. ¿Por qué consideras que el Blues en la actualidad sigue atrayendo seguidores?
Omar. Porque el Blues es básico, primitivo. Es fundamental. Aunque parezca que pierda popularidad, siempre estará presente, es la base de mucha de la música contemporánea.

CB. En ediciones pasadas de Cultura Blues, comentamos de la aparente preferencia de los fans en México por el blues tradicional sobre el contemporáneo, ¿Por qué crees que esto sucede?

Omar. Supongo que es una mezcla de gustos y prejuicios. Y ambas son respetables. Quizás exista un prejuicio de que el Blues lo toca mejor un negro de Chicago de 70 años. Y probablemente sea cierto. Pero también puede que sea cierto que le hace muy bien al Blues actual las chicas de Larkin Poe o Marcus King. Es cuestión de gustos y posturas. Yo procuro escuchar ambos: clásico y contemporáneo. No importa si alguno trasciende al Jazz o a lo rockero o a lo electrónico o al NeoSoul, Todo suma. Lo mejor que encuentro lo selecciono para mi programa.

CB. ¿Qué opinión tienes de nuestra fórmula al respecto: "Blues tradicional + Blues contemporáneo = Blues vivo y sano?
Omar. Coincido. Lo importante es que suene auténtico y que la raíz persista. Cuando uno escucha a Fantastic Negrito te das cuenta de que, aunque suene "moderno", el Blues está ahí.

CB. ¿Cómo observas el desarrollo de la escena del Blues en Guadalajara?, ¿y en el territorio mexicano?
Omar. Con pasos lentos pero firmes. No es nada fácil dedicarte al Blues hoy en día, pero los que estamos, somos aferrados y sabremos permanecer. La escena actual tapatía: Griselda Piña, Soulvivors, Los Villanos, Dirty Black Beans y Tren Nocturno; entre otros, está bien representada con talento joven, adulto y "veterano".

CB. Como divulgador del género a través de tu música y ahora con tu programa de radio, ¿Qué mensaje enviarías a los jóvenes que se empiezan a interesar en el Blues?
Omar. Pues mira, en mi experiencia muchos alumnos se interesan por el Blues y estudian conmigo ciertas cosas, pero no para dedicarse 100% al Blues, es para aprender las bases, encontrar una referencia, tener los cimientos, y eso me parece bien. Lo importante es que permanezca la herencia bluesera. Así que, mi mensaje a los jóvenes músicos sería que procuren acercarse al Blues, que lo estudien sin prejuicios, porque seguro aprenderán algo: sonido o técnica, expresión, impro o visión. Todo eso se puede aprender del Blues.

CB. ¿Y cuál sería un mensaje para los 'veteranos' seguidores?
Omar. Agradecerles su apoyo y pedirles que compartan su gusto por esta música a más personas.

CB. ¿Algo más que desees agregar?
Omar. Agradecerles el espacio y mandarles un saludo desde Guadalajara a todos los lectores y amigos de Cultura Blues. Además, quisiera aprovechar la oportunidad para externar mi reconocimiento a esos músicos nacionales que han dedicado su vida profesional al Blues. Sin ellos, muchos de nosotros no estaríamos aquí. Particularmente me gustaría agradecer el legado de figuras como Betsy Pecanins (Q.E.P.D), Javier Bátiz y Guillermo Briseño; y a músicos de Guadalajara como Chepe Pulido (Q.E.P.D), Mario Arellano, Genaro Palacios, Mario Pulido, Carmen y Miguel Ochoa. Gracias a todos ellos. Grandes pioneros.

Diván El Terrible

¿Todo éxito es un malentendido? 2

Octavio Espinosa Cabrera

Entrevista con Victorio Montes Silva - 2ª. Parte

Henos aquí para dar continuidad a la interesante charla, con mi maestro, Victorio Montes Silva, un gran experto en todo lo relacionado con la armónica, continuemos:

Octavio. Retomando el hilo de nuestra charla: al final de la entrevista del número anterior explicaste que es lo que debemos hacer. Ahora, ¿Qué es lo que no debemos hacer? Porque en mi caso, cuando yo llegué a tu curso ya traía una historia, pero, de analfabeta, todo lleno de lagunas, todo muy a la intuición; la metodología empezó a llegarme como tu alumno. Aclaro un poco, no sé cómo plantear la pregunta, ¿vicios o defectos?, los que empiezan ¿qué tienen que evitar? y los que ya avanzaron ¿qué defectos superar?
Victorio. Ok. Hay varias cosas… ¡es que son un montón! Cuando se empieza, no sólo con la armónica con cualquier instrumento, evidentemente estás emocionado y empiezas a escuchar grabaciones, a ver videos y estás centrado exclusivamente en ese instrumento, dejas fuera absolutamente todos los demás instrumentos.

Si estamos escuchando una grabación con armónica, por ejemplo, estamos escuchando a, puede ser, R. J. Bishop que está tocando, con Muddy Waters y me centro en R. J. Bishop o en Little Walter, Junior Wells y no escucho nada de lo demás y empiezo a sacar algunas líneas que se parecen a él, pero, cuando empiezan a invitarme a tocar otros músicos, “trueno” y aquí va la sugerencia.

Si están empezando, no sólo pongan atención a la armónica, pongan atención a toda la instrumentación; varios músicos, varios instrumentos ensamblados, no debemos poner atención en la actuación de uno solo, hay que tener claro, desde el principio, que hay que ir desarrollando nociones de ritmo, de tiempo y de colaboración con los demás.

Es un poco triste, penoso, escuchar muchas bandas, verlas en escena, cada quién va por su lado, ¡Cada quién está en su fiesta! Es justamente, una de estas razones que mencionaba, cuando empezaron su formación, cuando se acercaron a su instrumento, pusieron mayor énfasis, únicamente, en su instrumento y no en los demás. No está de más tener un acercamiento a otros instrumentos que te va a dar una mejor comprensión del otro: la guitarra, el piano, la batería. Trabajar su tímbrica, esto es muy importante.

Octavio. ¡Ahora sí que nos pusiste a buscar el Santo Grial!
Victorio. Jeje ¡La tímbrica!, la mayoría no tiene una tímbrica muy bien trabajada, hay gente que puede estar tocando una armónica Low Fa, muy grave, y va a tener un timbre super agudo, como si estuviera tocando una armónica en Fa ¿Cómo es eso? está claro que hay algo que no va bien ahí; es trabajar ahí su respiración, sus cavidades: bucal, torácica, las cavidades nasales, ¡la nariz!, los resonadores. Todo eso influye.

Otra cosa que sugiero, es que sean un poco más tranquilos, más relajados; la mayoría que se sube a tocar a un escenario los veo casi sufriendo; hacen un "bend" y es evidente que están sufriendo, hay mucha tensión ahí; se nota, porque los ves haciendo esos gestos en la cara gesticulando, hunden la cabeza entre los hombros; entonces hay mucha tensión, no han desarrollado una buena técnica, de forma que puedan hacerlo de forma tranquila con el menor esfuerzo posible, de lo que se trata es hacer lo más posible con el menor esfuerzo, en las mejores condiciones, para tocar cada vez cosas más complejas, porque así tienen energía de reserva.

Octavio. Cada uno de los temas que propones ¡es una historia aparte!
Victorio. Se pueden desglosar.

Octavio. El primero: ¡relájate! ¡No, m'nch's!
Victorio. Jejeje. ¡Eso es importantísimo!

Octavio. Una actitud, la más valiosa para que un músico llegue a ser profesional.
Victorio. ¡mmm! ¡mmmmmm! ¡Híjoles! Yo diría que la de ser respetuoso y amable, eso es importantísimo; nuestro país, nuestra Ciudad de México se requieren músicos así, y con la situación que estamos viviendo, todavía más; la comunidad artística está siendo de las más golpeadas y si no hay respeto y amabilidad entre los artistas que redunden en colaboración, pues va a ser muy difícil salir.

Octavio. Te adelantaste a mi siguiente pregunta, pero, antes te pido que me digas como prefieres referirte al ¿gremio de músicos o al gremio de armonicistas?, ¿qué es lo más recomendable para profesionalizarnos?
Victorio. Yo creo que gremio de músicos. Aunque, claro, para llegar a eso hay que tener el soporte adecuado, ¿verdad?, no podría ser si no pudiera leer medianamente una partitura, si no puede llegar y tocar una partitura a primera vista, si no tengo bien claras cuestiones de armonía y eso ¿no? si no yo sería solamente un "soplalengüetas", esto puede ser muy duro, pero creo que es así.

Octavio. Te comento algo: yo trabaje con personas en prisión adictas a sustancias, al final de un ciclo de tratamiento, un interno se acercó a la coordinadora de esa clínica, se acercó uno de los pacientes y le dijo a la coordinadora: "jefa: vengo a darle las gracias, porque me dio lo que yo necesitaba no lo que yo quería".

Es cruel, pero va por ahí, si no hay un reflejo…, que alguien te saque un espejo que te refleje como no te gusta verte a ti mismo y salir de tu área de confort para pasar al siguiente nivel. Sino vamos a estar con que: "¡no! lo que te decía yo ayer, ¡el Blues es improvisado!" … ¡Claro que no! Para improvisar hay que ser más que un "improvisado".
Victorio. Sí, exacto, es que luego se mal entiende la noción de improvisación. Improvisado no implica que no tenga reglas, pueden ser reglas no escritas, son tácitas, que tenemos en el Blues y son reglas que la gente que toca este género, que realmente es del Blues, las conoce y son reglas que surgieron de toda una serie de vivencias de interacción entre ellos; entonces, por eso es también importante lo que mencionaba antes: la contextualización, cuando guardas un tema del género que sea, contextualízalo históricamente; sea que vayas a tocar a Beethoven o sea que vayas a tocar a Jazz Gillum contextualízalo históricamente: ¿qué onda históricamente a su alrededor? ¿cuándo grabó ese tema? A ver, Jazz Gillum, ¿Qué pasaba con él? Descubro que lo protegía el Ku Klux Klan, etcétera, entonces esas son el tipo de cosas que hay que ir poniendo en lo que se va a tocar.

Octavio. Ahora, a ver ¿qué te parece esta otra? Está bien, la contextualizó en el momento sincrónico de esta persona, en el momento en que ocurrió, pero ya en lo diacrónico ¿cómo llegó Jazz Gillum a nosotros? ¿Cómo se ha mantenido Walter Horton? ¿por qué es tan importante Sonny Terry? ¿sí? Y, otra cosa importante, ¡nosotros no podemos hablar de los campos de algodón! Pero estamos haciendo en otra sincronía, Jazz Gillum de los años veinte, treinta del siglo pasado a los veintes y más allá del siglo siguiente, el XXI, y en un contexto histórico cultural y geográfico diferente.
Victorio. Sí, ¡claro! la relación con la evolución de un hecho.

Victorio Montes - Marine Band Deluxe de Hohner
https://youtu.be/LLr00r8_lC4

Octavio. De ahí es que me parece muy interesante lo que dices. A partir de ahí que no impulse, como músicos a buscar nuestra profesionalización en la técnica, en la sensibilidad y, no sé yo, en nuestro compromiso político, social o cultural.
Victorio. Si claro, parte de que uno busca hacer buena música, la haga uno o la interprete, hacerlo bien; nunca ser tan conformistas, estar siempre en la mejora, cada vez más y más y más, empujando siempre.
La profesionalización abarca muchas cosas, con lo que mencionaba de todos esos aspectos al inicio, el ir aprendiendo todo eso e incorporándolo del Blues la pervivencia, el rescate de la música. Es una música generalmente estática, es una música celosa, es una música ruda, cruda, es un género musical, incluso, bastante cerrado, el que, si uno trata de llevarlo a otro contexto, en otro camino, muchos le van a brincar a uno en la yugular, es una música bastante estática, y eso no está mal, es así, pero, se puede hacer un buen trabajo de interpretación de esa música y mantenerla viva.

Octavio. Yo creo que ese es el punto.
Victorio. Si el músico se profesionaliza y abarca todos estos aspectos desde marketing, estudio, administración, puede hacer un muchísimo mejor trabajo a la hora de interpretar esta música, de darle presencia. Intentos ha habido muchos, pero han fracasado porque, pues, no tienen en cuenta todas estas cuestiones. Ahora que, como dice el dicho, "A donde fueres has lo que vieres". El mundo es un negocio, entonces, no hay de otra, no hay de otra. Súbete al barco y ve cómo puedes entrarle a esto, la cosa es así, porque es difícil. Muchos dicen esto y lo otro: "es que los patrocinadores…" o "…los apoyos culturales", yo creo que habría que habría que encontrar un punto de equilibrio en el que uno pueda decir: "Ok, ¿cómo puedo yo valerme de un patrocinador o de un presupuesto gubernamental para alcanzar mis objetivos y al mismo tiempo que mi trabajo le sirva al otro para darle lo que quiere?, que quizás sean más ventas".

Octavio. Que va por ahí, de acuerdo con lo que al principio mencionabas, la adaptabilidad, pero, más adelante me dices: ¡ser fiel a ti mismo!
Victorio. ¡Eso es lo difícil!... el no vender el alma. ¿de acuerdo?

Octavio. Al menos que sea en una encrucijada.
Victorio. ¡Exactamente! Es algo que yo al menos si he defendido a capa y espada… ¡Mi Libertad!
Puedo tener conexiones con marcas, con empresas; ¡Peeeero! mantengo mi libertad. ¿de acuerdo?

Octavio. ¡Muy de acuerdo!
Victorio. Lo que necesitas yo te lo doy y yo te utilizo para alcanzar mis objetivos, cada quién tiene lo que quiere y todos contentos. Pero se requiere hacer política, por desgracia.

Octavio. Por último, Qué les darías tú, a tus alumnos, nuestros lectores y, probablemente, futuros alumnos ¿Consejos o bendiciones?
Victorio. ¡Je je je je!, pues yo creo que consejos.

Octavio. Bueno, yo creo que todo lo que has dicho hasta ahora han sido consejos, pero aun así…
Victorio. ¿Qué podría decir?... ¡Que nunca dejen de divertirse! Eso es importantísimo, si no disfruto ni me divierte lo que hago pues ¿Qué chiste tiene? Entonces es un trabajo más, es un trabajo X por un sueldo X. Estamos en algo que nos gusta, que queremos hacer, entonces, ¡tiene que ser divertido! Y disfrutable. Compartir más que competir; compartir nos lleva a crecer, ¿por qué? porque si no impido que otros avancen, a lo mejor alguien más descubre una forma diferente o mejor de hacer algo que yo hago, pero que no domino, y esa forma me puede ayudar a mejorar y ese ciclo, puede repetirse una y otra vez y, entonces, la escena va creciendo. No cerrarse a la evolución; en este caso podría ser en cuanto al avance de las tendencias tecnológicas. Ahorita, esta situación nos está llevando a replantearnos muchas cosas.

Octavio. Meterte en modelos o formatos de expresión que sabías que estaban ahí, pero, no te atrevías.
Victorio. Sí y ahora se reinterpreta todo. Hace unos días, salió con mi chica, "Reinterpretando las palomitas", porque antes las palomitas, en el cine, cuando ves una película en casa, qué se yo ¡pero ahora! palomitas para un webinar: ¡palomitas para una conferencia en línea! Repito: No cerrarse a la evolución.

Octavio. jejeje. Tiene que ver con lo que platicábamos hace rato, del estatismo del Blues y de algunos puristas, que, si no tuviste un abuelo esclavo y no trabajaste en una plantación y no usas cuerdas de bronce ni estás amargado no puedes hacer Blues (exageré, perdón).
Victorio. jajaja

Octavio. O lo que estás haciendo no es Blues, es otra cosa.
Victorio. Si son cosas, que, a final de cuentas, igual se vale, y es música hasta cierto punto estática y ¡está bien! No hay problema en que siga así, curiosamente comparto algunas cosas de esa vertiente, hay cosas que sí, definitivamente no entran en la categoría de Blues.

Octavio. Voy de acuerdo, pero ¿mientras no seas Walter Horton no puedes tocar armónica? ¿si no eres Muddy Waters no puedes gritar?
Victorio. Sí, bueno, hay cosas que se podrían decir, de entrada, la armónica, la armónica es un invento alemán, ¿cabría decir que sólo los alemanes pueden tocar armónica?

Octavio. Por ejemplo.
Victorio. Ya de entrada, entonces eso ya da al traste con todo lo demás. Por ejemplo, esta reticencia del cromatismo en la armónica diatónica, con los "overs" ¿por qué? porque los "overs no son notas naturales; bueno, de entrada, tampoco los "bends" son naturales, la armónica no fue diseñada para hacer nada de eso.

Octavio. Como que fue un accidente ¿no?
Victorio. Es un accidente ¡claro que sí! Que sucedió simultáneamente en muchas partes del mundo. Su surgimiento y uso en el Blues fue lo que más difusión tuvo.

Octavio. Que se aprovechó porque tuvo un efecto estético.
Victorio. Exactamente, pues sí, no quedarse tan estáticos, lo que sí esta vertiente del Blues. Ya no tengo problema con eso, te digo, comparto mucho de esos puntos de vista, comparto muchas de esas opiniones. La parte que no comparto es la de la violencia. De repente se genera demasiada violencia. Si algo he aprendido hasta mi edad, es que, generalmente las discusiones son bastante inútiles, se puede tener un diálogo, una plática, pero, ya; sólo eso, las discusiones violentas implican imposición y va en la dirección de querer colonizar al otro y, no, no está bien. Creo que cada quién es libre de pensar lo que quiera, quizá no de hacer lo que quiera, pero, sí de pensar lo que quiera; en el campo del pensamiento uno es totalmente libre, todavía. Pero, cuando se llega a esas discusiones tan violentas, entonces, se va produciendo un retroceso no sólo en las personas sino en toda la escena.

Verás, una de las cosas que he visto en muchos músicos, del instrumento que sea, quieren alcanzar un patrocinio, quieren alcanzar el apoyo de alguna empresa, pero, no lo han logrado. El caso del Blues es muy particular en este sentido ¿por qué no se ha logrado? Las marcas están sampleando todo el tiempo las redes; entonces, si yo, como marca, veo violencia ni me acerco ¿verdad? Si veo desunión ni me acerco, si no veo actividades eso no me sirve para vender, para posicionar mi marca. Entonces de lo que se requiere es que haya más colaboración, que haya más actividades, más eventos con un objetivo bien definido. Decir: "ok, quiero un patrocinio", queremos más patrocinio, muy bien vamos a trabajar, más eventos, más clínicas, exposiciones, conferencias, qué sé yo y vamos a tratar de ser más vistosos y eventualmente caerá. Que vean que hay colaboración y no hay violencia.

Octavio. ¡Qué cosa me has dicho! Acabas de sintetizar una cuestión que yo traía, así como dispersa y la acabas de concretar. Yo no sabía eso de que estén "sampleando" las redes y eso lo veo con gentes como tú, de alguna manera Eliú Quintero, que tiene un patrocinio, ahora no recuerdo de quien, él no se ha metido ni se ha enfrascado en dimes y diretes con nadie, él ha hecho su trabajo, su proyecto, ¡es fiel a sí mismo y ahí va!
Victorio. ¡Exacto, exacto! Es en estas situaciones donde puedes ver las diferencias, quienes lo logran y quienes no, y habrá quienes digan: "yo no lo necesito", ¿no lo necesitas?, entonces ¿por qué estás enojado? O ¿por qué lo dices vociferando?, si alguien no lo necesita, simplemente ni habla. Es simple. Una mente tranquila, realmente serena actúa de otra forma.

Octavio. Mejorándose así mismo (suspiro). Mi querido Sensei, ya no tengo que preguntarte, quieres redundar en alguna idea.
Victorio. Creo que fue una buena plática.

Octavio. A mí me agradó. Muy rica.
Victorio. Que sirva a tus propósitos

Octavio. ¡Mucho, mucho! Me abriste a varios temas que podría yo trabajar, que podría abordar en el futuro y, si no tienes inconveniente, ¿puedo involucrarte? Si me lo permites.
Victorio. ¡Claro que sí, con mucho gusto! Una de las cosas que más me importan es la profesionalización del instrumento y llevarlo a un terreno más serio. Cosa que ha sido muy difícil, pero, pues ahí va. Ahora con mi trabajo desde, lo que yo he llamado, mi atelier, fue la idea de lanzar muchas actividades, pero con esta cosa de la pandemia el programa de actividades se fue al traste, era un programa que cubría todos estos aspectos; el de invitar gente, el de invitar a talleristas que dieran una charla o un curso de marketing, sobre vestimenta, manejo de escenario, liderazgo, mentalidad administrativa, para darles a los músicos de armónica y aquellos de otros instrumentos que quisieran entrarle, las herramientas que les ayuden a llevar a mejor puerto su trabajo. Hay muchos músicos que son independientes que trabajan por su cuenta y no logran avanzar porque no hay una comprensión de todos estos elementos.

Si la situación permite, si las cosas mejoran para el próximo año, estaré relanzando esto; algo de esto se ha llevado a las transmisiones en línea desde mi página, hubo una muy buena sobre manejo de escenario, ahí están unos consejos increíbles, la idea es cubrir todos estos aspectos que he mencionado y darles las herramientas a los músicos de armónica o de otros instrumentos que quieran entrarle.

Porque en esto de la armónica no tenemos esto, porque en la armónica como la guitarra o piano hay elementos que están más presentes sabes que vas a tener que trabajar tu imagen pero, el músico de armónica, pues, no; no a trabajado este tipo de cosas; entonces, son rarísimos los que lo han estado haciendo, a diferencia de algunos como Elihú, que se nota que tiene toda la infraestructura, y he visto por ahí dos que tres trabajos finales, productos finales llamémoslos así: videos; de uno o dos chicos que digo: ya pusieron el listón a ese nivel, ojalá sigan ofreciendo productos, como mínimo, de ese nivel, en lo que a la toda la producción visual se refiere a su trabajo, su trabajo con la armónica, el sonido, etcétera, porque eso es lo que se requiere.

Si logran seguir trabajando a ese nivel, ya la armaron. Sí, la profesionalización es algo que hace mucha falta.
Tú sabes, cuando nos reunimos todos los soplalengüetas, surge en plática la escena argentina; ellos tienen festivales, concursos, escuelas, todas las marcas tienen presencia, y en México ni nos pelan, pero, hay que ver como está la escena allá, bien ¿no? Reitero las marcas lo que quieren es un medio adecuado, el caldo de cultivo adecuado para crecer. Sí o sí, las marcas son negocio, entonces, si no estamos dispuestos a ofrecerles eso, vamos a seguir donde estamos.

Hace muchos años, 15 años, la escena en México y Argentina era la misma, estábamos en igualdad de condiciones y ellos se han separado completamente, lograron muchas cosas y siguen creciendo, nosotros seguimos estancados, por desgracia, es por la desunión; por todas las peleas, hay que dejar eso ¡ya! Hay que ceder un poco, ser más reflexivos; Sólo eso es lo que nos va a permitir tener todo eso que deseamos en torno al instrumento, claro está.

Octavio. Entre abrazos virtuales, o ¿imaginarios? Nos despedimos de mi querido maestro y amigo Victorio Montes Silva. Le agradezco sus atenciones, sus conceptos y su tiempo.

The Blue line was my blues and
The red line was my mind.

+ Covers

Help Me

José Luis García Fernández

Help Me es un tema clásico de blues grabado la primera vez por Sonny Boy Williamson II en 1963. La canción, un blues de doce compases, está acreditado al propio Sonny Williamson, Willie Dixon y Ralph Bass.

Está basado en el éxito instrumental de 1962, "Green Onions" de Booker T. y los MG. La pieza se convirtió en un éxito en 1963 y alcanzó el número 24 en la lista de R&B de Billboard R&B. La canción se incluyó más tarde en el álbum compilatorio de 1966 de Williamson, denominado, *More Folk Blues*.

En 1987, este tema fue incluido en el Salón de la Fama de la Blues Foundation en la categoría "Grabación clásica de blues". Aparece en muchos álbumes de grandes éxitos de Sonny Boy Williamson. Y por ser una verdadera clásica, ha sido interpretada por muchos artistas de rock y blues, desde su publicación.

Help Me

You got to help me
I can't do it all by myself
You got to help me, baby
I can't do it all by myself
You know if you don't help me darling
I'll have to find myself, somebody else.

I may have to wash, I may have to sew
I may have to cook, I might mop the floor
But you help me baby
You know if you don't help me darling
I'll find myself somebody else.

When I walk, you walk with me
When I talk, you talk to me
Oh baby, I can't do it all by myself
You know if you don't help me darling
I'll have to find myself, somebody else.

Help me, help me darlin'.

Bring my nightshirt
Put on your morning gown
Oh, bring me my nightshirt
Put on your morning gown
Darlin' I know we sleep bare
But I just don't feel like lyin' down, oh yeah keep.

Sonny Boy Williamson
https://youtu.be/QPeP3M-NqFo

Junior Wells & Buddy Guy
https://youtu.be/2z_IUe-IB4A

Charlie Musselwhite
https://youtu.be/XjtAuH56TEA

Billy Branch and the SOB
https://youtu.be/yc7xS_dxTE0

Ten Years After
https://youtu.be/LdPicAzRPYc

Rod Piazza
https://youtu.be/7F8zn3FJELg

John Mayall
https://youtu.be/_bilnV_-M-k

Van Morrison
https://youtu.be/As03J5KXqPY

Chris Cain
https://youtu.be/Wcvy4rTVhCI

Stefano Campi
https://youtu.be/GV6kTKmBCuE

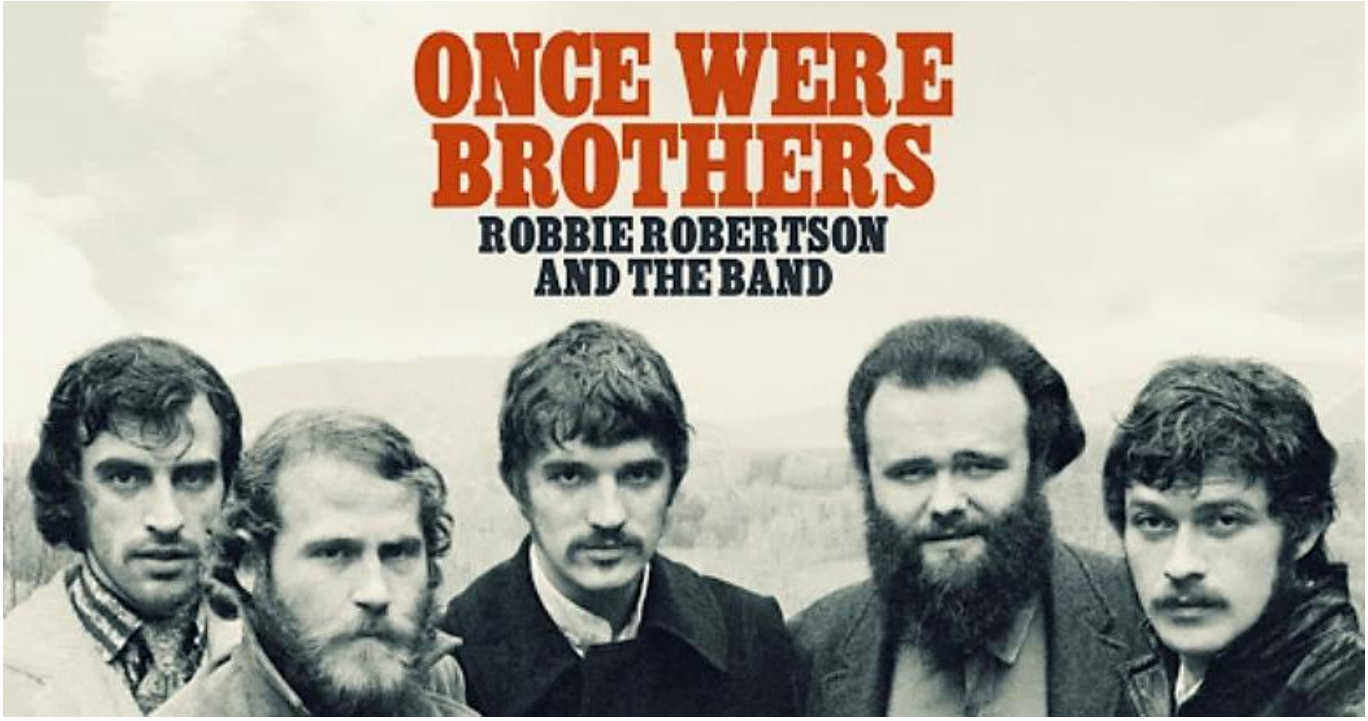
Ed Eastridge & Stephen Pixley
https://youtu.be/Sxt7zTD_II8

Pierre Sibille
https://youtu.be/BmTmHlpu0Cw

En Video

Una vez fueron hermanos

José Luis García Fernández



Once Were Brothers: Robbie Robertson and The Band (2019)

Cuando vi por primera vez el documental musical, 'The Last Waltz', aquel concierto de despedida de la banda de rock The Band, que por cierto tuvo lugar el Día de Acción de Gracias de 1976 en el Winterland Ballroom de San Francisco; no alcanzaba a percibir el motivo de la separación de esta excelente agrupación.

Desconocía los motivos reales de ese hecho. Y, por tanto, durante mucho tiempo me limité a disfrutar el show que ofrecía la película, por cierto, bajo la dirección del aclamado: Martin Scorsese. Participaron entre otros, Paul Butterfield, Dr. John, Ron Wood, Ringo Starr, Muddy Waters, Van Morrison, Neil Diamond, Neil Young, Joni Mitchell, Eric Clapton, y Bob Dylan.

Este nuevo documental, simplemente aclara todo. Una historia que se repite a lo largo y ancho del mundo, en varios niveles. Un grupo de entusiastas que encuentran en la música un camino hacia lo que quieren ser en la vida. La conjunción entre ellos para realizar sus sueños. La perseverancia hasta encontrar una luz en ese camino. La construcción de un proyecto que empieza a dar resultados, con base en el talento grupal, bajo la guía de uno o dos.

La natural llamada de atención del público e inclusive de otros músicos que reconocen el gran trabajo de la banda. Hasta que aparece el irremediable factor que acaba en instantes con todo. La adicción a las drogas y al alcohol. Tanto trabajo recorrido, para echarlo por la borda.

El documental es una semblanza contada por Robbie Robertson, acerca de su vida desde su juventud, donde se confiesa, y platica cautelosa y ocasionalmente de manera humorística, de la creación de uno de los grupos más perdurables en la historia de la música popular: The Band.

La película es una conmovedora historia del viaje personal de Robertson, superando la adversidad y encontrando camaradería junto a los otros cuatro hombres que se convertirían en sus hermanos 'musicales', juntos dejando su huella en la historia de la música. Los cuatro hombres mencionados que escribieron esta historia junto a Robbie Robertson fueron: Rick Danko, Levon Helm, Garth Hudson y Richard Manuel.

Once Were Brothers, combina imágenes de archivo raras, fotografías, canciones icónicas y entrevistas con los amigos y colaboradores de Robertson, en el que se incluyen: Martin Scorsese, Bruce Springsteen, Taj Mahal, Ronnie Hawkins, George Harrison, Bob Dylan, Eric Clapton, y más.

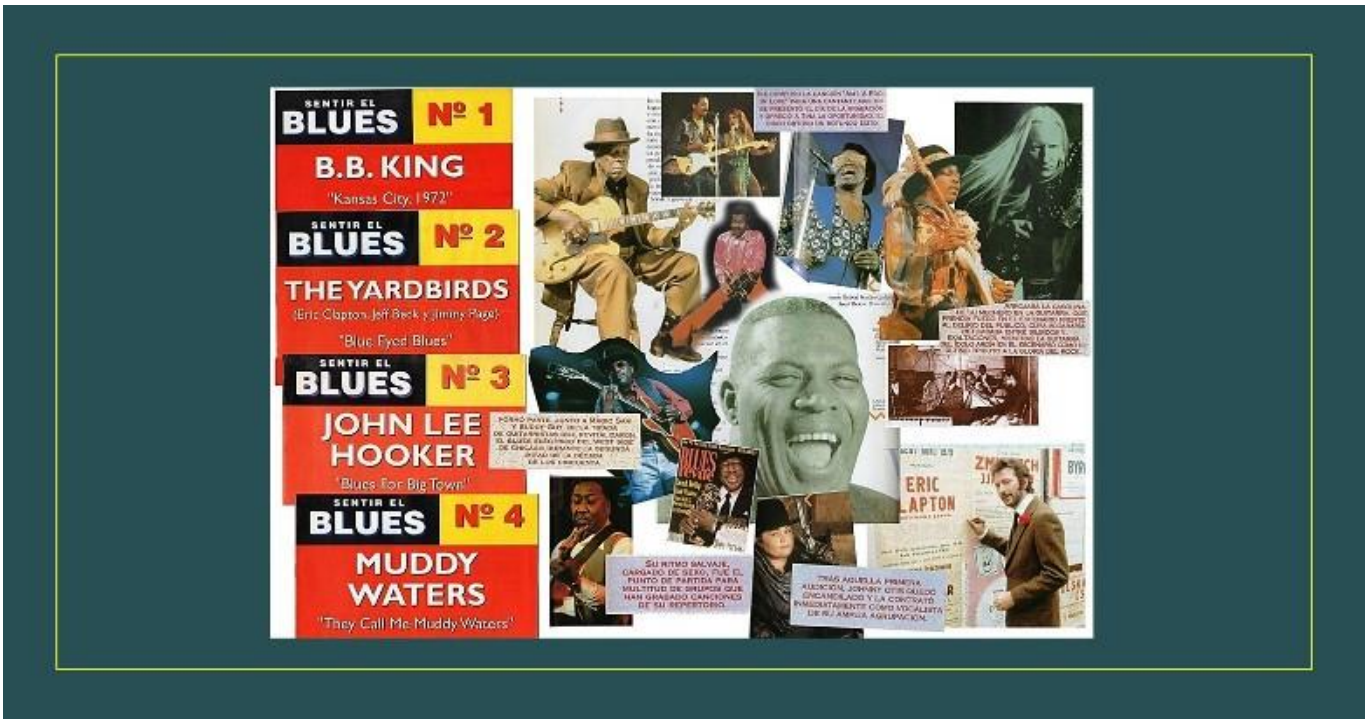
¡Sensacional e Interesante! ¡No dejen de verla!

Once Were Brothers: Robbie Robertson and The Band - Trailer Oficial
https://youtu.be/ZYTpMZjZxwI

De Colección

Sentir el Blues I

José Luis García Fernández



Blues como símbolo de una tristeza infinita
Blues como historia de la esclavitud de todo un pueblo.
Blues como manifestación de una condición de vida.
Blues como forma de liberar los sentimientos.
Blues, al fin, como música.

¡60 Cds – 60 fascículos! Cada semana en su kiosko. Así se leía, en aquellos años 90s, la propaganda de este valioso material de colección. Una enciclopedia con el nombre de "Sentir el Blues. Editorial Altaya 1995". Y que, a decir verdad, sólo compré los primeros números en esos tiempos.

La música completa de esta obra, la conseguí hace unos años en un paquete de 4 cds con los 60 discos en formato mp3. Y los fascículos, los tengo en fotocopias encuadernados en formato de libro, gracias a mi querido amigo y compañero de banda, Phil Daniels, quien los tiene en original y me los facilitó para agregarlos a mi colección.

"*Lo mejor de los mejores del Blues*". Con esta frase contundente inicia la introducción de la obra, y sigue… "*De una colección seleccionada por B.B. King, el indiscutible Rey del Blues, y por Carlos Tena, el mayor especialista español en este género, sólo se puede esperar los mejor. Y eso es lo que es "Sentir el Blues", la mejor y más ambiciosa colección jamás realizada sobre Blues. En ella se reúnen no sólo los mejores autores, sino también las mejores grabaciones, esas realizadas en los momentos más dulces e inspirados de sus carreras.*

Así podemos encontrar no sólo lo que es considerado unánimamente como uno de sus mejores directos, el 'Kansas City 1972' del propio B.B. King, sino también el 'Blues For Big Town' de John Lee Hooker, el 'They Call Me Muddy Waters' de Muddy Waters, el 'Legendary Blues Singer' de Robert Johnson, el 'Life In The Jungle' de John Mayall o el 'Empress Of The Blues' de Bessie Smith. Prepárate a disfrutar, tienes por delante sesenta fascículos y sesenta CDs con la más completa información y las grabaciones de una música como no hay otra: el Blues. Siéntelo".

A continuación, les muestro las primeras 30 carátulas del total de los 60 fascinantes discos, y dos listas musicales de Spotify para disfrutar algo de su contenido.

Sentir el Blues 1

https://open.spotify.com/playlist/7uSwc2m1lgco3dfEWlwHEn?si=lk85ok0zSGm66VgLEFL4oA

Sentir el Blues 2

https://open.spotify.com/playlist/6Z33965QyvRnt8lw7sNTPK?si=OguZy9WNQWqDkvFG4ziPuw

Especial de Medianoche

Ella es la mujer de magia negra

Luis Eduardo Alcántara

Con la muerte de Peter Green, el primer Fleetwood Mac resplandece

Se llama ***Sandra Elsdon***. Actualmente es una exitosa psicoterapeuta londinense y también ex modelo de categoría. Ostenta de igual forma el apellido de casada: Vigon, sin embargo, en los años 60 y 70, convivió muy de cerca con grandes figuras del rock británico, por ejemplo, con Peter Green, recientemente fallecido y con quien sostuvo un tórrido romance por aquellos tiempos.

Ella es la musa inspiradora de ***Black Magic Woman***, el tema que volviera hit mundial Carlos Santana, pero que años antes había lanzado primero Fleetwood Mac, con un arreglo distinto gracias a su autor original, el extraordinario: Peter Green.

Sandra recuerda cómo conoció al delgado guitarrista del pelo ensortijado. "*El novio de mi hermana abrió uno de los primeros clubes británicos de rhythm and blues, llamado, The Ricky Tick, en Windsor, que con el paso del tiempo entró a los anales de la cultura pop. A este lugar asistían muchos jóvenes entusiastas aficionados al blues, y también los primeros integrantes de bandas como Rolling Stones, Bluesbreakers y Cream. Después de los conciertos, acostumbrábamos a seguir la fiesta en clubes como, The Scotch of St. James y The Bag o'Nails -de esta forma Sandra conoció al baterista Mick Fleetwood, cuando todavía estaba con los Cheynes, y a Eric Clapton cuando apenas se había unido a John Mayall-. Éramos, básicamente, un grupo pequeño de muchachos pasando un buen rato juntos, unidos por la música y por la alegría*".

El primer contacto con Peter Green lo tuvo en un club llamado, The Cromwellian, donde también llegó a tocar Jimi Hendrix. "*Siempre me llamó la atención su personalidad magnética, su sencillez y su enorme creatividad. Peter escribió: Black Magic Woman pensando en mí. Recuerdo que por esos años solía decirme: Magic Mamma, como una forma de cariño. También me dedicó otras dos canciones: Sandy Mary y Long Grey Mare. Para mí, fue la relación sentimental más profunda y conmovedora que tuve en la juventud*", evoca Sandra.

En sus propias palabras, Green era un músico muy dedicado, brillante y perceptivo, un hombre de trato amable y humilde. Pero también mostraba algunos problemas bastante fuertes de personalidad. "*Creo que sufrió mucho de niño. Una vez me habló sobre el dolor de la discriminación y la intimidación que había sufrido cuando era un niño judío que vivía en el East End. Creo que recurrió mucho a ese dolor en su música*", puntualiza Sandra.

Fleetwood Mac con Peter Green - Black Magic Woman (Live Boston Tea Party) 1970
https://youtu.be/hRu7Pt42x6Y

Buscó volar, como un Albatross

Para Mike Vernon, el productor de los primeros y grandes álbumes de Fleetwood Mac, Peter Green fue acosado por la fama creciente del grupo, pero siempre buscaba mantener un carácter afable y ser el eje de reunión para todos, a pesar de vivir una época tan convulsionada. "*La triste partida de Peter Green nos trae muchos recuerdos. Su enfoque creativo de la vida, su agudo sentido del humor; su actitud constantemente amistosa hacia todos, siguen ahí, latentes*", revela Vernon.

En la vida conocerás a innumerables personas -agrega- pero muy pocos causan la impresión duradera que Peter nos dejó, tanto musicalmente como en el aspecto personal. Un hombre con enorme talento y poco ego. Le debemos mucho por permitirnos establecer y construir nuestra propia compañía discográfica, Blue Horizon, fundada alrededor de él y de su banda Fleetwood Mac, y también por ayudarnos a encontrar nuevos talentos musicales (el álbum doble grabado en Chicago, junto a estrellas como Otis Spann, Walter Horton, o J.T. Brown, es piedra angular para cualquier fanático).

Cuando *Black Magic Woman* llegó a las National Charts, en 1968, el llamado blues británico estaba completamente consolidado, una canción original de Green que más tarde se convertiría en hit global con la adaptación de Santana. Luego Fleetwood Mac colocaría más éxitos como, Need Your Love So Bad -originalmente grabada por Little Willie John- seguido, de un modo sorprendente, por el instrumental, *Albatross,* que alcanzó el puesto número 1 en las listas del Reino Unido a principios de 1969, y después, *Oh Well*, una devastación sonora de largo alcance y con varios tiempos rítmicos en su estructura. La fama, el dinero y la gloria, desubicaron a Peter Green. El tema, *Man of the world* demuestra claramente su lucha interior por aquellos días.

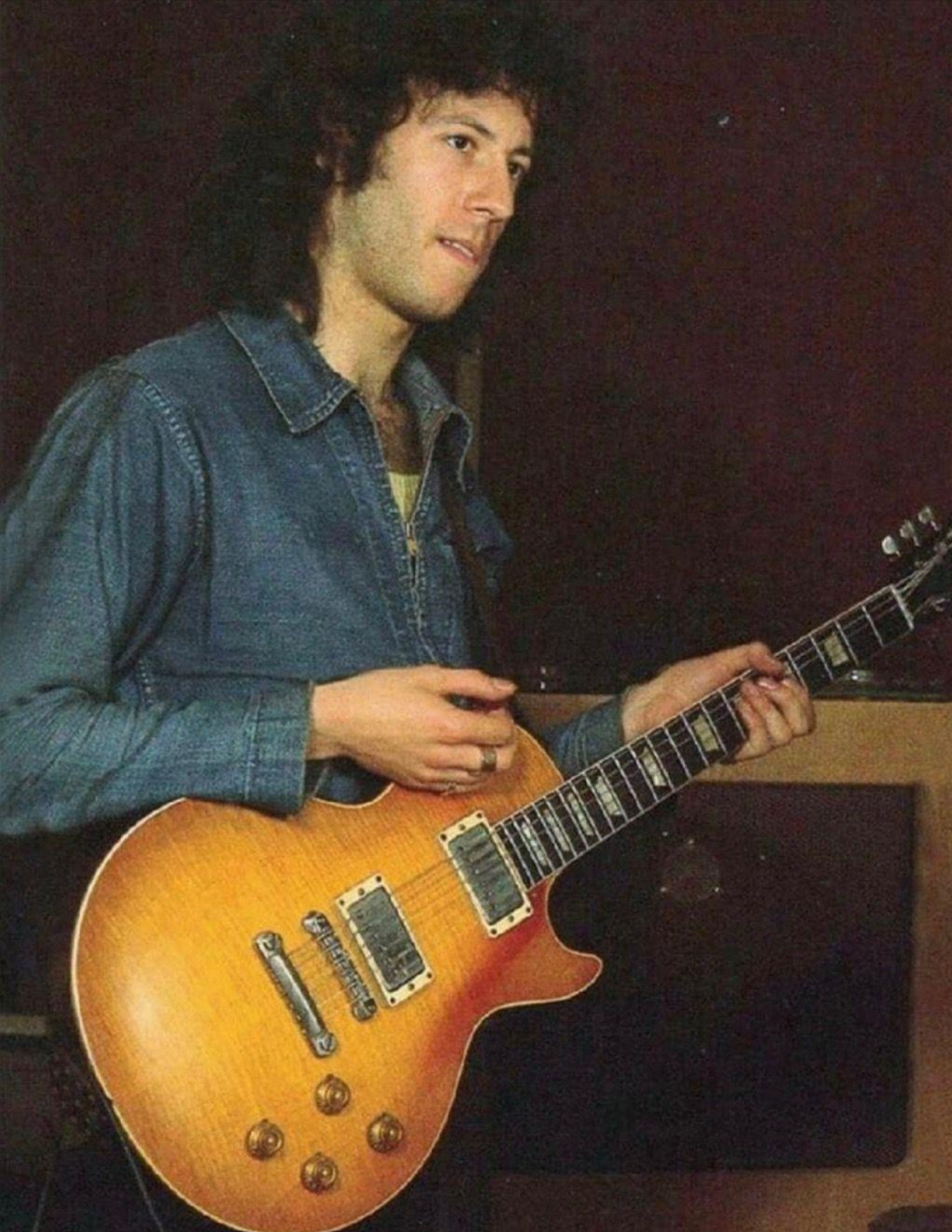
Fleetwood Mac - Man Of The World – 2ª versión (1969)
https://youtu.be/9GPR848mhIs

Sandra Elsdon aporta más datos. "*Peter era un alma sensible, y no debió haber jugado tanto con esas drogas que alteran la mente. Eso es lo que realmente activó su psicosis. Recuerdo, cuando llegó a casa al término de la primera gira de Fleetwood Mac por los Estados Unidos, y cómo el LSD empezaba a tener un mal efecto sobre él. Le rogué que no experimentara más. En el festival de Wells, tuve otra gran pelea porque estaba saliendo con Carlos Santana y seguía experimentando sin recato*".

Sin embargo, las cosas entre la pareja resultaron muy buenas los primeros años. "*Estuvimos juntos en una búsqueda espiritual. Una vez, fuimos a un retiro budista en Escocia, para meditar y aprender a elevar nuestra energía Kundalini. Esto requirió periodos de ajuste emocional muy fuertes, de encuentros y desencuentros. Peter hizo referencia de ello en Black Magic Woman ("No me des la espalda, bebé"). Al final, nos tomó varios años dolorosos romper. Yo estaba muy triste y perdida. Peter había decidido abandonar la música para entrar a caminos poco claros. Mick Fleetwood y su esposa, me invitaron a pasar una temporada en su casa, a donde también asistían John y Christine McVie, en 1970. Me había desilusionado con el modelaje y estaba buscando mi propia identidad. En retrospectiva, puedo ver que había vivido una vida creativa indirectamente a través de Peter Green*", finaliza Sandra Elsdon.

El gran Peter Green murió a los 73 años, el pasado 25 de julio, mientras dormía, indicaron familiares cercanos. Con él, la magia en la guitarra terminó, pero sus numerosos discípulos y seguidores se encargarán de mantenerla siempre encendida.

Fleetwood Mac con Peter Green - Need Your Love So Bad
https://youtu.be/RtmW2ek7WkQ



De Frank Roszak Promotions

Rusty Ends: The Last of the Boogiemen

José Luis García Fernández

Rusty Ends and Hillbilly Hoodoo – The Last of the Boogiemen (abril de 2020)
Rusty Ends es un pacto, un verdadero vínculo entre el rock y el blues de los años 50 y 60 y el del siglo XXI. Rusty aprendió su oficio cuando era adolescente tocando en los bares y tabernas de arriba a abajo de Dixie Highway entre Louisville y Fort Knox. El público estaba formado por una combinación de soldados, ciclistas, trabajadores, estafadores y damas trabajadoras (una combinación vocal, volátil y a veces letal). La banda tocaba una combinación de blues, soul y country, y hacerlo todo con un ritmo que permitiera hacer girar a las bailarinas en toples.

Rusty y la banda hacen una combinación de covers y originales que combinan rockabilly, blues, soul y cualquier otra cosa que llame su atención. Esta combinación única le han resultado en un verdadero combo, que él llama Hillbilly Hoodoo. Las 12 canciones originales de este su nuevo álbum: *The Last of the Boogiemen,* toman el blues y los géneros influenciados por ellos (rock and roll, rockabilly e incluso swing), y los mezcla. El cd es la grabación más sencilla que Rusty haya hecho, solo su guitarra y voz, bajo por Uncle Dave Zirnheld, y batería de Gene Wickliffe. En dos temas, Gary Falk aparece con su sax tenor.

Lista de canciones: 1. Cheap Wine; 2. Unholy Roller; 3. Hillbilly Hoodoo; 4. I Forgot to Say I Love You; 5. Rockabilly Boogie #1003; 6. Cottonmouth Rock; 7. Stiletto Heels and Fishnet Hose; 8. Let Me Cross Your Mind; 9. We Love Our Way Through the Blues; 10. Bob Wills Played the Blues; 11. Midnight Angels; 12. Sinners Strut.

https://open.spotify.com/album/1Dt64VaknY0KhPYdqFbS9u

De Blind Raccoon

Jose Ramirez: Here I Come

José Luis García Fernández

Jose Ramirez - Here I Come (mayo de 2020).
Hablando sobre su álbum debut, "Here I Come", el guitarrista José Ramírez explicó: "*Quería hacer un álbum de blues influenciado por músicos de soul y r&b como: Ray Charles, Teddy Pendergrass y Al Green, con un Little Johnny Guitar Watson ahí también*".

Aprovechando el impulso que adquirió después de su segundo lugar en el 2020 International Blues Challenge en Memphis, donde representaba a The DC Blues Society (Ramírez se mudó a Florida), y a su país natal Costa Rica, a Ramírez se le unió la leyenda de la guitarra de blues y productor, Anson Funderburgh para grabar este álbum de estudio. Funderburgh llevó a Ramírez a los estudios Wire en Austin, Texas, con el ingeniero ganador del Grammy, Stuart Sullivan.

Reunieron a un equipo de músicos de estudio estrellas para las sesiones, incluidos, Jim Pugh en el piano y órgano, el baterista, Wes Starr y el bajista Nate Rowe, además de los legendarios Texas Horns, en la sección de metales, y con Funderburgh tocando la guitarra en un par de pistas. Las nueve composiciones originales muestran la capacidad de composición de Ramírez, así como su estilo personal en dos covers muy bien seleccionados.

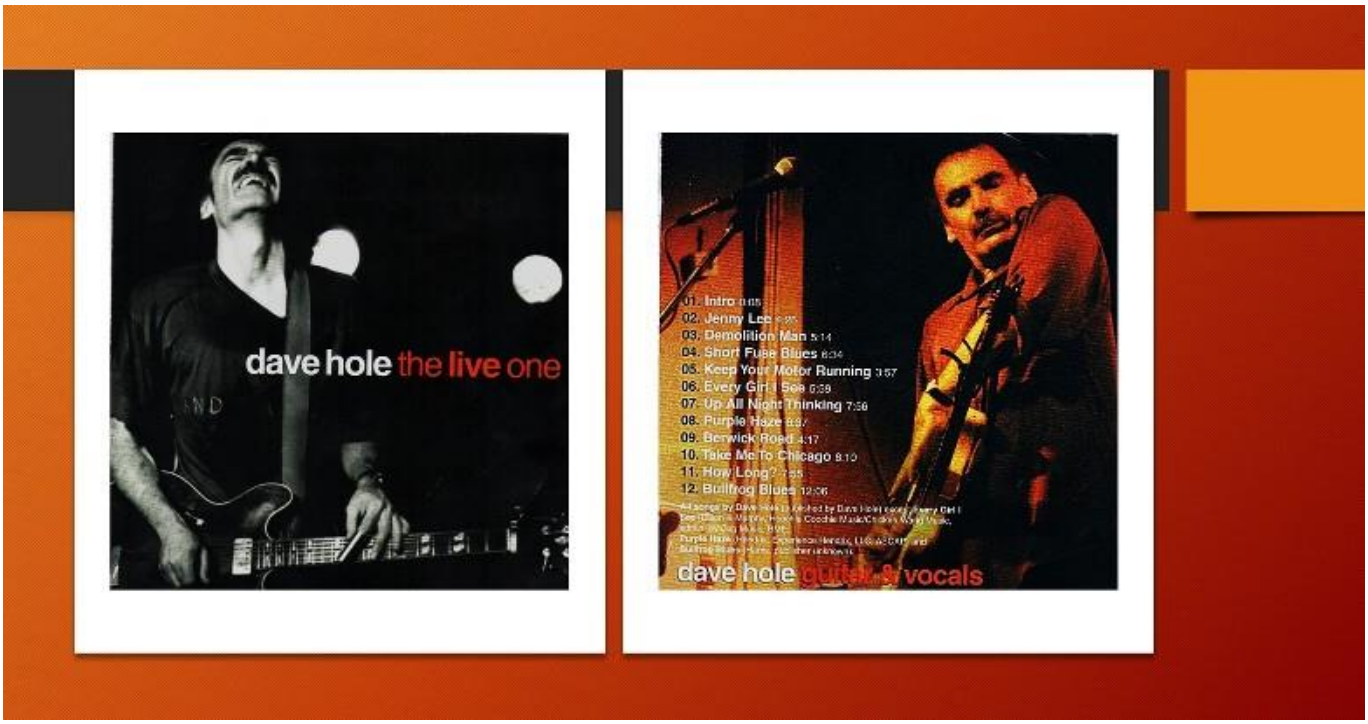
Lista de canciones: 1. Here I Come; 2. I Miss You Baby; 3. Gasoline And Matches con Anson Funderburgh; 4. One Woman Man; 5. Goodbye Letter; 6. The Way You Make Me Feel; 7. Three Years con Anson Funderburgh; 8. As You Can See; 9. Waiting For Your Call; 10. Traveling Riverside Blues; 11. Stop Teasing Me.

https://open.spotify.com/album/7A7gx2YCpzXg87pRgMAGq1

Hábitos Nocturnos

Dave Hole: The Live One

José Andrade Urbina



Cuando veo que el crepúsculo es una vaga línea
en el umbral de la noche
miro a través de su blanda opacidad
y absorbo del suelo húmedo sus difusos reflejos
y te pienso con acento de mar.

Sabes, quiero cohabitar tu piel,
entretejer mis deseos en tus noches
mientras mi voz es solo un manojo de palabras
que ávidas se aferran en la busca del calor
que vive entre tus muslos.

La guitarra en el estilo de slide es parte fundamental dentro de la historia del blues, y la prueba es que a lo largo del tiempo han aparecido grandes exponentes de este estilo de guitarra, y de la misma manera esta forma de tocar la guitarra se ha extendido por el mundo, tal es el caso del cd que ahora recomiendo.

Dave Hole, es un músico que nace en Inglaterra en 1948, su familia se mudó a Perth Australia, cuando él era un pequeño. Su amor por el blues empezó en su adolescencia, cuando escuchó unos discos de los Rolling Stones, y de The Animals que le habían prestado, le gustaron y decide conocer más del blues, pero en su ciudad de Perth, era muy difícil que llegaran discos del género, y más raro aún que algún grupo de blues se presentara por Australia.

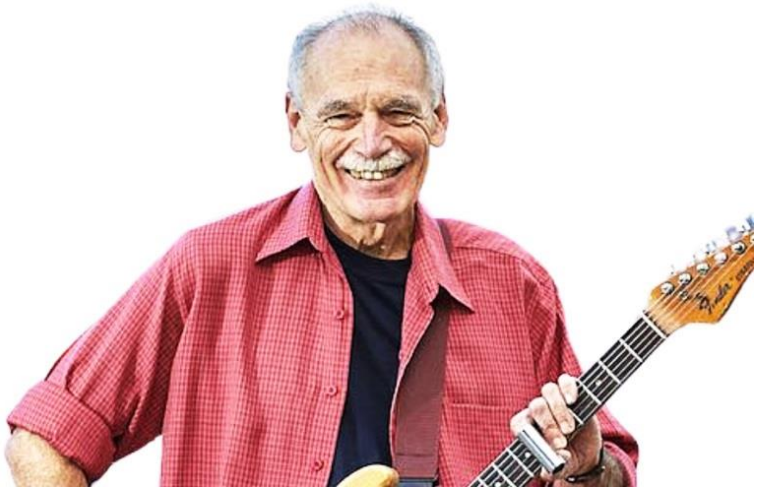
Batalló, pero insistiendo en las tiendas de discos pudo hacerse de algunos de Eric Clapton, y Jimi Hendrix, con estos discos, y tocándolos una y otra vez fue como empezó a sacar algunas canciones. Pero el gusanito por el blues ya había penetrado en su sangre, y es así como ahora quería tener discos de las raíces del blues, siguió insistiendo en las tiendas de discos, y fue así que al fin pudo tener material discográfico de Muddy Waters, Howlin' Wolf, Jimmy Reed, Blind Lemon Jefferson, Skip James. Pero pudo sentirse satisfecho cuando tuvo entre sus manos los discos que tiempo después, para él fueron sus maestros, me refiero a: Robert Johnson, Elmore James, y Mississippi Fred Mc Dowell.

Dave los escuchó hasta que pudo sacar varios temas de ahí, principalmente le llamó fuertemente la atención el sonido de la guitarra slide, inmediatamente se puso a imitar este nuevo estilo para él, y lo hizo deslizando un pedazo de vidrio, o de metal sobre su dedo meñique, y así fue como se propuso dominar el slide; tiempo después tuvo un accidente, en donde se lesionó el dedo meñique, y en lugar de esperar a que su dedo sanara, se puso a practicar colocando un pedazo de metal en su dedo índice, poniéndo su mano sobre el cuello de la guitarra. Practicando de esa manera fue como con el tiempo creó su estilo y sonido propio.

A partir de 1974, y durante la década de los 80, empezó a tocar en los alrededores de Perth, y con cierto miedo se aventuró a presentarse en Sidney y Melbourne. En 1990 graba su primer disco, "Short Fuse Blues" en el cual invierte sus ahorros al autofinanciarlo. Decide mandar una copia a la revista "Guitar Player", y en el mes de abril y julio de 1991, sacan unas notas muy favorables de su disco, uno de esos comentarios decía: "Es un magnífico trabajo de slide, feroz, que escupe fuego, ¿qué más se puede pedir?".

El dueño del sello discográfico, "Alligator Records", Bruce Iglauer, se hizo de una copia del disco después de leer el comentario de la revista, le gustó, y llamó a Dave Hole, llegaron a un acuerdo para lanzar bajo su sello el disco, y fue como Hole se convirtió en el primer músico de blues de Alligator Records, fuera de los Estados Unidos.

A raíz de esto fue como empezaron a salir notas en periódicos y revistas de música, todas ellas favorables a su cd, y sin haber tocado en los Estados Unidos, ya lo mencionaban al lado de músicos de la talla de Duane Allman, Ry Cooder, y Johnny Winter, estas críticas llevaron a Dave Hole de la oscuridad al reconocimiento internacional, así es como de la nada, el guitarrista, vocalista, y compositor australiano en 1992 pisa por vez primera los escenarios estadounidenses, desde entonces los críticos y fanáticos lo han declarado, como uno de los guitarristas de slide más originales.



"Si aún dudas de la calidad de Dave Hole,
sólo escucha, The Live One"
Blue Revue Magazine

Dave Hole, The Live One (2001-2002), consta de 11 temas con una presentación inicial: 1. Intro; 2. Jenny Lee; 3. Demolition Man; 4. Short Fuse Blues; 5. Keep Your Motor Running; 6. Every Girl I See; 7. Up All Night Thinking; 8. Purple Haze; 9. Berwick Road; 10. Take Me To Chicago; 11. How Long?; 12. Bullfrog Blues.

02: *Jenny Lee*. De sopetón entra el slide en forma estridente, en un potente rock, batería, piano, y bajo, acompañan al impresionante slide.

03: *Demolition Man*. Un rico blues bien llevado por el grupo, y el slide de Dave se mece al ritmo que su banda lo lleva.

04: *Short Fuse Blues*. Un tema lento y caliente a la vez, la voz de Hole juega a dialogar con su slide, a medio blues el solo de su slide hace que las vísceras por dentro den un vuelco.

05: *Keep Your Motor Running*. Es otro rico blues con mucho ritmo, y de influencia texana.

06: *Every Girl I See*. Ahora aparece un rock, y el slide moviéndose a lo largo de la canción, con la buena compañía de la banda.

07: *Up All Night Thinking*. Nuevamente Dave nos regala una pieza de blues, demostrando su magia con el slide.

08: *Purple Haze*. Hole no oculta quienes lo influenciaron en la guitarra, y toca esta pieza de Jimi Hendrix. La entrada que hace de esta clásica es estupenda, la interpretación es lo más apegada al estilo del legendario guitarrista.

09: *Berwick Road*. Con esta balada blues instrumental, el artista nos muestra su dominio de los ritmos, un slide lento, y de fondo los teclados. Para disfrutar y escuchar con los ojos cerrados.

10: *Take Me To Chicago*. Después de la tranquilidad, aparece un blues estilo Chicago, con un rico solo de piano, y el slide haciendo llorar a la guitarra.

11: *How Long?* Un blues lento, con un slide que va muy de acuerdo con el género.

12: *Bullfrog Blues*. Una entrada de tres minutos nos prepara para un blues rock bien hecho para un cierre de cd. El piano con mucho rock, y el slide como al principio, termina estridente.

Dave Hole - Bullfrog Blues
https://youtu.be/hqEzFERzITY

Y como siempre, pásenla bonito, nos leemos en la siguiente emisión. Gracias.

Recomendaciones

Discos de reciente publicación, edición agosto 2020

José Luis García Fernández

En esta edición hacemos 26 recomendaciones de cd's, principalmente, publicados en fechas recientes. Con esta información seguimos construyendo un interesante catálogo de grabaciones de blues y sus géneros afines, para todos aquellos que quieran saber que hay de novedades al respecto.

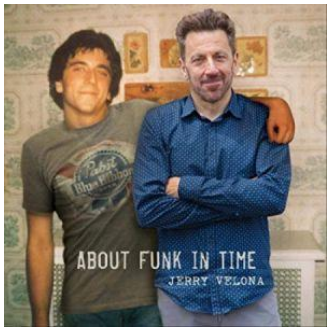
Adicionalmente, ofrecemos con esta información, una lista musical conformada para escucharse en Spotify, con un tema de cada uno de estos discos. Finalmente, con base en nuestro gusto, seleccionamos un ejemplar que hemos denominado el "Disco del mes". Bienvenidos al descubrimiento de la nueva música de blues…

Disco del mes: *No Border Blues Japan – Johnny Burgin*

Nancy Wright

The Proven Ones

The Spectaculars



Jery Velona

Beth Hart

Sister Lucille

Jose Ramirez

King Solomon Hicks

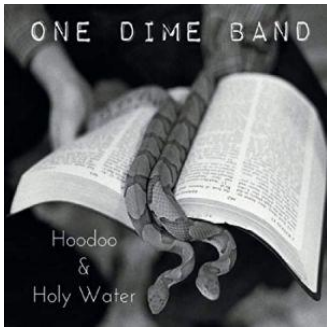
Rob Tognoni

Austin Walkin' Cane

Ghalia

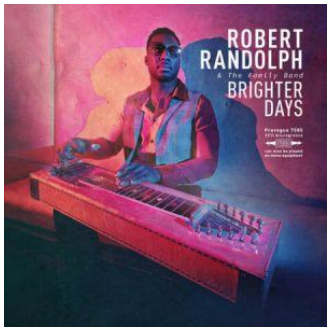
Ken Millroy

Rae Gordon Band



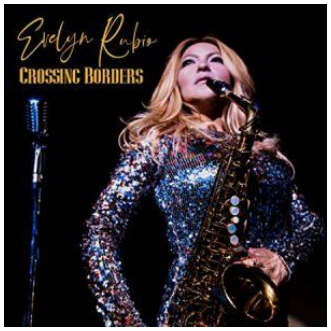
One Dime Band

Eliza Neals



Robert Randolph & The Family Band

Sonny Landreth



Evelyn Rubio

Mindi Abair

Ilia Portnov

Chris Canas

William Parvis & The Seventh Sons

William Parvis & The Seventh Sons

Johnny Burgin

Shirley King

Zayika Hooker

Lista musical del mes

https://open.spotify.com/playlist/2ulOjb8Tm0Wryy1Ggdrx3h

La Poesía tiene su Norma

Te voy a estafar

Norma Yim

Te voy a estafar, como tú me estafaste el corazón.
Te voy a humillar, como tú me humillaste a mí la razón.

Te voy a dar un lugar en mi lista.
Como esa lista que tienes de colección de falsas caricias.

Te voy a hablar al oído para seducirte tus sentidos.
Te voy a acariciar el alma.

Y cuando te tenga rendido a mis pies,
te voy a hacer eso.
Eso que tú me enseñaste.

Si, te voy a abrazar con pasión.
Te voy a mimar con calma.

Así me hiciste tú a mí.
Yo soy tu mejor aprendiz.

Hoy se repite la historia,
pero a mi manera.
Y ya que estés enamorado de mí.

Te voy a tomar de la mano.
Y te voy a suicidar con tu locura que adquirirás.

Porque quedarse sin mí.
Ha de ser cosa de volverse loco.

Pero se cura.
Mira…
yo me curé de ti.
Y me fue tan bien…
¡Qué hasta te olvidé!

Escúchalo en voz de su autora en la columna "La Poesía Tiene su Norma"
Música de fondo: Berwick road de Dave Hole, del álbum, Working Overtime.

Cultura Blues
www.culturablues.com