N° 112 Septiembre de 2020

Cultura Blues.

La Revista Electrónica

Entrevista con Kim Simmonds de Savoy Brown

Planeta Blues

...Y MUCHO MÁS DE LA CULTURA BLUES

Contenido

Directorio

Cultura Blues. La Revista Electrónica

www.culturablues.com

Número 112 – septiembre 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. Michael Limnios
4. Juan Carlos Oblea
5. Luis Eduardo Alcántara
6. María Luisa Méndez
7. Octavio Espinosa
8. José Andrade Urbina
9. Norma Yim

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

PORTADA Kim Simmonds. Foto (Imagen de su CD: Ain't Done Yet) (1) **1**

CONTENIDO - DIRECTORIO **2**

EDITORIAL ¡Siempre hay otra opción! (2) **3**

PLANETA BLUES Kim Simmonds: Rockin' The Blues (3) **4**

DELMARK RECORDS PRESENTA Par de reyes (2) **11**

LADO B Bob Koester, Delmark Records y el Blues 2 (4) **14**

BLUES A LA CARTA Álbumes en el Salón de la Fama del Blues (2) **19**

+ COVERS Love in vain (2) **27**

EN VIDEO Come and See About Me (2) **29**

DE COLECCIÓN Sentir el Blues II (2) **30**

ESPECIAL DE MEDIANOCHE El disco más raro del mundo – cuento (5) **32**

CULTURA BLUES DE VISITA Más artistas en Chicago (2) . **35**

HUELLA AZUL Steelwood Guitars, en el camino de los guitarristas (6) **40**

DIVÁN EL TERRIBLE Una entrevista sin preguntas. Daniel Reséndiz. Parte 1 (7) **43**

BLA BLE BLI BLO BLUES Let it Blues: Blues Beatles (7) **48**

DE FRANK ROSZAK PROMOTIONS The Smoke Wagon Blues Band (2) **52**

DE BLIND RACCOON Wily Bo Walker & Danny Flam (2) **53**

HÁBITOS NOCTURNOS Boogie Down The Road (8) **55**

COLABORACIÓN ESPECIAL Nominados a los Living Blues Awards (2) **57**

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

LA POESÍA TIENE SU NORMA El responsable de nuestro amor (9) **63**

Editorial

¡Siempre hay otra opción!

José Luis García Fernández

Blues Highway por Veronica Guzzardi

En el transcurso de estos duros días de confinamiento, he tenido, como creo que muchos, la oportunidad de repasar extenso material de rock y blues de mi colección y mucho más. Libros, revistas, textos, páginas web, videos en dvd, blu-ray, en archivos, en los sistemas de tv; audios en casete, vinil, cd, y en streaming. Conciertos y audiciones online, etc. Colecciones completas, obras tradicionales y especiales de artistas clásicos, que forjaron, sin duda, el camino a lo que hoy en día escucho y comparto en este proyecto de difusión del blues en México.

Pero principalmente, lo que más he disfrutado son los más recientes proyectos de blues y rock, las colecciones de nuevos discos que me comparten: Frank Roszak Promotions, Blind Raccoon, Delmark Records y en mínima cantidad, lo que se hace en el país. He revisado la discografía y material visual de los últimos personajes nominados a premios de blues en las diferentes instancias. Me he dado la oportunidad de recorrer todos los caminos posibles que se abren a través de los nuevos medios de comunicación, es decir, dándole oportunidad al blues contemporáneo y a lo novedoso de los géneros cercanos a él. Actividad provechosa y excitante, y muy poco socorrida.

Con este ejercicio, recuerdo que cuando inicié en el ambiente del blues en México, siempre reflexionaba, acerca del por qué el género se encontraba en un bache de reconocimiento y difusión, que me comentaban se encontraba desde muchos años antes. Prácticamente, de siempre. Qué si en la época del rock de los 60, no hubo un desarrollo porque todo lo que hacían eran covers, que si en los 70 posteriores al Festival de Avándaro, que porque el gobierno prohibió las tocadas, en los 80 que porque se le dio prioridad al rock en tu idioma, en los 90 que porque comenzaron a autorizar los grandes conciertos, en los 2000, y 2010 que porque bla, bla, bla. En fin, muchos seguirán atrapados en pretextos y falta de autocrítica. Cuántos años de culpar a todo, cuántos años desperdiciados, cuántos años de lo mismo, pero lo bueno, es que…

¡Siempre hay otra opción!

Planeta Blues

Kim Simmonds: Rockin' The Blues

Michael Limnios

La legendaria banda de blues-rock ***Savoy Brown***, nació en Londres hace 55 años, pero tiene su sede desde hace mucho tiempo en Nueva York, han lanzado su emocionante nuevo álbum, "Ain't Done Yet" para Quarto Valley Records. El blues-rock se convirtió en la frase de todos a finales de la década de 1960 para describir el género musical de la banda, junto con el de contemporáneas como: Cream, John Mayall y Jimi Hendrix. *Savoy Brown* estableció el estatus nacional (estadounidense) en la década de 1970 encabezando escenarios icónicos como el Carnegie Hall, The Academy of Music y el Fillmore East and West.

Entrevista con Kim Simmonds por Michael Limnios | Fotos (en color) por Juan Junco

Mike. ¿Cuándo fue tu primer deseo de involucrarte en el blues?
Kim. Mi hermano me inició en la música de rock and roll. Me encantaba Elvis Presley y su mezcla de blues & rock and roll. Cuando tenía 13 años, empecé a escuchar específicamente el blues de Chicago y me di cuenta de que era eso lo que deseaba tocar.

Mike. ¿Quiénes fueron tus primeros ídolos?
Kim. Howlin' Wolf, Muddy Waters y John Lee Hooker.

Mike. ¿Cuáles han sido algunas de tus influencias musicales?
Kim. El guitarrista Billy Butler que tocó con The Bill Doggett Band en la década de 1950 y el guitarrista de jazz, Grant Green son dos de mis mayores influencias.

Mike. ¿Cuáles fueron las primeras canciones que aprendiste?
Kim. Lo primero que aprendí a tocar fue el ritmo de Bo Diddley.

Mike. ¿Qué te emocionó de la primera época del blues en el Reino Unido?
Kim. Los artistas de blues americanos que estaba escuchando tenían corazón y alma; tocaban de una manera honesta con pocos artefactos. Esa fue el encanto que me hizo querer emularlos.

Mike. ¿Cómo quieres que tu música afecte a las personas?
Kim. Quiero que mi música llegue a la gente de la misma manera como yo la siento. Quiero que sientan honestidad y energía dentro de ella.

Mike. ¿Qué caracteriza al nuevo disco "Ain't Done Yet", en comparación con los otros 40 álbumes anteriores?
Kim. La gran diferencia en el nuevo álbum es el enfoque multicapa que tomé para grabar las partes de la guitarra. Todavía tengo mucha energía y nunca he dejado de disfrutar, entreteniendo a una multitud y dando inspiración a las personas.

Mike. Si pudieras cambiar una cosa en el mundo musical y esta se convirtiera en una realidad, ¿qué sería eso?
Kim. Una pregunta muy difícil de responder. El mundo musical es imperfecto como todo lo demás, pero todo parece funcionar. Entre menos imposiciones, todo es mejor probablemente. Dejaría que siga como está.

Mike. ¿Cuáles son algunas de las lecciones más importantes que ha aprendido de su experiencia en los caminos de la música?
Kim. He aprendido en la música que nunca dejas de aprender. La inspiración musical y creatividad es infinita.

Mike. ¿Consideras al blues un género musical específico y un movimiento artístico, o crees que es un estado de ánimo?
Kim. El blues es un estilo musical. El sentimiento del blues es un estado mental.

Mike. Hagamos un viaje en una máquina del tiempo, ¿adónde y por qué realmente qusieras ir por un día entero?
Kim. Realmente me gustaría volver a finales de los años 1950 y principios de 1960, de nuevo al Reino Unido. ¡Revivir esos viejos recuerdos y comprobar si la vida era tan divertida como la recuerdo!

Mike. ¿Hay alguna similitud entre el blues de hoy y el de los años sesenta?
Kim. No mucho. El talento hoy no es tan sólido como en la década de 1960.

Mike. Desde el punto de vista musical, ¿hay alguna diferencia entre Europa y Estados Unidos?
Kim. Hay más similitudes que diferencias. Los diferentes países de Europa tienen sus propias personalidades y culturas, por supuesto. Estados Unidos es un país de mayores 'libertades' que te permite vivir de forma más independiente y por eso emigré aquí hace años. Te ayuda a ser un músico de blues cuando vives en el país de donde vino esa música.

Mike. ¿Cuáles crees que fueron las razones del boom del blues en los años sesenta?
Kim. La gente quería más música, que sólo la música bailable de los discos de Motown.

Mike. Ayudaste a muchos artistas a través del tiempo, ¿has recibido alguna gratitud de ellos?
Kim. He ayudado a muchos músicos jóvenes tratando de inspirarlos. Recibo muchos elogios de músicos de todas las edades. Eso es más gratificante en mi carrera que cualquier otra cosa.

Mike. ¿Cómo fue tu relación con los otros músicos británicos de blues de los años 60?
Kim. Bastante buena, aunque soy muy tímido y no puedo superar eso cuando me encuentro con otros músicos. Debido a mi timidez, lo enmascaraba y la gente pensaba que era algo, no precisamente lo que en realidad era.

Mike. ¿Por qué piensas que la música de Savoy Brown continúa generando seguidores?
Kim. No pienso que por el dinero.

Mike. ¿Cómo ha influido la música y la cultura del blues en tus puntos de vista del mundo y de los viajes que has hecho?
Kim. La honestidad es lo que encontré en la música de blues. Sin humo ni espejos. Eso es lo que también busco en la gente.

Mike. ¿Qué significa el blues para ti?
Kim. El blues es una forma musical que me permite expresar mis sentimientos y mis emociones más profundas.

Mike. ¿Cómo defines el repertorio y sonido del álbum anterior "City Night"?
Kim. "City Night" tiene un enfoque en tono menor, lo que le da una sensación temperamental.

Mike. ¿De dónde viene tu creatividad?
Kim. Nací con energía acelarada y la utilizo artísticamente. La vida y la música tiene que ver con la energía. También nací con una fuerte ética de trabajo. Está en mi educación y en mi ADN.

Mike. ¿De qué conocidos has tenido las experiencias más importantes?
Kim. De mi esposa Debbie, ha sido una de las personas más importantes de mi vida.

Mike. ¿Cuál fue el mejor consejo que alguien te ha dado?
Kim. Champion Jack Dupree me dijo esto cuando yo tenía diecinueve años…"*Si tocas bien al boogie woogie, siempre te ganarás la vida*"

Mike. ¿Qué es lo que más echas de menos del blues del pasado?
Kim. Todavía toco el blues del pasado y lo escucho todo el tiempo. Extraño el ingenio que había en la música en ese entonces.

Mike. ¿Cuáles son tus esperanzas y temores para el futuro del blues?
Kim. Mientras los nuevos jóvenes músicos sigan tocándo blues, tengo esperanzas en el futuro de la música. Mis temores son que lo usen sólo como un escalón.

Mike. ¿Cuál es el impacto de la música y la cultura del blues en las implicaciones raciales, políticas y socioculturales?
Kim. Las bandas de blues multirraciales en la década de 1960 ayudaron a romper las barreras del color. La música ha traído alegría y unidad a personas de varios países, independientemente, de sus creencias políticas o religiosas.

Mike. ¿Cuáles fueron las razones por las que el Reino Unido en la década de 1960 fue la "Meca" del estudio y experimentación del blues rock?
Kim. La realidad de la música atrajo a los jóvenes británicos de la década de 1960 que buscaban algo más profundo y con más significado que lo que el negocio de la música convencional estaba vendiendo a menudo.

El blues, al igual que el jazz, también era una música improvisada y atrajo a jóvenes músicos que querían romper con el enfoque académico fijo. Y fue más difícil que para el jazz, que también era un atractivo.

Mike. ¿Qué error en la música te gustaría corregir?
Kim. En términos generales… alejar los pedales de los guitarristas.

Mike. Pide un deseo para la música.
Kim. En términos generales, de nuevo... que se mantenga fuera de la política.

Mike. ¿Cuáles es alguno de los conciertos más memorables que has tenido?
Kim. En el Carnegie Hall. En el Moondogs Blues Club.

Mike. ¿Qué es lo que más echas de menos hoy en día de los años 60?
Kim. Estar rodeado de un talento increíble.

Mike. ¿Tres palabras para describir a Savoy Brown?
Kim. ¡Rock Blues Band!

Mike. ¿Por qué tocas blues?
Kim. ¡Está en mí y tiene que salir!

Mike. ¿Qué significa la palabra 'guitarra' para ti?
Kim. Demasiado profundo para que yo lo entienda

Mike. ¿Qué experiencias en tu vida te convierten en un buen músico?
Kim. ¡Las malas experiencias!

Mike. Tres palabras para describir tu sonido y su progreso.
Kim. Un hombre independiente.

Mike. ¿Cómo quisieras ser recordado?
Kim. Como uno de los mejores guitarristas blanco de blues.

Mike. ¿Qué te ofrece el Blues?
Kim. He podido seguir a mis ídolos como a Buddy Guy desde que tenía 13 años hasta ahora. Tengo 72 años. Eso es más de 50 años de seguir a un artista que nunca me ha defraudado.

Mike. ¿Qué has aprendido de la música?
Kim. Que la vida es tan importante como tú quieras. Tocar la guitarra puede ser muy superficial o profundo. Es lo que tú quieras que sea.

Mike. ¿Cómo describirías tu relación con el público cuando estás en el escenario?
Kim. Creo que entienden que es por la música que toco y no por mí mismo.

Mike. ¿Había algún lugar de conciertos donde tocabas especialmente bien?
Kim. Cambiaba de año en año, las áreas de clase trabajadora parecen ser las mejores.

Mike. ¿Cómo ha cambiado el negocio de la música a lo largo de los años, desde que empezaste?
Kim. El negocio de la música no ha cambiado en absoluto como tal, sólo la parte tecnológica.

Mike. ¿Cuál es el período más interesante de tu vida y por qué?
Kim. Los últimos 35 años porque he vivido la vida en mis propios términos.

Mike. ¿Prefieres ahora tocar la guitarra acústica?
Kim. Tocar en acústico me ayuda a mi estilo eléctrico... me es igual.

Mike. ¿Cuál de las personalidades de la historia de la música te hubiera gustado conocer?
Kim. A Frank Sinatra.

Mike. ¿Cómo te sientes ahora que tienes más fama y celebridad?
Kim. Me hace trabajar más duro. Me gusta donde estoy en la vida. He luchado muy duro y me he sacrificado para ser mi propio hombre y no ser comparado con nadie. El hecho es que no me gusta el gran éxito. Es una trampa.

Mike. ¿Es el blues una forma de vida?
Kim. El blues, para mí de todos modos, es un poco como la religión, es difícil hacerlo bien. Debes tener hambre de tocar el blues con cualquier tipo de sentimiento. Tienes que llevar una cruz.

Mike. ¿Cuál fue el mejor y el peor momento de tu carrera?
Kim. En 1969 fue un año destacado tocando en el Fillmore East. Lo peor fue cuando estaba en bancarrota en la década de 1980 y había perdido el gusto por la guitarra.

Mike. ¿Cuál de tu trabajo considerarías que es el mejor? ¿Cuáles eran tus guitarras favoritas en ese entonces?
Kim. El álbum: Street Corner Talking (1971). ¡La Gibson Flying V!

Mike. ¿Cuáles son algunos de tus estándares de blues favoritos?
Kim. "Stormy Monday Blues" de T-Bone Walker; "Red House" de Jimi Hendrix; "Smokestack Lightning" de Howlin' Wolf.

Mike. ¿Has grabado un nuevo CD usando un sonido más vintage, porque crees que no hay nuevos caminos en el sonido?
Kim. Utilizo un sonido de guitarra que me gusta. Es más tradicional porque soy de ese estilo de guitarrista.

Mike. ¿Cuál es el precio de la publicidad? Mike. ¿Cómo es tu relación con Mike Vernon?
Kim. Menos libertad y más gente para tratar de complacer. Excelente. Tengo una gran admiración por él. Se merece más crédito.

Mike. ¿En los conciertos de blues, Europa tiene el "cerebro" y Estados Unidos tiene el "alma"?
Kim. No necesitas cerebro para tocar blues, necesitas sufrir en algún momento de tu vida.

Mike. ¿Qué consejo le darías a los aspirantes a músicos que piensan en seguir una carrera profesional?
Kim. No sigas la zanahoria.

Mike. ¿Cuál crees que es la clave de tu éxito como músico?
Kim. Aprovechar las oportunidades.

Savoy Brown – Ain't Done Yet
https://youtu.be/SzAgBCCu-hA

Delmark Records presenta

Par de reyes

José Luis García Fernández

Capítulo 2. Par de reyes: Willie Buck & Breezy Rodio

Willie Buck - Willie Buck Way. (18 de enero 2019)
William Crawford, mejor conocido como *Willie Buck*, nació en 1937 en la pequeña ciudad de Houston, Mississippi. Cuando era niño, Willie pasaba la mayor parte del tiempo trabajando en una fábrica de papel local ganando 5 dólares durante el día y afinando su voz por la noche. Comenzó su oficio cantando Rock & Roll, la manera más popular del momento. A pesar de su ánimo por la nueva forma de arte en desarrollo, sus pasiones se inclinaban más hacia el sonido tradicional del Delta Blues. Tal vez, esa fue la razón por lo no le tomó mucho tiempo desarrollar su sonido característico.

Mientras aún estaba en el sur, Willie actuaba en el "Circuito Chittlin" entre Mississippi, Georgia, Louisiana, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee y Texas. Poco después de desarrollar una reputación, Willie hizo su primer viaje a Chicago, a la 'Meca del Blues', donde conoció a Muddy Waters. Muddy era amigo de su primo con quien Willie se quedaba cuando iba a Chicago. Esa reunión lo impulsó más profundamente a la escena musical. Willie viajó a Chicago varias veces más. Aunque todavía no era mayor de edad, Willie se colaba en un club llamado Silvio's, donde pasaba el rato con los maestros del Blues de la época. Finalmente, emigró a Chicago de forma permanente en 1954.

Allí pasó muchos años mezclando trabajo duro y mal pagado con actuaciones en clubes y tocando cada dia en el legendario 'Maxwell Street Market', vecindario donde todos los bluesmen de la época tocaban para ganarse unas monedas extras. Allí coincidió con la mayoria de los bluesmen del momento.

En los años 70 graba su primer sencillo, “The Disco Blues”, que le abre las puertas para comenzar a salir de gira, primero por Mexico y Canadá, y luego dar el salto a Europa comenzando por Francia y Amsterdam. Unos años más tarde, en 1977, lanzó un LP titulado, “It's Alright, It's Alright”, que tuvo gran éxito. El disco se convirtió en una rara pieza de colección entre los fanáticos del blues. Willie pasó el resto de los años 70, 80 y 90 actuando en lugares históricos como en el Checkerboard Lounge, Cotton Club, East of the Ryan, Lonnie's Skyway Lounge, Robert 500 Club, B.L.U.E.S. y Kingston Mines.

En 2004, después del lanzamiento de su disco, “I Wanna Be Loved”, comienzan sus giras internacionales por Europa, Sudamérica, y Asia, que hasta la fecha no han parado. En 2010, Delmark Records relanzó, “It's Alright It's Alright”, con el nombre, “The Life I Love”. Esto provocó un resurgimiento del interés por su música. Siguió con un homenaje a Muddy Waters titulado, “Songs for Muddy: The Madrid Sessions” en 2011. Al año siguiente, Willie nos obsequió con los sensuales sonidos del álbum, “Cellphone Man”.

Willie Buck- Champagne and Reefer
https://youtu.be/DjP1qbHzjz4

Willie Buck Way es el nombre de una calle de Chicago, bautizada así, precisamente, en honor a Willie Buck, y también es el nombre de su nuevo disco publicado por Delmark Records. En él, abrevan los más de 50 años de experiencia con ese sonido clásico que lo caracteriza. A lo largo de 17 piezas entre originales (12) y versiones (5), de Muddy Waters y LeRoy Carr, Willie muestra una voz poderosa que siempre sonará moderna, ya que el blues es la única música en la que cree y ama con pasión, claridad y clase. Los músicos que lo acompañan en esta aventura muscial son: Billy Flynn y Thaddeus Krolicki en las guitarras, Scott Dirks y “Harmonica” Hinds en las armónicas, Johnny Iguana en el piano, Bob Stroger en el bajo y Jimmie Mayes en la batería.

Lista de canciones: 1. You Want Me to Trust You; 2. (All I’m Doin’ is) Thinking of You; 3. Bottom of the Hill; 4. I Got You (and You Got Me); 5. Can’t Say Something Good About Me (Billy Flynn); 6. There’s a Woman; 7. My Mind Froze Up; 8. Crawlin’ King Snake (Tradicional); 9. I Give So Much to You; 10. Heck of a Time; 11. The Men Ought to Learn (To Treat the Women Right); 12. Please Have Mercy (McKinley Morganfield); 13. How Deep Is The Ocean (McKinley Morganfield); 14. Willie Buck Way; 15. Twenty-Four Seven; 16. Blues Before Sunrise (Leroy Carr); 17. I’d Rather Love You.

¡Un grandioso álbum con 70 minutos de blues clásico, al más puro estilo del sonido Chicago!

Breezy Rodio - If It Ain’t Broke Don’t Fix It. (18 de octubre 2019)

Si bien hay un largo camino de Roma a Chicago, *Fabrizio Rodio*, ha cerrado la brecha vertiendo su estilo y pasión italianos, en el blues de Chicago. El resultado, ha sido pura magia musical. Desde que aterrizó en la Ciudad de los Vientos en 2007, Rodio se ha convertido en un elemento fijo en la escena local, donde se le conoce simplemente como *Breezy*. Rodio dice que, al crecer en Roma, se enamoró temprano del blues de Chicago y se considera más purista que muchos estadounidenses que se conforman con un blues diluido. "*Me encanta el blues tradicional, los viejos, los del delta del Mississippi*", dice Rodio.

Breezy tocó detrás del bluesman, Linsey Alexander, durante una década, antes de lanzarse por su cuenta en 2017. Hay vagos ecos del jump blues de los 50, y ocasionalmente asoma la cabeza una leve influencia del soul, pero en su mayor parte Rodio apunta directamente a la baraja de Chicago, y lo hace bastante bien. Rodio también es un compositor formidable; en algún momento debió haber tenido personas que cuestionaban seriamente su elección de carrera, porque más de una de sus canciones, trata sobre las presiones generales de ser un músico de blues.

Después de grabar los álbumes de Linsey Alexander "If You Ain't Got It" (2010), y “Been There Done That” (2013), Breezy tuvo el honor de liderar una banda de primer nivel que incluía a Billy Branch y Mike Wheeler en los mundialmente famosos Delmark Studios. Breezy hizo de Chicago su hogar al convertirse en un artista habitual de clubes como: el Blue Chicago, B.L.U.E.S, Buddy Guy's Legends, Rosa's Lounge, House of Blues y Kingston Mines.

Le ha dado continuidad a su trabajo, tocando al lado de músicos importantes como Buddy Guy, Eddie Shaw, Ronnie Baker Brooks, John Primer, Peaches Staten, Eddie C. Campbell, Jimmy Burns, Billy Branch, Liz Mandeville, Toronzo Cannon, Mike Wheeler y muchos otros. Breezy ha tocado en el Festival de Blues de Chicago durante varios años y recientemente ha realizado giras por Brasil y Europa, llevando su estilo fresco y único a nuevas audiencias. Otro proyecto de Breezy es The Coolers, con los que ha incursionado en la escena del reggae de Chicago con una combinación perfecta de originalidad y melodías clásicas que moran en las raíces y la belleza del reggae.

En 2018, publicó su primer álbum Delmark Records: “Sometime the Blues Got Me”. En su segundo álbum para el sello de 2019, *If It Ain’t Broke Don’t Fix It*, muestra todo su talento y destreza. Cultiva un estilo individual y convence por su técnica de interpretación, originalidad y una dosis de nociones inusuales. Su banda suena relajada y lejos del estereotipo tradicional de un combo de blues de Chicago. Entre los invitados en este su nuevo disco, se encuentran los guitarristas, Monster Mike Welch y Kid Andersen; los armonicistas, Simone Nobile y Quique Gómez, así como una poderosa sección de metales.

Lista de canciones: 1. If It Ain't Broke Don't Fix It; 2. From Downtown Chicago To Biloxi Bay; 3. A Woman Don't Care; 4. I'm A Shufflin' Fool; 5. A Minute Of My Kissing; 6. Look Me In The Eye; 7. Desperate Lover; 8. Los Christianos; 9. Led To A Better Life; 10. Green And Unsatisfied; 11. The Breeze; 12. I'll Survive; 13. Pick Up Blues; 14. Dear Blues; 15. I Need Your Love; 16. Another Day.

¡70 minutos de blues contemporáneo excitante, basado, sin duda, en el tradicional sonido Chicago, realizado por un inquieto italiano enamorado verdaderamente del género consentido!

Breezy Rodio con Dave Specter - From Downtown Chicago to Biloxi Bay
https://youtu.be/k3ZycanF2Fs

Breezy Rodio - Green and Unsatisfied
https://youtu.be/7sCIbEGa9zU

Breezy Rodio - Another Day
https://youtu.be/dvJ_VhaSEDo

Lado B

Bob Koester, Delmark Records y el Blues 2

Juan Carlos Oblea

Una entrevista con Bob Koester en el 2008

Richard Marcus realizó una entrevista a Koester por teléfono, misma que apareció originalmente en inglés en blogcritics.org y que posteriormente se publicó en español en el sitio www.tomaJazz.com, en su sección perfiles, de la que me permito transcribir lo siguiente:

"*… El viernes 25 de enero de 2008 pasé un par de horas al teléfono con Bob, y hablamos de la historia de Delmark y su personal relación con la música. Tras hablar con él, estoy convencido de que, si alguna vez me decido a escribir un libro sobre el jazz y el blues del siglo XX, él será la primera persona a la que acudiré para documentarme. Es una enciclopedia andante de esta música. La entrevista que viene a continuación probablemente no constituya más de un tercio de lo que hablamos, cuestiones que atañen directamente a Delmark o a Bob. Aun así, creo que el lector podrá hacerse a la idea de la profundidad de sus conocimientos y su amor por la música*".

Marcus. Fundaste Delmark Records, de hecho, en San Luis no en Chicago. ¿Cómo sucedió, y cuánto tiempo estuviste en San Luis, y cuándo te mudaste a Chicago?

Koester. Fui a la Universidad de San Luis a estudiar cine. Mis padres no querían que fuera a estudiar a una gran ciudad como Nueva York o Chicago, porque no querían que la música me distrajera de los estudios. Por desgracia –para ellos– había un montón de clubes negros de jazz en los alrededores de la universidad, no sé... unos seis o siete. Para cuando estaba en segundo de carrera ya vendía en mi habitación viejos discos de jazz comprados en tiendas de segunda mano de la ciudad.

También me apunté al St. Louis Jazz Club, y solían permitirme vender discos en sus reuniones. De todas formas, necesitaba más espacio, así que un tipo llamado Ron Fister y yo abrimos una tienda a dos manzanas del campus.

Seguíamos vendiendo discos con grabaciones antiguas que yo encontraba, ya sabes, comprando material de todos lados, pero también empecé a producir algunas grabaciones, hicimos cinco discos de diez pulgadas y cuando dejaron de fabricarlos, me pasé a las doce pulgadas y antes de mudarme a Chicago ya había grabado cuatro LPs y medio.

Marcus. ¿Y medio?
Koester. Sí, empecé a grabar a Big Joe Williams en San Luis y no terminé hasta que estuve en Chicago.

Marcus. ¿Cómo es que te mudaste a Chicago?
Koester. Ron y yo nos separamos. Él quería empezar a vender música pop y yo quería seguir vendiendo jazz y blues, así que para finales de los cincuenta ambos habíamos abierto nuestras propias tiendas. El propietario de Paramount Records, decidió que quería dejar el negocio y me ofreció venderme su catálogo. También me dijo que debería venirme a Chicago, allí es donde tenían su sede, y también me ayudarían a establecerme. Así que en 1959 me vine a Chicago y con su ayuda me hice cargo de Seymour's Jazz Mart, cuyo propietario había sido el compositor y trompetista, Seymour Schwartz. Tenía dos pequeños remolques llenos de discos que me traje conmigo, pero tampoco había mucho material en Seymour's, sólo el mobiliario y la caja registradora.

Marcus. ¿Qué pasó con Paramount Records?
Koester. ¡Oh!, no llegué a comprar Paramount porque tenían un contrato con Riverside por el que les cedían los derechos sobre la mayor parte de su catálogo, así que no quedaba mucho disponible. De todas formas, seguía comprando másters de viejas grabaciones de compañías que habían cerrado o iban a cerrar. Me refiero a material de los años veinte hasta los años de la Segunda Guerra Mundial, y finales de los cuarenta.

También tenía el material que había grabado en San Luis, con los Windy City Six, que tocaban jazz tradicional y fue la primera banda que grabé. Me traje a Big Joe Williams a Chicago para terminar la grabación que habíamos empezado en San Luis, que publicamos en el 60 o el 61. También grabé a Speckled Red, el gran pianista de blues.

Estuvimos en Seymour's hasta el 63 y nos mudamos a Grand Avenue, y cuando nos quedamos sin sitio allí nos mudamos otra vez, a la tienda que tengo ahora, The Jazz Record Mart en Illinois Street, y el estudio, Riverside Studios en North Rockwell. Lo curioso es que todavía estoy publicando cosas que se grabaron cuando yo estaba empezando en San Luis, aunque no las grabara yo. Cuando pertenecía al St. Louis Jazz Club había otro miembro que era policía, Charlie O'Brian, que localizó a todos estos viejos músicos que habían tocado en la ciudad durante los años veinte. Fue él quien encontró a Speckled Red y Barrelhouse Buck McFarland.

El disco que publicamos el año pasado de Barrelhouse se grabó en 1961 en el sótano de Robert Oswald, el presidente del St. Louis Jazz Club. Tenía un equipo básico con un par de micros y una grabadora de cinta. Hay un montón de gente que me habría gustado grabar en San Luis, pero el hecho es que me faltó el dinero o la ocasión.

Marcus. Supongo que debería haber empezado preguntando esto: ¿por qué jazz y blues? ¿Qué te atrajo a este tipo de música?
Koester. No sé, ¿por qué no? [se ríe]. Era la música que me gustaba. Nunca me gustó el country y al crecer en Wichita, Kansas, no tenía mucha más opción.

Los nombres de esta gente tenían un halo de misterio, "Speckled Red" (Pecoso Red), "Pinetop" Perkins (Copa de pino Perkins), que les daban un aire muy atractivo, probablemente por mi infancia católica y reprimida [se ríe]. Supongo que lo que me enganchó al principio fue el jazz tradicional, quizás porque el único material que podía encontrar en las tiendas de segunda mano eran discos usados de 78 RPM. Hoy sigue siendo parte de mi música favorita, y no logro entender por qué la gente está siempre desdeñándola. Sigo publicando un montón de jazz tradicional, aun cuando mucha gente no quiere saber nada de ello. Tenemos bandas excelentes en Chicago, 'The Salty Dogs', entre otros.

Marcus. Me encantó el grupo alemán que publicaste el año pasado, el que grabaste en la ferretería, Ace Hardware, que solía ser un club de jazz.
Koester. Ah, sí, los Footwarmers, van a volver este año, puedes venir a verlos.

Marcus. Será difícil, vivo en Canadá, en Kingston, cerca de la frontera con el Estado de Nueva York, es una escapadita para una sola noche. Sé que dedicaste mucho tiempo y energía en la adquisición de viejos catálogos como Apollo, a hacer copias nuevas de los másters, y me preguntaba si alguna vez has pensado dedicarte exclusivamente a eso, o si siempre planeaste sacar también discos "nuevos".
Koester. Como decía, empecé comprando material de otra gente, ya sabes, compras 100 discos a dólar la pieza y los vendes por tres cada uno, o algo así. Buena parte del negocio era comprar los másters de varias compañías, y hacían falta unas tres o cuatro para completar un disco porque sólo había tres o cuatro canciones en cada cinta. Aún tengo algunas y no he hecho nada con ellas por esa razón, especialmente ahora que necesitas 16 temas para un CD.

El CD que acabamos de sacar, el Crazy Rhythm de los Mike Walbridge's Chicago Footwarmers, lo componen dos grabaciones. Compré el sello Blackbird en 1965 y publicamos un LP del grupo, y este año hemos vuelto a meter a la banda en el estudio, la hemos grabado con su formación actual y hemos incluido las dos grabaciones en un CD, de forma que el disco está dividido a partes iguales entre lo viejo y lo nuevo, y te diré ya mismo que estamos sacando alrededor de un 75% de discos nuevos y el resto son reediciones.

Tenemos la suerte de disponer de nuestro propio estudio. No necesitamos alquilar uno cuando queremos grabar y, de hecho, podemos alquilarlo a otros cuando nos hace falta un dinero extra, porque grabar cuesta dinero y las ventas de jazz y blues son tan bajas que debes tener mucha suerte para no tener pérdidas. ¿Sabes qué porcentaje de ventas tiene el blues en Estados Unidos? El 1,5%. De jazz se vende el doble, un 3%. Tenemos suerte si vendemos 1,000 copias de un disco el primer año, y a partir de ahí las ventas van a menos. Somos afortunados por ser propietarios de una tienda de discos en la que podemos vender nuestras propias grabaciones, y tenemos acuerdos de distribución con algunas tiendas, en la calle y en internet. No obstante, el hecho es que ya no hay cadenas que abarquen todo el país que mantengan stock en sus estanterías durante un tiempo.

Sitios como Borders mantienen los discos durante sólo 90 días y luego los retiran. Aún no tengo las cifras del año pasado, pero tendremos suerte si salimos sin pérdidas, aun cuando el disco de Buddy Guy vendió realmente bien. El año anterior perdimos 25,000 dólares, y antes de eso 40 y tantos, y el año anterior, 65,000. ¿Sabes qué nos estaba aniquilando? Las descargas ilegales, por poco nos cierran el negocio, lo digo en serio. O la gente copiando discos para otros... lo mismo.

El otro día tenía a dos tipos en la tienda y uno le dijo al otro: "quémame una copia de ese y yo te hago una copia de este" y ¡toma! ahí se quedan mis ventas reducidas a la mitad. Eso es robar, porque en cualquier caso estás sacando dinero del bolsillo del artista si es un disco nuevo, o del de su familia, si está muerto. Por supuesto que la editorial propietaria de los derechos de la canción se lleva dinero, pero tienen que pagar al autor cada vez que se utiliza la canción. Antes se pagaban tres centavos por canción, tres centavos por canción y por disco. Ahora son 9.5 centavos y están hablando de subirlo a 12. Cuando empiezas a hacer sumas con todos los gastos asociados a la grabación de un disco, embalaje, distribución, pagar a los músicos acompañantes y al titular del disco... para empezar tendrás suerte de salir sin pérdidas, pero si la gente roba la música, te han jodido de verdad. La cosa ha mejorado ahora que se han parado la mayoría de las descargas ilegales y nos está llegando algún dinero de sitios como iTunes, pero seguimos perdiendo dinero.

Marcus. Cuando viniste a Chicago, cómo hiciste para empezar a grabar. Simplemente te presentabas a la gente en los clubes y les decías "hola, tengo un estudio de grabación, ¿quieres grabar un disco?", o tenías ya algún contacto.
Koester. Tenía un par de cosas que había grabado en San Luis, un disco de Bob Graff y por supuesto, el disco Piney Woods Blues de Big Joe Williams, que publiqué en 1960, un año después de mudarme aquí, pero sí, lo que hacía era abordar a los músicos en un bar después de haberles escuchado y les ofrecía grabarles. Lo hacíamos por un precio fijo y sin contrato, que era a la vez bueno y malo, podían grabar con nosotros y hacer un montón de canciones en una semana, y la siguiente podían hacer el mismo material con otra gente y estarían compitiendo contra sí mismos. Ocasionalmente he hecho grabaciones con contrato de regalías, que son los que te pueden meter en problemas, porque el músico puede pensar que le estás saqueando, pero tienes que pagar la grabación y todas las cosas que he mencionado antes, todo lo cual sale del mismo saco. Si los músicos reciben un adelanto será a deducir de las regalías, así que ahí mismo se te pueden ir 1,000 dólares. Si un disco sólo vende 500 o 1,000 ejemplares puede que ni siquiera quede para pagar los gastos de grabación del maldito disco, no digamos ya las regalías.

Marcus. Sé que para ti no ha constituido un problema, pero otros podrían haber querido que lo fuera… ¿la cuestión racial fue alguna vez un problema, teniendo en cuenta el ambiente de los sesenta y el hecho de que la mayoría de la gente que grababas era negra?

Koester. Chicago no era el sur, por lo que los prejuicios no eran muy explícitos. Existían por el hecho de que los negros no eran bienvenidos en ciertos barrios, y porque había restaurantes en el sur de la ciudad que no les atendían, pero aprendías a evitarlos. En cuanto supe cuáles eran, nunca volví a comer en ellos. No tenían carteles diciendo "negros no", ni nada por el estilo, pero se sabía que no les iban a atender. La mayoría de los clubes de jazz y blues estaban en la parte sur o en la oeste de la ciudad, que eran barrios negros.

Cuando un blanco aparecía en un bar negro se asumía que era un policia, un recaudador de impuestos, o que buscaba sexo. En cuanto se enteraban de que estabas allí por la música y no por otra cosa, te consideraban un amigo. Las veces que peor la pasé fue por culpa de policias blancos que trataban de echarme de los bares. Probablemente pensaban que estaba pasando drogas o algo. Pero aparte de eso, nunca tuve problemas. En los viejos tiempos muchos de los problemas eran por cuestiones de dinero, porque es innegable que se ha estafado a gente porque eran negros. Como no hice muchas grabaciones a base de regalías y siempre pagué lo que pacté, casi nunca tuve problemas.

Continuará…

Blues a la Carta

Álbumes en el Salón de la Fama del Blues

El "Salón de la Fama del Blues" de la Blues Foundation, honra a aquellos que han hecho que el Blues sea inmortal a través de presentaciones, documentos y grabaciones. Desde sus inicios en 1980, la fundación ha incluido nuevos miembros anualmente en el Salón de la Fama por su contribución histórica, impacto e influencia general en el Blues. Los miembros ingresan en cinco categorías: Artistas, Personajes, Literatura Clásica de Blues, Grabación Clásica de Blues (Canción) y Grabación Clásica de Blues (Álbum).

Justamente, en este artículo relaciono y muestro, en orden cronológico, las portadas de los álbumes clásicos que han merecido un lugar en el prestigioso salón, a 40 años de su fundación. Un verdadero agasajo musical que bien puede funcionar como una lista esencial de discos de blues para colección. Y que sirvieron como base en mi publicación diaria por Facebook de 'La Historia de Hoy', durante largos 81 días, como parte del confinamiento.

Año de ingreso
Título del álbum – Artista (Sello discográfico, Año de publicación)

1982
1. King of the Delta Blues Singers – Robert Johnson (Columbia, 1961)

1983
2. King of the Delta Blues Singers Vol. II — Robert Johnson (Columbia, 1970)
3. Founder of the Delta Blues — Charley Patton (Yazoo, 1970)
4. The Best of Muddy Waters — Muddy Waters (Chess, 1958)
5. McKinley Morganfield A.K.A. Muddy Waters — Muddy Waters (Chess, 1971)
6. Live at the Regal — B.B. King (ABC-Paramount, 1965)

1984

7. Hoodoo Man Blues — Junior Wells (Delmark, 1966)
8. Boss Blues Harmonica — Little Walter (Chess, 1972)
9. West Side Soul — Magic Sam Blues Band (Delmark, 1968)

1985

10. Born Under a Bad Sign — Albert King (Stax, 1967)
11. Howlin' Wolf (Rocking Chair Album) — Howlin' Wolf (Chess, 1962)
12. Chester Burnett A.K.A Howlin' Wolf — Howlin' Wolf (Chess, 1972)

1986

13. Live Wire–Blues Power — Albert King (Stax, 1968)
14. I Am The Blues — Willie Dixon (Columbia, 1970)
15. Ice Pickin' — Albert Collins (Alligator, 1978)

1987

16. Blues Before Sunrise — Leroy Carr (Columbia, 1962)
17. Two Steps From the Blues — Bobby 'Blue' Bland (Duke, 1961)
18. Hide Away — Freddy King (King, 1969)

1988

19. The Original Flair & Meteor Sides — Elmore James (Ace, 1984)
20. The Chess Box — Muddy Waters (P-Vine Special, 1985)
21. Down on Stovall's Plantation — Muddy Waters (Testament, 1966)

1989

22. Live on Maxwell Street–1964 — Robert Nighthawk (Rounder, 1980)
23. Showdown! — Albert Collins, Robert Cray & Johnny Copeland (Alligator, 1985)
24. The World's Greatest Blues Singer — Bessie Smith (Columbia, 1970)
25. Right Place, Wrong Time — Otis Rush (Bullfrog, 1976)

1990

26. The Chess Box — Willie Dixon (Various Artists) (MCA Chess, 1989)
27. The Complete 1931 Session — Skip James (Yazoo, 1986)
28. Black Magic — Magic Sam Blues Band (Delmark, 1969)

1991

29. The Best of Little Walter — Little Walter (Checker, 1958)
30. Chicago/The Blues/Today! Vol. 1-3 — Various Artists (Vanguard, 1966)
31. Can't Get No Grindin' — Muddy Waters (Chess, 1973)

1992

32. Father of the Folk Blues — Son House (Columbia, 1965)
33. Blues From the Gutter — Champion Jack Dupree (Atlantic, 1958)

34. Parchman Farm — Bukka White (Columbia, 1970)
35. The Complete Recordings — Robert Johnson (Columbia/Legacy, 1990)

1993

36. Chicago Bound — Jimmy Rogers (Chess, 1970)

1994

37. The Complete Recordings of T-Bone Walker 1940-1954 — T-Bone Walker (Mosaic, 1990)

1995

38. Boss of the Blues — Big Joe Turner (Atlantic, 1956)
39. Otis Spann Is the Blues — Otis Spann with Robert Lockwood, Jr. (Candid, 1961)

1996

40. Hound Dog Taylor & the Houserockers — Hound Dog Taylor & the Houserockers (Alligator, 1971)

1997

41. Paul Butterfield Blues Band – Paul Butterfield Blues Band (Elektra, 1965)

1998

42. I'll Play the Blues for You — Albert King (Stax, 1972)

1999

43. Blues Hit Big Town — Junior Wells (Delmark, 1977)

2000

44. Mississippi Delta Blues — Mississippi Fred McDowell (Arhoolie, 1964)

2001

45. The Complete Plantation Recordings — Muddy Waters (MCA Chess, 1993)

2002

46. Live in Cook County Jail — B.B. King (ABC, 1971)

2003

47. It's My Life Baby! — Junior Wells (Vanguard, 1966)

2004

48. Raining In My Heart — Slim Harpo (Excello, 1961)

2005

49. Down Home — Z.Z. Hill (Malaco Records, 1982)

2006

50. Tell Mama — Etta James (Cadet, 1968)

51. I Do Not Play No Rock ‘n’ Roll — Mississippi Fred McDowell (Capitol, 1970)
52. Screamin’ and Hollerin’ the Blues: The Worlds of Charley Patton (Revenant, 2001)

2007

53. Angola Prisoners’ Blues — Robert Pete Williams & others (Louisiana Folklore Society, 1959/Arhoolie)
54. Down and Out Blues — Sonny Boy Williamson 2 (Checker, 1960)
55. Driving Wheel — Little Jr. Parker (Duke, 1962)

2008

56. Freddy King Sings — Freddy King (King, 1961)
57. I’m Jimmy Reed — Jimmy Reed (Vee-Jay, 1958)
58. Etta James Rocks the House — Etta James (Argo, 1964)
59. Members Only — Bobby Bland (Malaco, 1985)
60. Piney Woods Blues — Big Joe Williams (Delmark, 1958)

2009

61. T-Bone Blues — T-Bone Walker (Atlantic, 1959)
62. Amtrak Blues — Alberta Hunter (Columbia, 1978)
63. Blues With a Feeling Newport Folk Festival Classics — Various Artists (Vanguard, 1993)

2010

64. I Hear Some Blues Downstairs — Fenton Robinson (Alligator, 1977)
65. Hung Down Head — Lowell Fulson (Chess, 1970)
66. Strong Persuader — Robert Cray (Mercury, 1986)

2011

67. The Real Folk Blues — Howlin’ Wolf (Chess, 1965)
68. False Accusations — Robert Cray (HighTone, 1985)
69. Night Beat — Sam Cooke (RCA Victor, 1963)

2012

70. Bad Influence — The Robert Cray Band (HighTone, 1983)
71. Damn Right, I’ve Got The Blues — Buddy Guy (Silvertone, 1991)

2013

72. Complete Recorded Works/Texas Worried Blues — Henry Ragtime Texas Thomas (Herwin 1975/Yazoo 1989)
73. More Real Folk Blues — Howlin’ Wolf (Chess, 1967)
74. Louis Jordan’s Greatest Hits (Decca, 1969)

2014

75. Hawk Squat – J.B. Hutto (Delmark, 1969)
76. Moanin’ in the Moonlight — Howlin’ Wolf (Chess 1959)

2016

77. Blues in the Mississippi Night — Various Artists (Nixa, 1957; United Artists, 1959)

2017

78. Real Folk Blues — John Lee Hooker (Chess, 1966)

2018

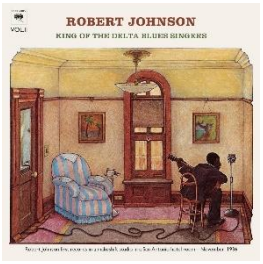
79. Blues Is King — B.B. King (ABC BluesWay, 1967)

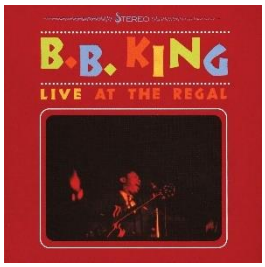
2019

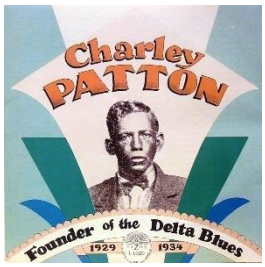
80. The Sky Is Crying — Elmore James (Sphere Sound, 1965)

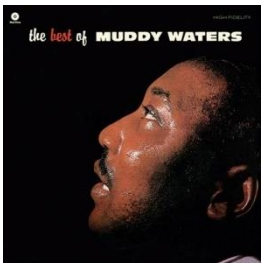
2020 - El ingreso de este disco se pospuso para la edición de 2021

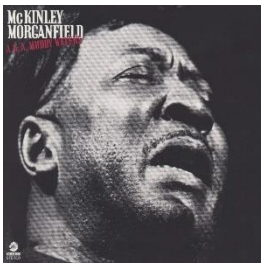
81. The Chess Box — Howlin' Wolf (MCA/Chess, 1991)

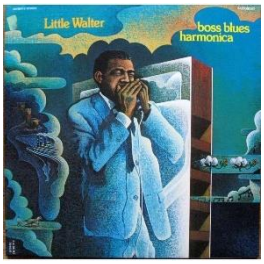


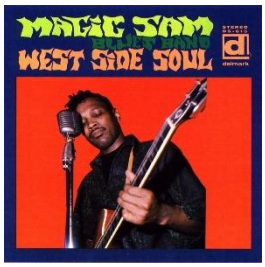


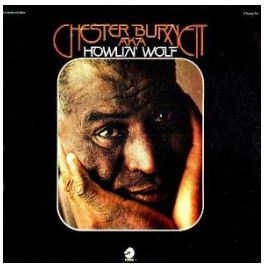


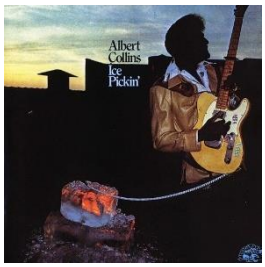


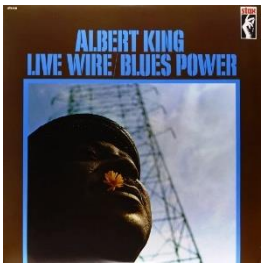


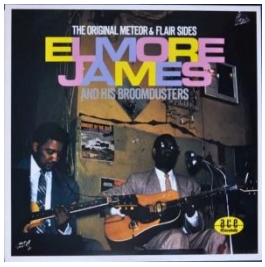


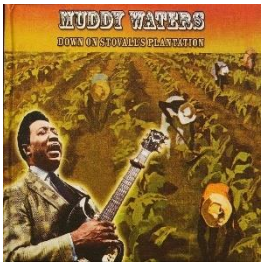
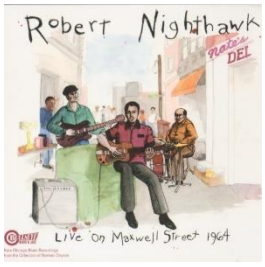
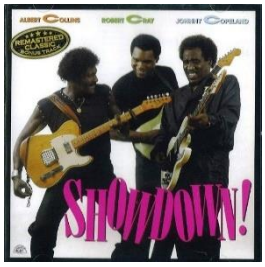






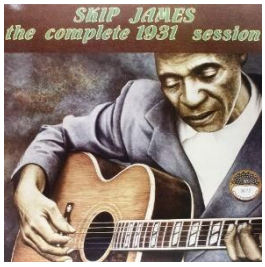





MUDDY WATERS
DOWN ON STOVALL'S PLANTATION

Robert Nighthawk
Live on Maxwell Street 1964

SHOWDOWN!

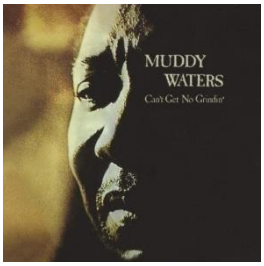
OTIS RUSH
Right Place, Wrong Time

Bessie Smith
The World's Greatest Blues Singer

Willie Dixon

SKIP JAMES
the complete 1931 session

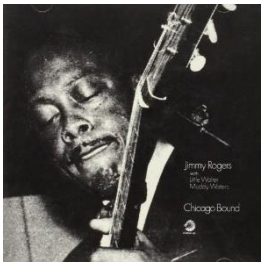
BLACK MAGIC
MAGIC SAM BLUES BAND

THE BEST OF
LITTLE WALTER

Chicago
THE BLUES
Today!

MUDDY WATERS
Can't Get No Grindin'

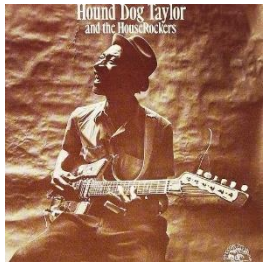
The Legendary Son House Father of Folk Blues

CHAMPION JACK DUPREE
BLUES FROM THE GUTTER

ROBERT JOHNSON
THE COMPLETE RECORDINGS

Jimmy Rogers
Chicago Bound

THE COMPLETE RECORDINGS OF T-BONE WALKER 1940-1954

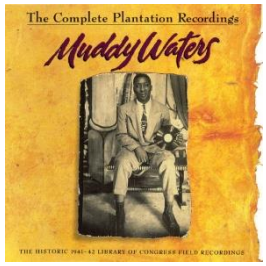
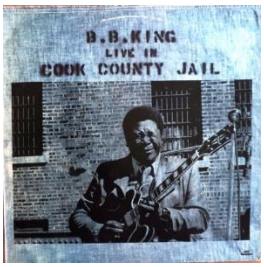
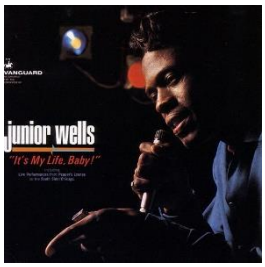
STEREO
the boss of the blues
atlantic 1234
JOE TURNER
sings kansas city jazz

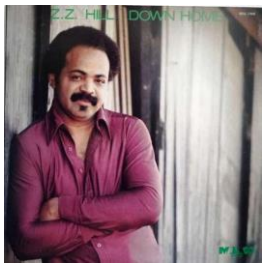
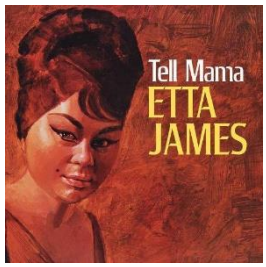
OTIS SPANN IS THE BLUES
CANDID

Hound Dog Taylor
and the HouseRockers

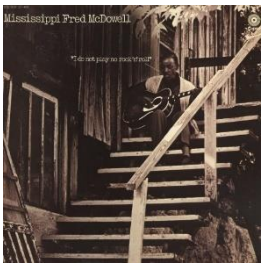
INCENSE HERBS OILS
the PAUL BUTTERFIELD BLUES band

I'LL PLAY THE BLUES FOR YOU
ALBERT KING

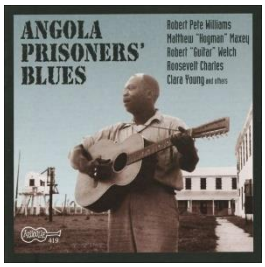
JUNIOR WELLS BLUES HIT BIG TOWN
with muddy waters, elmore james, & the aces

MISSISSIPPI
FRED McDOWELL

The Complete Plantation Recordings
Muddy Waters

B.B. KING
LIVE IN
COOK COUNTY JAIL

junior wells
"It's My Life, Baby!"

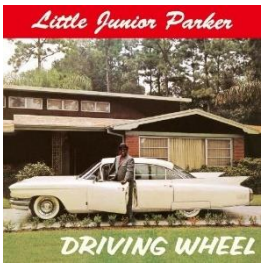
SLIM HARPO SINGS
"Raining in my heart"

Z.Z. HILL
DOWN HOME

Tell Mama
ETTA JAMES


Mississippi Fred McDowell

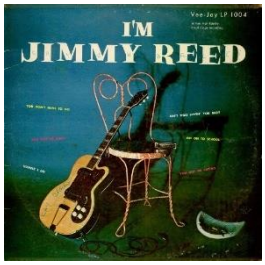
Charley Patton


ANGOLA PRISONERS' BLUES
Robert Pete Williams
Matheuw "Hogman" Maxey
Robert "Guitar" Welch
Roosevelt Charles
Clara Young and others

down AND out BLUES

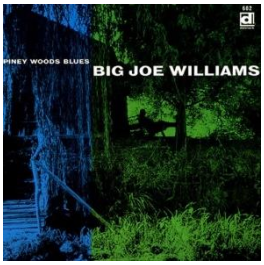

Little Junior Parker
DRIVING WHEEL

FREDDY KING SINGS

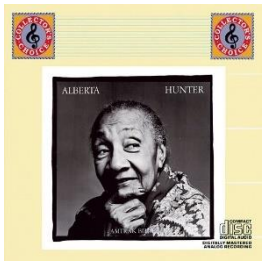

I'M JIMMY REED

ETTA JAMES
ROCKS THE HOUSE

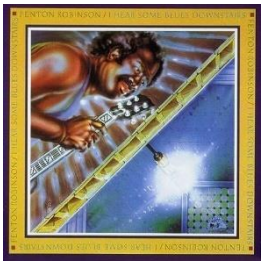
BOBBY BLAND
Members Only


PINEY WOODS BLUES
BIG JOE WILLIAMS

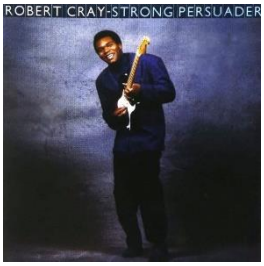
T-BONE BLUES


ALBERTA HUNTER

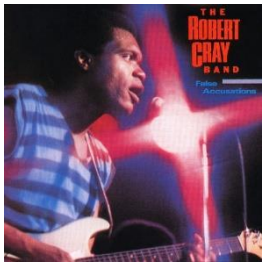
BLUES With a Feeling
MUDDY WATERS
JOHN LEE HOOKER
PAUL BUTTERFIELD BLUES BAND
ALSO FEATURING:
LIGHTNIN' HOPKINS
MANCE LIPSCOMB
SLEEPY WIESE
WILLIE DIXON
JOHN HAMMOND
MISSISSIPPI JOHN HURT
SKIP JAMES
JESSE FULLER
DAVE VAN RONK
AND MANY MORE
NOH HOUSE
ELIZABETH COTTEN



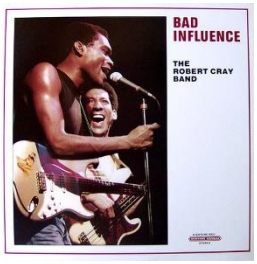
Lowell Fulson
Hung Down Head

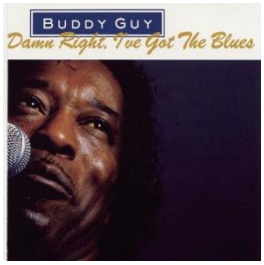

ROBERT CRAY-STRONG PERSUADER

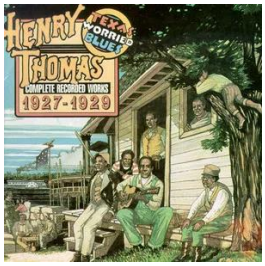
HOWLIN' WOLF
THE REAL FOLK BLUES
MORE REAL FOLK BLUES


THE ROBERT CRAY BAND

NIGHT BEAT
Sam Cooke

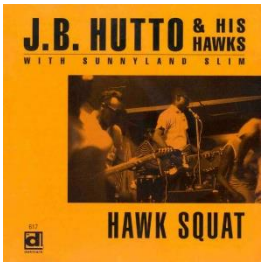

BAD INFLUENCE
THE ROBERT CRAY BAND


BUDDY GUY
Damn Right, I've Got The Blues


HENRY THOMAS
COMPLETE RECORDED WORKS
1927-1929

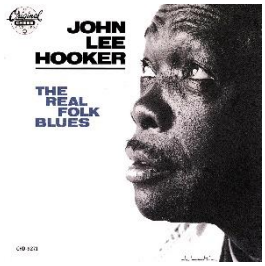
howling wolf
MORE REAL FOLK BLUES

LOUIS JORDAN'S GREATEST HITS

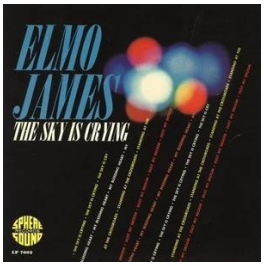

J.B. HUTTO & HIS HAWKS
WITH SUNNYLAND SLIM
HAWK SQUAT

howlin' wolf
moanin' in the moonlight

BLUES IN THE MISSISSIPPI NIGHT


JOHN LEE HOOKER
THE REAL FOLK BLUES

BLUES IS KING B.B.KING
DON'T Answer The Door


ELMO JAMES
THE SKY IS CRYING

THE Chess BOX
Howlin' Wolf
CHD3-9332

+ Covers

Love in vain

José Luis García Fernández

Love in Vain (originalmente titulada, Love in Vain Blues) es una canción de blues clásico escrita por Robert Johnson. Él le canta al amor no correspondido, usando a un tren que parte como una metáfora para su pérdida. La interpretación vocal de Johnson sumado a su estilo de puntilleo en la guitarra acústica - ha sido descrita como "devastadoramente sombría". Grabó la canción en 1937 durante su última sesión de grabación en Dallas, Texas, y en 1939 se publicó como el último de sus discos originales de 78 rpm.

La canción tiene elementos tempranos de Delta blues y durante un tiempo se creyó que esta formaba parte del dominio público. A finales de la década de 1920, Johnson comenzó a tocar la guitarra junto con una armónica montada en un rack.

Una de sus influencias fue Leroy Carr, que con 'How Long-How Long Blues' de 1928, fue uno de sus primeros favoritos. Johnson utilizó más tarde la melodía de 'When the Sun Goes Down' de Carr de 1935, como base para *Love in Vain* ambas canciones expresan un anhelo y un dolor por la pérdida de un amante.

En 1969, los Rolling Stones grabaron una versión actualizada con un solo de guitarra slide. La popularidad de esta adaptación llevó a una demanda sobre derechos de autor, que fue resuelto en favor de Johnson. La versión original de Robert Johnson de «Love in Vain» fue incluida en el Salón de la Fama de la Blues Foundation, como parte de las celebraciones del "Centenario de Robert Johnson", en 2011. Varios artistas reconocidos han grabado la canción.

Love in Vain

I followed her to the station, with a suitcase in my hand.
And I followed her to the station, with a suitcase in my hand.
Well, it's hard to tell, it's hard to tell, when all your love's in vain.
All my love's in vain.

When the train rolled up to the station, I looked her in the eye.
When the train rolled up to the station, and I looked her in the eye.
Well, I was lonesome, I felt so lonesome, and I could not help but cry.
All my love's in vain.

When the train, it left the station, with two lights on behind.
When the train, it left the station, with two lights on behind.
Well, the blue light was my blues, and the red light was my mind.
All my love's in vain.

Hoo-hoo, ooh, Willie Mae.
Oh oh hey, hoo, Willie Mae.
Hoo-hoo, ooh, eeh, oh woe.
All my love's in vain.

Robert Johnson
https://youtu.be/SnsBlY4rKwM

Keb' Mo'
https://youtu.be/XkrapUIhh9c

Eric Clapton
https://youtu.be/nCvBUjJrmC4

Eric Clapton con Doyle Bramhall
https://youtu.be/1l0UfAQIKm0

Takeshi Furusawa
https://youtu.be/T9MPJ58amD0

Popa Chubby
https://youtu.be/ltyTWyRyFQo

Rolling Stones (Lyric Video)
https://youtu.be/YyrCt9UVYnk

Rolling Stones (Live)
https://youtu.be/79uYlUkViaI

Rolling Stones (Acoustic)
https://youtu.be/nCvBUjJrmC4

The Faces
https://youtu.be/ZWZJoGIcShE

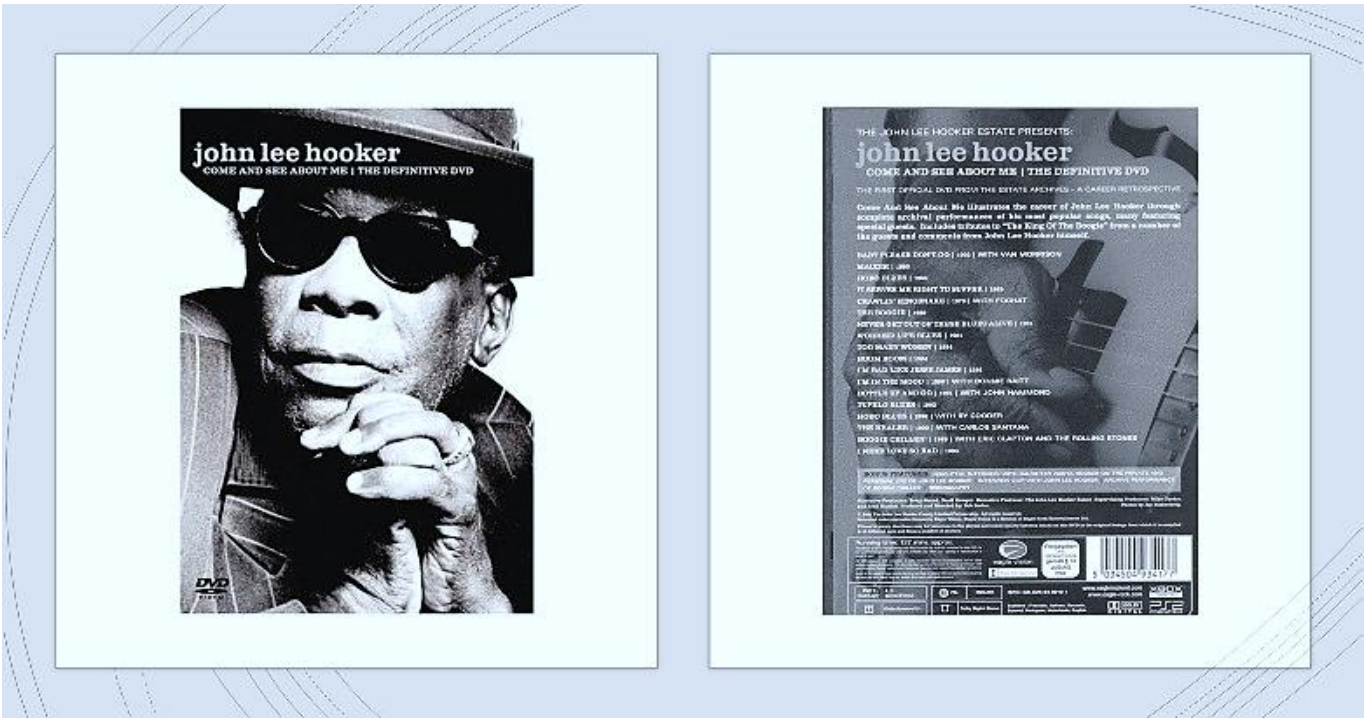
Peter Green Splinter Group
https://youtu.be/aIPNR-9z908

Betsy Pecanins
https://youtu.be/cY1CaRIYY30

En Video

Come and See About Me

José Luis García Fernández



John Lee Hooker - Come and See About Me | The Definitive DVD (2004)

Come and See About Me, es un extraordinario documental de más de dos horas, altamente disfrutable para los frenéticos fanáticos del blues clásico, pero también para los que no. Pues es un material digno de estudio y para la reflexión, acerca de la importancia de este legendario bluesman. Inicia con un momento afable, al lado de Van Morrison interpretando "Baby Please Don't Go".

John Lee Hooker con Van Morrison - Baby Please Don't Go
https://youtu.be/Zw7MqRcMmUA

John Lee Hooker con The Mark Naftalin Band - Boom Boom
https://youtu.be/YxytdT9chb4

El material proviene de una variedad de fuentes, pero está editado sin problemas y muy bien sincronizado con imágenes de entrevistas de su hija Zakiya Hooker, el propio John Lee, así como comentarios reflexivos de Carlos Santana, Bonnie Raitt, Charlie Musselwhite, John Hammond y otros.

En el desarrollo hay actuaciones destacadas con Paul Butterfield y Foghat, Bonnie Raitt, Eric Clapton y los Rolling Stones; y con Carlos Santana; entre muchos otros. Pero también sobresalen sus hipnotizantes actuaciones como solista. Contiene un buen material adicional que incluye una extensa discografía, e imágenes adicionales de entrevistas con Hooker y su hija.

Set List: 1*. Introduction*; 2. *Baby, Please Don't Go* dueto con Van Morrison (1992); 3. *Maudie* con su banda en el Newport Jazz Festival (1960); 4. *Hobo Blues* (1965); 5. *It Serves Me Right to Suffer* (1969); 6. *Crawling King Snake* con Paul Butterfield y Foghat (1978); 7. *The Boogie* con The Coast to Coast Blues Band (1980); 8. *Never Get Out of These Blues Alive* con The Coast to Coast Blues Band (1981); 9. *Worried Life Blues* con Charlie Musselwhite, Mark Naftalin, y su Banda (1981); 10. *Too Many Women* con Ron Thompson & the Resistors (1984); 11. *Boom Boom* con The Mark Naftalin Band (1984); 12. *I'm Bad Like Jesse James* con su Banda (1986); 13. *I'm in the Mood* con Bonnie Raitt y su Banda (1990); 14. *Bottle Up and Go* con John Hammond, Jr. (1991); 15. *Tupelo Blues* (1993); 16. *Hobo Blues* dueto con Ry Cooder (1990); 17. *The Healer* con Carlos Santana y su Banda (1990); 18. *Boogie Chillen* con Eric Clapton y The Rolling Stones (1989); 19*. I Need Love So Bad* con su Banda (1994).

John Lee Hooker con Eric Clapton y The Rolling Stones - Boogie Chillen
https://youtu.be/o4jo6tmMr9s

De Colección

Sentir el Blues II

José Luis García Fernández

"Sentir el Blues es ante todo una formidable vorágine de grabaciones históricas que resisten cualquier análisis profesional. Nuestra colección es, ante todo, radicalmente purista, realizada con un criterio selectivo y estudiado, para que ningún amante del blues pueda reprocharnos el olvido de alguna superestrella". Escribía en la introducción Carlos Tena, y continuaba… "*Disfrútalo en compañía o en soledad, pero, ante todo déjate llevar por la magia de un arte…*". Concluía diciendo… "*Y… sobre todo, desconfía de cualquier imitación. Es un consejo de melómano y amigo*".

A continuación, les muestro 30 carátulas más para el total de los 60 discos, y dos listas musicales de Spotify para disfrutar un poco de su contenido.

Sentir el Blues 3

https://open.spotify.com/playlist/1wKWW45z1CH7jqqol0o2Wt?si=hVH2x8ZFSUO-my6sPLw_SA

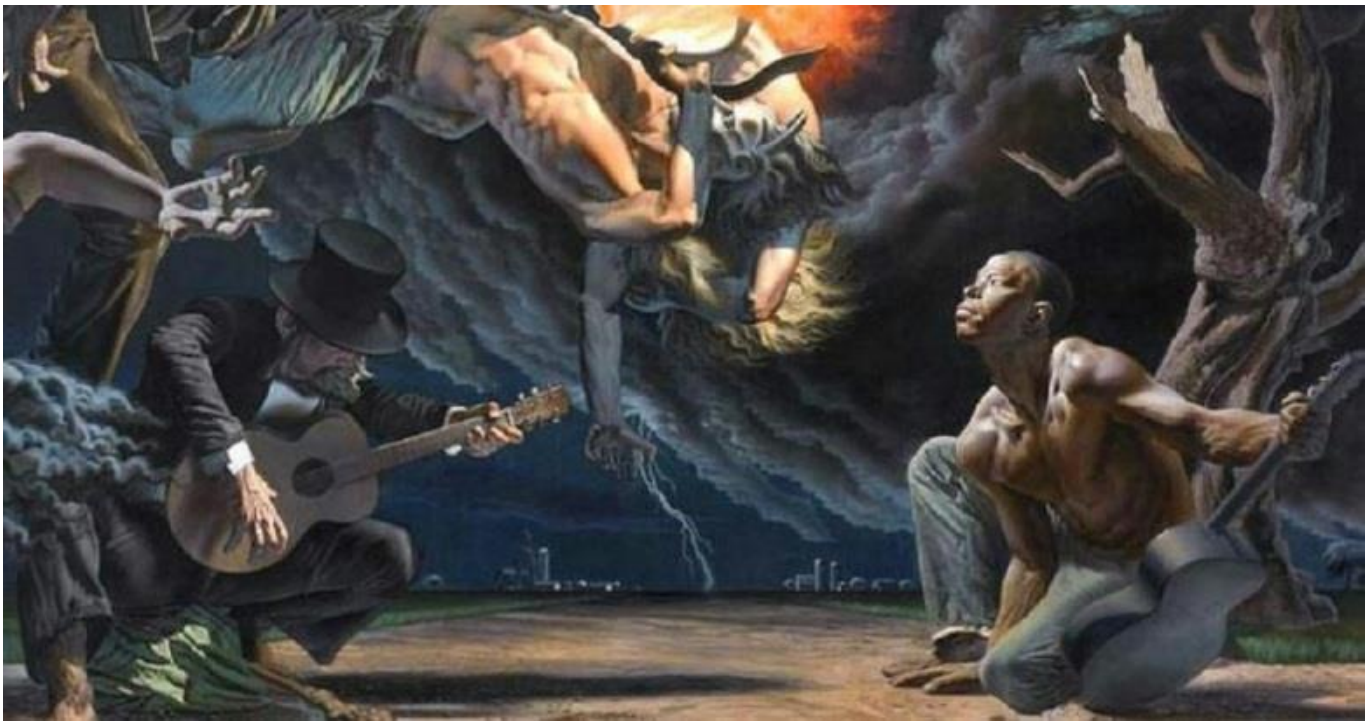
Sentir el Blues 4

https://open.spotify.com/playlist/5Nnz4ylHbKX33bhGPzuMFv?si=npkhD7XHREOlUM54zawReA

Especial de Medianoche

El disco más raro del mundo – cuento

Luis Eduardo Alcántara



Para cubrir en definitiva la pesada deuda conmigo, el anticuario de la calle Génova por fin mostró tener visión de negocios. Decidió transferir el adeudo económico a otro coleccionista más solvente. Interesante medida.

El personaje en cuestión me ofrecería, a cambio del dinero prestado hace tanto tiempo, la posesión de cierto objeto histórico sumamente valioso. "*Amigo, quedarás completamente satisfecho, estoy seguro. Es posible, incluso, que hasta me salgas debiendo ¿puedes creerlo? Eres un hombre con suerte*", presumió el vejete.

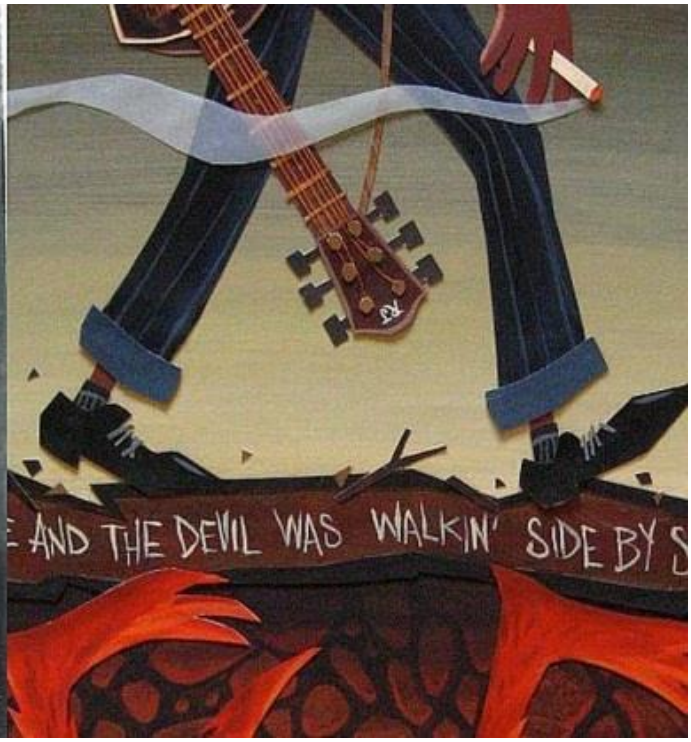
Se me hizo fácil aceptar. Yo también conozco el apremio de endeudarse con tal de aumentar las colecciones que uno ama, pero existen reglas no escritas y compromisos de honor, poco conocidos para gente sin escrúpulos como este falso especialista. Cualquier presunto engaño será motivo, ahora sí, de futuros pleitos judiciales.

La cita quedó fijada al día siguiente a las nueve de la noche en la colonia Anáhuac, justo detrás del antiguo cine Marina. Con el recelo normal de visitar espacios peligrosos de la zona metropolitana, a la hora exacta apareció un sujeto de casi dos metros de estatura vestido todo de negro, con abultado abrigo de lana, sombrero tipo borsalino y guantes de piel.

Después de saludarnos gentilmente y de avanzar hasta zonas mejor iluminadas por farolas, sacó del abrigo un sobre de cartón con el mayor sigilo. "*Este será el objeto supremo de tu colección* -explicó cauteloso, la mirada puesta de soslayo en ambas esquinas de la calle desierta-, *para tenerlo y gozar del contenido debes cumplir primero un pequeño requisito*". Lo saqué de la funda y allí estaba: Robert Johnson 1937. Disco original de 10 pulgadas. Dangerous Road Blues. Partes 1 y 2. Grabación número 30, Vocalion Records.

Tenía en las manos el disco más buscado en la historia del rock, el argumento perfecto para escribir películas sobre pactos satánicos y artículos meticulosos sobre cambios de personalidad, un tesoro prensado en pasta negra de valor incalculable porque incalculable es su rareza sin comparación en el mundo.

"Cuántos coleccionistas y melómanos sucumbieron ante la vaga esperanza de poder siquiera mirarlo -reflexioné en silencio, sometido por aquél extraño objeto de reflejos iridiscentes-, cuántos otros persisten en mantener viva la flama de algún hipotético hallazgo, siempre en espera del descubrimiento póstumo, ese que ha de conducirlos al olimpo supremo de las posesiones musicales: Robert Crumb, Bob Koester, los descendientes de Álvaro Mutis, Eric Clapton, Jim O'Neil, cientos de ellos, quizá miles. Nadie en el planeta pudo dar con él, y ahora es mío, sólo mío".



Hundido en contemplaciones minuciosas, revisando el ejemplar a cada centímetro, transcurrieron varios minutos que me parecieron eternos. Decidí terminar el suplicio de la espera.

- Muy bien caballero, acepto el trato -respondí nervioso, el panorama nocturno de la Anáhuac empezaba a inquietarme-, muchas gracias y hasta pronto.
- *Aguarda, no tan de prisa*- objetó.
- ¿Qué pasa?

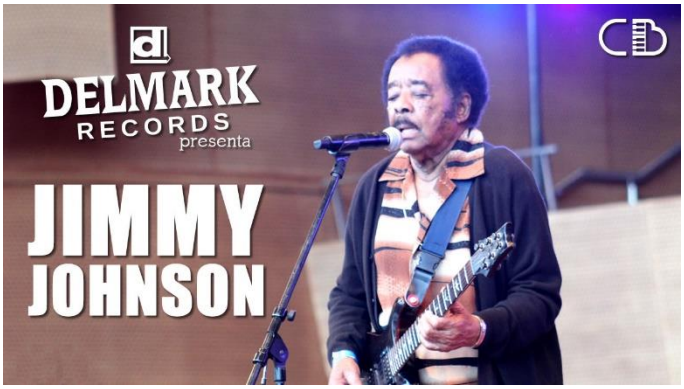
Por contestación removió otra vez el interior de su abrigo, luego puso frente a mí un documento, una hoja de papel quebradizo de aspecto polvoso. "*Para que haya validez en lo nuestro, antes debes firmar aquí en el calce*". Bañada por luz mortecina escudriñé en la línea superior la leyenda: Pacto fáustico para vender almas, entonces se quitó los guantes y observé perturbado dos garras afiladas cubiertas de espeso pelambre. Tras varios segundos de desconcierto, apreté el disco muy fuerte contra el pecho y sólo atiné a decir “haga el favor de picarme aquí en el dedo índice, buen hombre”. El sujeto comenzó a reír.

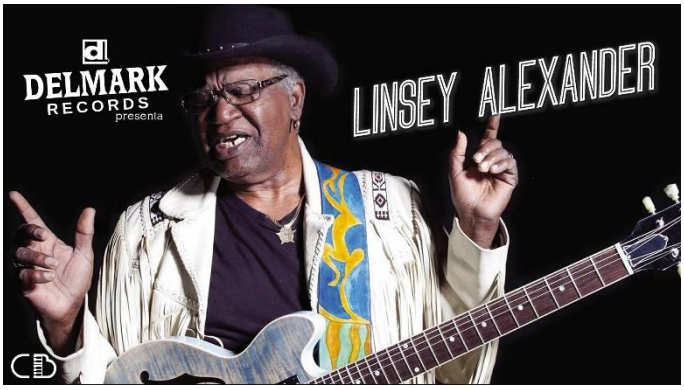
* Este cuento forma parte del libro
"**El festín envenenado. Y otros cuentos perturbadores**",
de Luis Eduardo Alcántara, de próxima aparición.

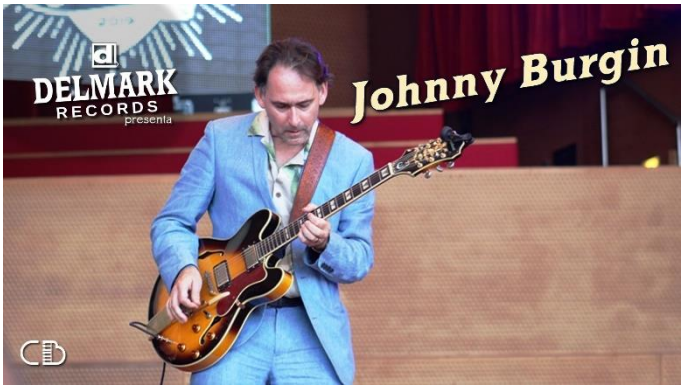
Robert Johnson - Crossroad Blues (traducida al español)
https://youtu.be/zRo2wpE8koI

Robert Johnson - Me and the Devil Blues
https://youtu.be/3MCHI23FTP8

¡No te pierdas los videos de estreno en nuestro canal de YouTube!







Cultura Blues de visita

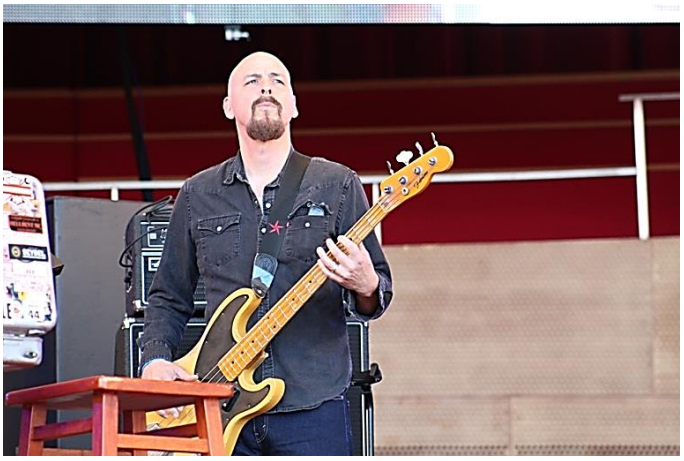
Más artistas en Chicago

José Luis García Fernández

Otras tomas de arte y artistas de la 36ª edición del Festival de Blues de Chicago, en el Buddy Guy's Legends, y en el Millennium Parken, de Chicago, Ill; jueves 6 y viernes 7 de junio de 2019.

Roland
KORG

YAMAHA



EXIT

KROSS

Huella Azul

Steelwood Guitars, en el camino de los guitarristas

María Luisa Méndez

Estamos listos nuevamente con Carlo González, para que nos platique algunos aspectos que han sucedido en este encomiable lugar, Steelwood Guitars, desde el ya lejano octubre de 2016, en donde tuvimos un primer acercamiento con él, dándonos a conocer esta particular 'tienda' de guitarras.

Entrevista con Carlo González, gerente de Steelwood Guitars

CB. Recordemos ¿desde cuándo nace Steelwood Guitars?

Carlo. Es un proyecto que logra abrir sus puertas en julio del 2015, pero cuya gestación comenzó quizas 2 años antes buscando entender las necesidades de los guitarristas para poder generar una experiencia cordial, novedosa, emocionante y divertida para ellos. Ha sido una aventura que, en el 2020, y en medio de una pandemia, logra celebrar sus 5 años de existencia con mucho aprendizaje y con una familia ampliada de guitarristas y entusiastas de la música, que nos llena de orgullo.

CB: ¿En dónde se ubica la tienda?

Carlo. Steelwood se ubica justo en la esquina de las calles de Chichen Itzá (número 330) y Petén en la colonia Letrán Valle en la Alcaldía Benito Juárez CDMX. Una colonia increíble y tranquila que nos adoptó, y que nos ha permitido ofrecerles a nuestros clientes un lugar tranquilo y seguro para pasar un tiempo sumergido en el mundo de las guitarras sin preocupaciones.

CB. ¿Quiénes conforman el equipo?

Carlo. Detrás de la barra y listos para rockear (y bluesear) a la menor provocación se encuentran: Víctor, Alex y John.

Apasionados de la música y de las guitarras, y con la misión de orientar y aclarar las dudas a la gente que nos visita en temas de productos o servicios para tu instrumento, así como preparando para sus invitados el mejor café cargado de blues que vas a probar en la zona. Por el lado de las clases se encuentran también, Lupita Perales e Ian Franco, interesados por guiar el camino de aquellos que se inician en el mundo de la música.

CB. También coméntanos de nuevo ¿qué productos y servicios podemos encontrar, incluyendo la opción de compra online?

Carlo. Nuestro propósito principal en Steelwood es formar parte del camino de los guitarristas es por eso, por lo que además de venta de guitarras y bajos, así como todos los productos, accesorios y consumibles que giran alrededor de estos instrumentos, tambien ofrecemos clases, servicios de mantenimiento, reparación o modificaciones a sus instrumentos, un foro para sus presentaciones, un espacio para convivir y compartir del mundo de la música con otros guitarristas.

Además, unas redes sociales en las que podemos tener una comunicación directa con clientes y amigos y que se ha convertido en nuestro principal medio de comunicación para la venta online de una manera más personalizada y cálida. (IG: @steelwoodgtrs, FB: Steelwood Guitars, Youtube: Steelwood Guitars, www.steelwoodguitars.com).

CB. Qué nos puedes platicar de la experiencia en los diversos eventos que se han realizado en el foro.

Carlo. El foro es de esos elementos que cobraron su propia vida y nosotros simplemente fluimos con lo que los músicos necesitaban. Desde firmas de autógrafos y meets & greets, lanzamientos y escuchas de nuevo material, hasta showcases y presentaciones de todo tipo.

Lo que más me gusta de ese espacio es que recibe a todo aquel que necesite un foro para compartir su música, ya sea con músicos que es la primera vez en su vida que tocan frente a público, o artistas reconocidos y gran trayectoria que buscan un espacio donde estar en contacto más directo con sus admiradores más fieles.

CB. En aquella primera ocasión (octubre de 2016), tocábamos el tema de proyectos por realizar, a la fecha, vemos que han consolidado algunos… ¿Como cuáles? ¿Cuáles están próximos?

Carlo. En aquella ocasión Steelwood estaba enfocado casi únicamente al tema de venta de productos y crear una experiencia. Ahora, y basado en las necesidades de los guitarristas estamos desarrollando un taller más robusto, que tenga mayor capacidad de recibir un mayor numero de guitarras para ajustar y reparar, así como un taller para realizarles algunas modificaciones.

A su vez, estamos buscando mejorar y ampliar la capacidad del aprendizaje de música a través de distintos instrumentos de cuerda pulsada. Por último, el desarrollo del canal de YouTube como una herramienta útil para los guitarristas hablado y explicado en español.

CB. Platícanos, justamente, acerca de ese excelente canal de YouTube.

Carlo. El canal de YouTube se inició como un experimento tratando de ver cómo se podría transmitir la experiencia de la tienda física hacia mayores audiencias. Buscabamos abordar la reseña de las guitarras y los productos desde un punto de vista muy personalizado: "*a mi me gusta / a mi me emociona esta guitarra por estos elementos*", "*esta guitarra me gusta para hacer este tipo de cosas*" y que el público lo recibiera como un consejo de un amigo y no tanto como un listado de especificaciones técnicas de producto.

Nos sorprendió que inmediatamente empezaron a aparecer comentarios agradeciendo que existiera contenidos en español para guitarristas, eso se ha vuelto un gran motor para nosotros y para redefinir objetivos más allá no sólo de la CDMX, sino de México. Además de reseñas de instrumentos, tenemos otras dos cápsulas en el canal llamados: Armamento y #TOCA (por el momento en pausa a causa de la pandemia).

Armamento en el que hay un guitarrista o bajista invitado hablando de todo el equipo que utiliza para crear su sonido, y por otro lado #TOCA en el que los músicos responden con música ciertas preguntas que les hacemos, para así comprobar que la música es un medio en el que se expresan ideas y emociones.

CB. ¿Te gustaría recomendarnos la reseña en video de algunas guitarras (acústicas y eléctricas), para bluesistas tradicionales y contemporáneos?

Carlo. Claro que sí, les quiero recomendar cuatro videos para la audiencia de Cultura Blues. -El primero es de una Telecaster al más puro estilo de Muddy Waters o Albert Collins:

https://youtu.be/1x_fpLg8mVw

El segundo es una guitarra semihueca para un blues más contemporáneo, pero manteniendo el sonido pastoso de los clásicos:

https://youtu.be/Fu3ZwT1pppQ

El tercer video es nuestra entrevista "Armamento" realizada al increíble bluesero mexicano, Emiliano Juárez:

https://youtu.be/46OjZBlys6g

Por último, una cápsula llamada "TOCA" realizada a nuestro amigo Leoncio "Bon" Lara de "Los Señores del Blues":

https://youtu.be/kCUsALsk290

CB. ¿Cuáles son las formas tradicionales de contacto con ustedes?

Carlo. Estamos muy atentos a los mensajes, comentarios y solicitudes en nuestras redes sociales, así que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de ese medio. Pero si prefieren una llamada telefónica, el teléfono de la tienda es: 6819 00 03; el whatsapp directo de la tienda es: 55 4179 08 84, y por último nuestro correo electrónico: tienda@swgtrs.com

CB. ¿Cuáles son sus páginas web, Facebook, YouTube, etc.?

Carlo. IG: @steelwoodgtrs, FB: Steelwood Guitars, Youtube: Steelwood Guitars, www.steelwoodguitars.com

CB. ¿Qué te gustaría comentarnos adicionalmente para cerrar esta breve charla?

Carlo. Creemos en el poder que tiene la música para mejorar la vida de quienes la escuchan, la tocan y la crean, ellos son nuestro motor principal. Gracias a *Cultura Blues* por la invitación y por pelear esa misma batalla: iniciando, nutriendo y creciendo la llama de un increible género y movimiento musical, el Blues.

Diván El Terrible

Una entrevista sin preguntas

Octavio Espinosa Cabrera

Daniel Reséndiz o *La Dalia Negra*. Primera parte

Daniel Reséndiz, inquieto guitarrista y líder del proyecto ***La Dalia Negra*,** banda, cuya presencia es patente en el medio del blues hecho en México, además de que él, como ejecutante, es el modelo para muchos guitarristas.

Nacido en la Ciudad de México, estudio en el INBAL y en la Escuela Nacional de Música; ha trabajado ensambles musicales tanto para grupos nacionales: Big Blues Band, la Dalia Negra, Radio Blues, el Perro Andablues, entre otros; como para músicos de otros países: Billy Branch, Carlos Johnson, Peaches Staten, y más).

El título de este artículo "*Una Entrevista Sin Preguntas*" deriva de que, con el fin de poner en contexto a Daniel le envíe una lista de temas y pues, antes de que yo pudiera *desenfundar* pasó esto:

Daniel. ¿A qué te refieres con profesionalizar? Porque no es lo mismo profesionalizar a un ingeniero que a un músico. Porque hay diferentes caminos para ser un músico profesional, existen músicos que son extraordinarios intérpretes, improvisan de maravilla, pero no les puedes llegar a hablar de partituras, armonía, cómo desarrollar su improvisación con base en escalas, modos arpegios… no te pueden decir nada de eso, pero no les quita que sean profesionales.

Octavio. (Al fin). Pues ¿Qué crees? Esta serie de entrevista va por ahí, en el país esa es la situación, cada músico es una isla, para ser profesional, ¿necesitas certificarte en el Conservatorio, en Martell o te vas al puro 'filin', Guitarra Fácil o internet?

Daniel. No, hace poco di una *master class* de introducción al lenguaje de la música, en cuanto empecé a hablar de términos académicos muchos la tronaron, por mi formación en Bellas Artes, CEDART, Escuela de Jazz, tengo mi lenguaje y así, pocos me van a entender.

Octavio. Distingamos lo académico de lo "real".

Daniel. Hay muchos caminos para ser un músico. Vamos a hablar del blues muy específicamente. ¡Robert Johnson nunca estudió armonía! Él aprendió por una tradición oral, folklórica hubo alguien que le dijo "mira esto es por aquí o por allá" uno de ellos fue Tommy Johnson.

Hay grandes mitos en el blues, Tommy Johnson es el que le dice que vaya a la encrucijada, Tommy Johnson ya la había vendido el alma al diablo. Que realmente servía para socializar, que los blancos los dejáran de ver como demoníacos: "Si ya hizo el pacto con el diablo, ya no te metas con él" como una protección contra el racismo. Pero nadie puede cuestionar que Robert Johnson era un gran guitarrista y hubo mucha gente que dijo "¡Eso ya no es blues!".

Aunque parezca que estoy mezclando muchas cosas todo va a lo mismo; la profesionalización en mi opinión es, "puedo agarrar cualquier camino el academicismo, la tradición oral, ser autodidacta, crear tu propio lenguaje, pero eso sí, ser conciente de lo que estoy haciendo, tener control de calidad de lo que hago y poder transmitirlo, para mí en eso radica el profesionalismo.

En una ocasión en la UAM Xochimilco conocí un grupo de jaraneros, me acerqué, porque me gustó mucho lo que estaban haciendo y cuando me invitaron me explicaron cómo hacerlo, al poco rato les pedí que hicieran muy despacio, empecé a anotar en una partitura lo que hacían y lo entendí, les mostré como lo había entendido y dijeron "ándale, así es" me preguntaron si podía improvisar y les dije que sí les mostré y me dijeron "¿cómo le hiciste?". Les expliqué de las escalas los modos y las progresiones y no podían creerlo, pero al final de cuentas teníamos el mismo conocimiento, llegamos al mismo lugar, ¡somos músicos!

El chiste es tener el mismo lenguaje… ¿Quién habla mejor el español los yucatecos o los chilangos? Ellos tienen sus modismos, pero pueden comunicarse ¡es el mismo idioma! Tiene un control del conocimiento ¡Ahí está el punto! Si tienes control de algo y lo puedes transmitir, sabes cómo funciona y lo puedes malear, entonces te profesionalizaste en eso, te especializaste en eso.

Cuando te vas por el camino académico, Bellas Artes, Escuela Nacional de Música cuatro años en un taller de Jazz con René Álvarez y mira que me fui por ahí y en ese medio se te exige que des santo y seña de lo que estás haciendo, incluso la interpretación que va cargada de un estudio ¡brutal! En el cual tú tienes que ir practicando y puliendo tu técnica haciendo bien los *ligatos*, los *rubatos*, los *ritardando,* los cambios de compás, acentuando bien y eso no es nada de cómo lo sientes, no es nada de *feeling*, es trabajo académico, técnico, y tiene reglas muy claras, pero ¡tú lo estás controlando!

Lo que, si te puedo decir la decisión en milisegundos de depurar que sonido y ritmo sigue, que nota y como la vas a atacar, tú vas depurando, esa es tu individualidad cerebral, de tu ejecución y tu conocimiento del instrumento. Pero, insisto, ¡ese es un camino! El otro camino el del folklore, yo estuve ahí no le pide nada al otro, la diferente es que su lenguaje es otro. ¡nada más!

¿Cómo llegar a profesionalizar eso? teniendo el control de lo que tú tienes, cuando llegues a eso, de alguna manera estás profesionalizando.

Octavio. De lo que veo, de los dos caminos, para ti ¿cuál es el 'más mejor'? (sic).
Daniel. ¡Ninguno! ¡Jajaja! Yo viví la vida académica durante toda mi preparación y me acostumbré a la exigencia dictatorial de un director, de un profesor o de las reglas esquemáticas e irrefutables, y tienes que acostumbrarte a que hay un estilo, el cual tú tienes que respetar para aprender a hacer un contrapunto, por ejemplo, y de ahí ¡está chido! Y si tú quieres innovar y te quieres pasar por el "arco del triunfo" las reglas ¡está bien!

Lo puedes hacer, no te van a crucificar, gracias a Dios ya no está la Santa Inquisición, no te van a demandar pero vayas a salir con que ese es un contrapunto estilo florido, porque esos sí tienen reglas; sí hay un libre albedrío pero, si te vas a meter en camisa de once varas, las cosas son así y eso es muy divertido, porque estás jugando tanto con el diablo como con Dios, con las reglas que a ti más te acomoden, pero, con conocimiento de causa.

Octavio. Pasemos ahora al tema de la integración de bandas y el liderazgo. Para tí ¿Qué te ha funcionado?
Daniel. Primero que nada, es que todos tengan interés en el tema, eso es vital, porque, vuelvo a lo mismo si yo te empiezo a explicar que es la música y a ti no te interesa ¿para qué te lo explico? Deben tener esa curiosidad por saber qué y cómo se va a hacer. Ahora, los grupos se integran de muchas formas, si tú llegas y todos son unos monstruos en la música, para que ese grupo funcione yo te diría que lo primero sería el **respeto**, es respeto por los demás y por lo tanto ese respeto genera muchas cosas; el ensamble, la construcción, *"yo me soporto en ti como tu te soportas en mí, cuando vaya tu solo, yo te voy a acompañar, y cuando vaya el mío tú me vas a acompañar".* Por lo tanto, generas confianza; si hay todo eso, quiere decir que hay conocimiento del tema, por lo tanto, empiezas a crear música, para crear música se necesitan muchos elementos, pero, te digo si estamos hablando de un grupo en el que todos son unos "*musicotes*" cuando me ha tocado estar con unas *bestias,* unos *monstruos*, ¡caes en blandito!

Pareciera que ni te esfuerzas, te lo digo cuando yo pensé en la ***Dalia Negra*** como un ensamble más grande fue para que yo dejara de hacer muchas cosas, te lo digo honestamente, si yo tengo un ensamble de metales, no tengo que hacer un acompañamiento supermarcado, ellos son los que brillan, si tengo un bajista muy bueno yo le dejo que se oiga super *chingón* y yo puedo ir acompañando *tranquis* y, digamos, me relajo. Pero, si no es bueno, pasan otras cosas que yo tengo que cumplir, pero, mira cómo te lo estoy diciendo: ahí yo **ya estoy haciendo un análisis de ese ensamble.**

Cuando estás trabajando con músicos profesionales se trabaja el respeto, confianza, creación musical, porque todos tienen la misma formación, bueno… estamos hablando de músicos académicos; porque si trabajas con músicos profesionales folklóricos, ¡aaah! Pues cambia la cosa porque si yo soy académico y ellos son folklóricos, yo soy el que se tiene que adaptar, no ellos; porque la maleabilidad del músico tiene que ser hasta llegar y acomodarse a lo que está y si tú no eres el director asumir las reglas de ellos, tienes que adaptarte, tú ocupas tus recursos, tu bagaje, tu experiencia, desde otro lenguaje pero, tú no lo vas a imponer, porque tú desconoces ese género, mejor pregunto ¿qué tengo que tocar? Si ellos son músicos profesionales ellos te van a decir "esto se hace así, así y así" y vas.

Octavio. Por lo que me dices tú te sientes más cómodo con músicos que tienen una preparación formal y académica.
Daniel. ¡No necesariamente! Te das cuenta de que el otro lenguaje tiene su riqueza, su forma. Deja te cuento una anécdota: en cierta ocasión estaban ensayando Al Di Meola, Chick Corea y Paco de Lucía, tres monstruos de la música…

Al di Meola con un lenguaje académico vastísimo y Paco de Lucía dentro del género gitano, folklórico, le explicaban a Paco de Lucía, uno de los mejores guitarrista de toda la historia, "mira vamos a empezar esta parte de un modo frigio y después pasamos a un modo locrio" y Paco de Lucía tenía cara de "de qué carajos me están hablando", le dijeron "¿Qué no sabes de música?" y les contestó "sí pero de otra manera", empezaron a tocar y Paco empezó a improvisar y Al di Meola y Chick Corea voltearon a verlo y le dijeron "Pero si eso es lo que te estábamos diciendo" Paco dijo "yo toque lo que sé". ¿Ves? ¡Es el mismo concepto, pero con diferente lenguaje!

Octavio. Entonces el líder tendría que interpretar, reinterpretar y crear un lenguaje común en cada banda.
Daniel. Pues… sí. Mira, ahí te va, a partir de mi experiencia.

Octavio. De eso se trata la entrevista, de tu experiencia…
Daniel. Con La Dalia Negra he tenido que tocar con músicos profesionales con formación académica y los que no. Hoy en día La Dalia Negra está integrada por Emiliano Olvera y Raymundo *Ray* Pérez y los dos no son músicos completamente académicos, es más, tengo que hablarles con un lenguaje completamente folklórico; pero yo, desde mi conocimiento, les empujo para que sepan lo que están haciendo.

Billy Branch no es un músico académico, pero, sus solos son los mismos en cualquier lugar que se presente, ahí está el chiste ya tiene un show armado y tiene un control impresionante de cómo quiere que suene, sabe lo que quiere, no hay mucho rango para la improvisación con Billy.

En cambio, si tú trabajas con **Carlos Johnson,** él sí sabe de música, sabe de armonía y es un super guitarrista y cuando hemos tenido oportunidad, él me ha explicado conceptos de armonía que tiene, los hemos probado y funcionan *chido*, podemos hablar de temas académicos "ese acorde es un dominante y fue y lo resolvió aquí y el tritono", te habla de otro lenguaje.

Si tú trabajas con una cantante: con **Katherine Davis** o con **Graná Lewis**, a ellas no les importa nada de las progresiones ni de la música, ni cómo está estructurada, ellas cantan y ya; es otra forma, porque ya se acostumbraron a ser las *frontwoman*, esa es bronca del director musical, esa era mi chamba.

Billy cuando llegaba a México me preguntaba, "Daniel ¿cómo está la banda? ¿hay que ensayar algo?" yo le contestaba: "está bien, sólo hay que ensayar dos rolas" "¡Aaah, Daniel, vengo muy cansado! Yo confío en ti Daniel" lo sonamos y él dijo "¡Está perfecto!"

Fue tanta la confianza que en un momento dado Billy me dice después de un show: "Oye Daniel he pensado en una Habanera" yo dije "¿música cubana?" "¿Siií!", entonces sacó el teléfono y en un pianito empezó a tocar lo que quería, "Quiero que me escribas una letra" y yo "¡Cómo crees!" Y Bill dijo: "Para mañana"

A la mañana siguiente me levanto escribo una armonía sencilla, tipo habanera, escribo la letra, al medio día le hablé a Billy: "Billy te acabo de enviar un archivo a ver qué te parece" lo revisa y me dice "Ah, está muy bien, me gusta, me gusta" le mando la letra en español me contesta "¡está muy bien!".

En la noche Billy Branch cantó una habanera que yo compuse, yo arreglé; y a los muchachos una hora antes les expliqué la estructura, pero, obviamente, con José no hubo que explicar mucho es un músico que tiene formación, a Emiliano le expliqué, a la batería se la tarareé y me dijo: "Ah sí ya sé lo que tengo que hacer" y ¡ya!... Con mi experiencia empalmé todos los lenguajes.

https://youtu.be/Hu_lYTJa-yI

Octavio. Entonces para ser líder hay que asumir las tareas de todos los miembros.
Daniel. ¡Ándale! Cuando era director musical de una banda, tenía que hacer las partituras de todos y sacar la armonía de todo, y, entonces, yo tenía que explicarle a cada uno lo que tenía que hacer, llegaba en momento en que les decías: "no, eso no es" me contestaban "no pero, es así como yo lo siento", "me vale gorro lo que sientes, esta es una chamba de músico de sesión, tú tienes que replicar el trabajo a la perfección, para que el músico invitado no tenga ninguna inestabilidad y se sienta como en casa, esa es tu chamba te adaptas a lo que viene".

Con **Demetria Taylor** se puede decir que se hizo con las patas, nos mandó el repertorio un día antes, a pesar de que había estado un mes entero solicitándole las grabaciones, después el día de la presentación llegó a querer imponer sus reglas y yo le dije "No, a ver Demetria: tú nos mandaste el repertorio un día antes no tuve tiempo de trabajar con los muchachos, no me puedes pedir que salga a la perfección, porque no hubo de tu parte una responsabilidad; todo salió bien pero la actitud de Demetria no era de líder, era de venir a denostar el trabajo de los demás, no le importaba el trabajo, le importaba el dinero. Ahí es donde te das cuenta de que hay diferentes personalidades.

Por hoy vamos a dejar aquí la entrevista. El próximo número se pone más interesante mis lectores les prometo: sangre sudor y lágrimas.

¡Nos vemos en octubre!

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

Bla Ble Bli Blo Blues

Let it Blues: Blues Beatles

Octavio Espinosa Cabrera

Llegó a nuestros oídos que una banda brasileña fusionaba el Blues clásico con ¡Los Beatles! A ver, a ver, me dije. Lo primero fue constatar en Spotify quienes eran estos músicos, que si habían logrado unir el Blues con Lennon, McCartney y Harrison deberían ser muy buenos. Ya en Spotify dije ¡Son extraordinarios! ¡Es sorprendente lo que han hecho!

Veamos primero qué dice la información para los medios… *Blues Beatles* empezó durante los descansos de los ensayos de 'Today' una banda original que Marcos Viana, Flavio Naves, Lancaster Ferreira, Bruno Falcao y Fred Barley crearon en 2010.

Marcos, el cantante, invariablemente tomaba su guitarra acústica y empezaba a tocar canciones de los Beatles; Los otros miembros de la banda se sorprendían de cuan natural sonaban esas canciones como si las hubiera escrito él mismo; la razón para esto es que Marcos está identificado con estas canciones y nunca imitó a John o Paul, él simplemente cantaba con su propia voz y desde su corazón.

Siendo que el resto de la banda, dado que son bluesistas, empezaron a agregar su propio toque bluesístico a estas "canciones de descanso". Hasta que un día Lancaster dijo: "¿Por qué no mezclamos estas dos cosas que nos encanta tocar? ¡Podríamos llamarlo Blues Beatles!" A todo mundo le agradó la idea y juntos empezamos los Blues Beatles en 2013. El resto es historia…

Después de la presentación del aclamado CD debut 'Back to Get The Blues', y 9 giras internacionales (en Norteamérica y Europa) la banda ahora está realizando y promoviendo su segundo CD, *Let It Blues*, grabado en 2019 en AS Studios, Brasil. Para este CD el cantante Marcos Viana, el tecladista Flavio Naves, el bajista Bruno Falcao y el baterista Fred Barley, unieron esfuerzos con Fred Sunwalk en la guitarra y, nuevamente, Denilson Martins en el saxofón y ¡el resultado no pudo haber sido mejor!

Nuevas interpretaciones explosivas e intensas se integraron a los clásicos: *Drive My Car* y *Come Together*; el Blues vive en pistas como, *Let it Be, Yer Blues, Chains, Can´t Buy Me Love, One After 909 y Love Me Do*, finalmente *Something y Oh Darling*, traen esa calma e intensa emotividad por la que *Blues Beatles* sean reconocidos.

La mayoría de las melodías vocales mantienen su forma original, pero interpretadas de manera simple y cálida en la personalísima voz de Marcos Viana. Los arreglos combinan cadencias del Blues y Soul que encajan con las letras de las canciones, mientras les añaden un sentimiento diferente. Los solos e improvisación, elementos típicos del Blues, son parte integral del estilo de *Blues Beatles*. Sus intensas presentaciones muestran sus habilidades como solistas.

Las canciones

1. *Cant Buy Me Love*. Intro con órgano Hammond y guitarra firme con pinceladas de Jazz por la cadencia que impone la batería, acentos con metales antes del solo de órgano Hammond que va con todo y es bastante jazzeado, Marcos luce una voz bastante áspera recordando el ambiente honky tonk, el solo de Fred Sjnwalk, muy bien articulado con el apoyo de un bajo tocando de modo melódico.

2. *Something*. Intro dramático de guitarra para pasar a un formato entrecortado por las notas en staccato del bajo la voz es fluida matizando amorosamente; el solo de órgano da paso a un solo de guitarra que evoca a George, pero con personalidad propia.

3. *Let It Be.* ¡Qué pasa! Una introducción bluesera y al inicio de la voz con la base rítmica evocando Riot on Block Number 9, Marcos con una voz muy rocanrolera convierte la cadencia nostálgica de la versión de McCartney en un ambiente de autoconfianza y convicción, el solo de guitarra es puntual muy bien pensado encajan las notas en el modo de la nueva versión de manera impecable.

4. *Drive My Car*. Es una de las rolas más aproximada al original con una voz áspera que le da un tono más rockero, el solo de guitarra con Wah es muy rítmico e invita y bailar.

5. *Oh Darling*. También es muy próxima a la original donde en la versión de Paul, trata de parecer lo más heavy que le permitía su voz, más en la garganta de Marcos el clima dramático queda muy logrado y el solo es melancólico y sensible.

6. *Yer Blues*. Una intro muy funky, digno de James Brown, abre la puerta para que la voz en un tono agresivo reclame a la realidad su lugar. La guitarra pide su espacio acompasando el ritmo de la canción, más próxima al blues, que compuso John Lennon, el saxofón cubre su misión con seguridad, firme en la historia que está contando.

7. *Love Me Do*. Intro de saxofón muy alegre, permite la intromisión del órgano y la voz con una cadencia optimista, Marcos debe estar seguro de que la chica lo va a amar, sin duda. El órgano retoma la idea de la introducción la desarrolla con la misma alegría, intempestivamente el sax hace su parte con brío y aparece un solo de bajo muy jazzístico. La canción es llevada a término por el órgano y el saxofón al mismo tiempo.

Blues Beatles – Love Me Do
https://youtu.be/VYRP_qNcddA

8. *One After 909*. Una introducción cachonda con la voz y una cadencia muy al estilo Chicago, mantiene el ambiente poderoso guiado por el bajo y la batería. La voz es una creación con raíces de blues omnipresentes. El solo de Fred Sunwalk ¡admirable!

9. *Chains*. Esta rola de Carole King recibe un doble tratamiento en las manos de *Blues Beatles*, sobre la de los Beatles, refuerzan la cadencia haciéndola todavía más rockera con la intervención del bajo y la batería, el solo de piano muy honky tonk me hace recordar a Johnny Johnson o Memphis Slim, conecta con un saxofón que, como a lo largo del disco, asume el liderazgo en cuanto va su turno, ¡excelente!

10. *Come Together.* ¡Broche de oro! Si bien en la versión original parece un avistamiento de lo heavy, no niega su formato y pulso bluesero y la banda logra encontrarlo y sacarlo a la luz, aparece un necesario solo ácido de guitarra, para estar a tono con la canción, pero en un ambiente, con una pizca de blues texano; el final con el sax amalgamando las emociones ocultas en esta grandiosa canción.

Con cierta premura solicitamos a *Blues Beatles* nos concediesen un momento para presentarles algunas preguntas y, amablemente, Fred Barley (batería) se tomó el tiempo para responder con gran amabilidad. Aquí las respuestas:

Octavio. En un país con una gran riqueza cultural como Brasil, especialmente en la música, ¿es difícil llevar adelante un proyecto como Blues Beatles, enfocado en el blues, soul y rock?
Fred. Sí, es una empresa difícil, pero, manteniendo la idea de que tocamos blues y rock. Estos estilos de música no están tan presentes en los medios, creo que lo estamos haciendo muy bien para ser honesto contigo.

Octavio. La fusión de los Beatles con el blues, ¿placer o tortura?
Fred. ¡Es un placer por supuesto!

Octavio. La experiencia de concentrar en un lugar común el pop y el blues ¿Cómo es?
Fred. Bien, llevando esto hasta nuestras giras: es muy interesante, porque, son dos universos diferentes que coexisten durante nuestros conciertos y muchas veces algunas personas nos dicen que les gusta el Blues y no les gustan los Beatles pero que nuestras versiones los hacen escuchar a los Beatles, y, por el contrario, también ocurre cuando los admiradores de los Beatles que realmente no están dentro del Blues ¡aman nuestras versiones!

Octavio. ¿Quien más bluesero: Lennon, Harrison o McCartney?
Fred. Creo que a todos ellos les gustaba el blues.

Octavio. ¿Cuál fue la canción que más disfrutaron al grabarla?
Fred. Mis favoritas fueron: Drive my Car y Something.

Octavio. ¿Por qué consideras que el blues y los Beatles aún congregan admiradores alrededor del mundo?
Fred. Creo que la buena música siempre estará presente. Los Beatles compusieron grandes canciones que se convirtieron en clásicos, y hay muchísimos talentosos artistas del blues quienes también compusieron canciones que se convirtieron en clásicos.

Octavio. ¿Qué sigue para Blues Beatles? (Proyectos)
Fred. Muy pronto publicaremos un álbum en vivo, 'Live In Texas' y esperamos regresar a las giras el próximo año. Muchas gracias. Lo mejor para Cultura Blues.

Fue extraordinario conocer a *Blues Beatles*, nos sentimos muy agradecidos con la gentileza con que fueron atendidas nuestras preguntas; una experiencia soberbia haber conocido un poco más a fondo a una banda formada por seres humanos sensibles y creativos, en particular la atención de Fred Barley ¡Fue inmejorable!

Blues Beatles - Can't Buy Me Love
https://youtu.be/01T1tIvYkwQ

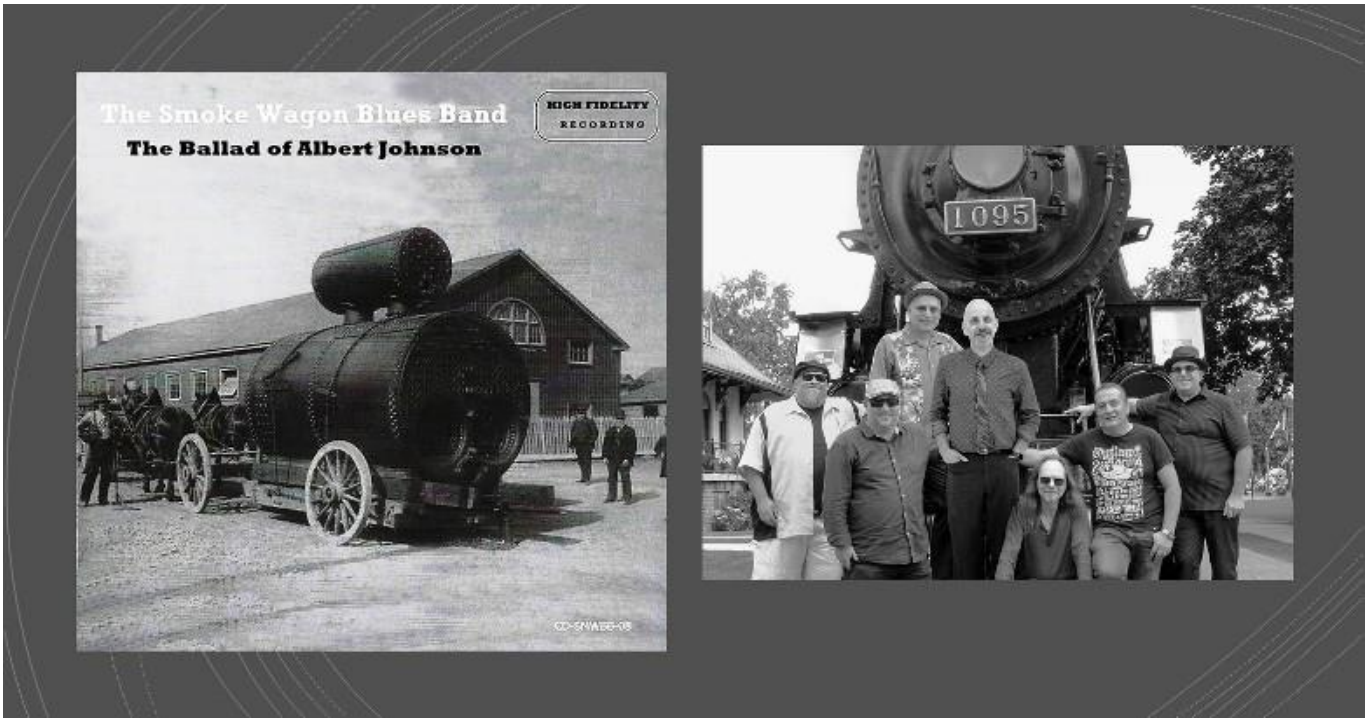
En conclusión, *Let It Blues* es una grabación altamente recomendable para los fans y los no fans. Se encuentra disponible en Spotify.

Marcos Viana, Flavio Naves, Bruno Falcao, Fred Barley, Fred Sunwalk y Denilson Martins:
¡Obrigado!
"*We all live in a verde – amarela submarine*"

De Frank Roszak Promotions

The Smoke Wagon Blues Band

José Luis García Fernández



The Smoke Wagon Blues Band – The Ballad of Albert Johnson (mayo de 2020)
Esta experimentada banda canadiense fue formada en 1996, se convirtió desde sus inicios en la favorita del público en Hamilton, el famoso 'Hess Village' de Ontario. Ha hecho el lanzamiento de siete álbumes independientes, ha logrado ocupar espacios en la radio internacional y ha congregado una gran base de fans locales que los impulsaron a llegar a distintos lugares de todo el continente americano.

La banda se compone con: Corey Lueck - voz y armónica; Mike Stubbs - guitarra, lap, slide y coros; Brandon Bruce - órgano, piano y coros; Gordon Aeichele – sax y washboard; Steve Sherman - guitarra, percusiones y coros; Jason Colavecchia – bajo y coros; Tibor Lukacs – batería y coros.

Los últimos tres álbumes del grupo fueron éxitos internacionales que lograron escalar a lo más alto de las listas de éxitos y obtuvieron críticas de 5 estrellas en revistas y blogs de blues de varios países. En especial el lanzamiento anterior de la banda en 2016, "Cigar Store", ganó 3 premios en los Independent Blues Awards: Mejor Nuevo Blues, Mejor Canción de R&B y Mejor Álbum de Raíces Modernas. Pasó más de 47 semanas en el Top 50 Roots Music Reports Blues Charts, alcanzando el puesto número 2 en Canadá, el puesto número 6 en Estados Unidos, y el puesto 16 en Australia.

En el ámbito local, el grupo ha sido nominado y ganado varios premios, entre ellos: Hamilton Music Awards, Hammer Blues Awards y Maple Blues Awards. Sus candentes presentaciones en vivo los han convertido en el tema de conversación de la ciudad en lugares de todo el condado y más allá, incluida su aventura de tres noches en el Club 152, durante el International Blues Challenge 2016 en Memphis, Tennessee.

The Smoke Wagon Blues Band – Promo
https://youtu.be/lPD0oBx9un8

Su más reciente CD: "The Ballad of Albert Johnson" ofrece más de 50 minutos de nuevos clásicos del blues, boogies de los pantanos, R&B clásico, swing de Acadia, soul de Memphis. The Smoke Wagon Blues Band continúa su legado con historias de triunfos y desventuras desde Nueva Orleans hasta el Yukón. Este álbum te ayudará a ponerte de pie y te recordará una época en la que las leyendas celebraban a través de la música y la narración de historias.

¡Muy divertido y disfrutable!

Lista de canciones: 1. Ballad of Albert Johnson; 2. Memphis Soul; 3. Aint Gonna Be Your Fool; 4. The Fat Man; 5. Lay Say Lay, 6. Mescaline; 7. Sacrifice; 8. Poor Man Blues; 9. Matapedia River Blues; 10. A Song for Cheryl; 11. Can't Take the Blues; 12. On the Road Again; 13. Steaming Comrades Harp Boogie.

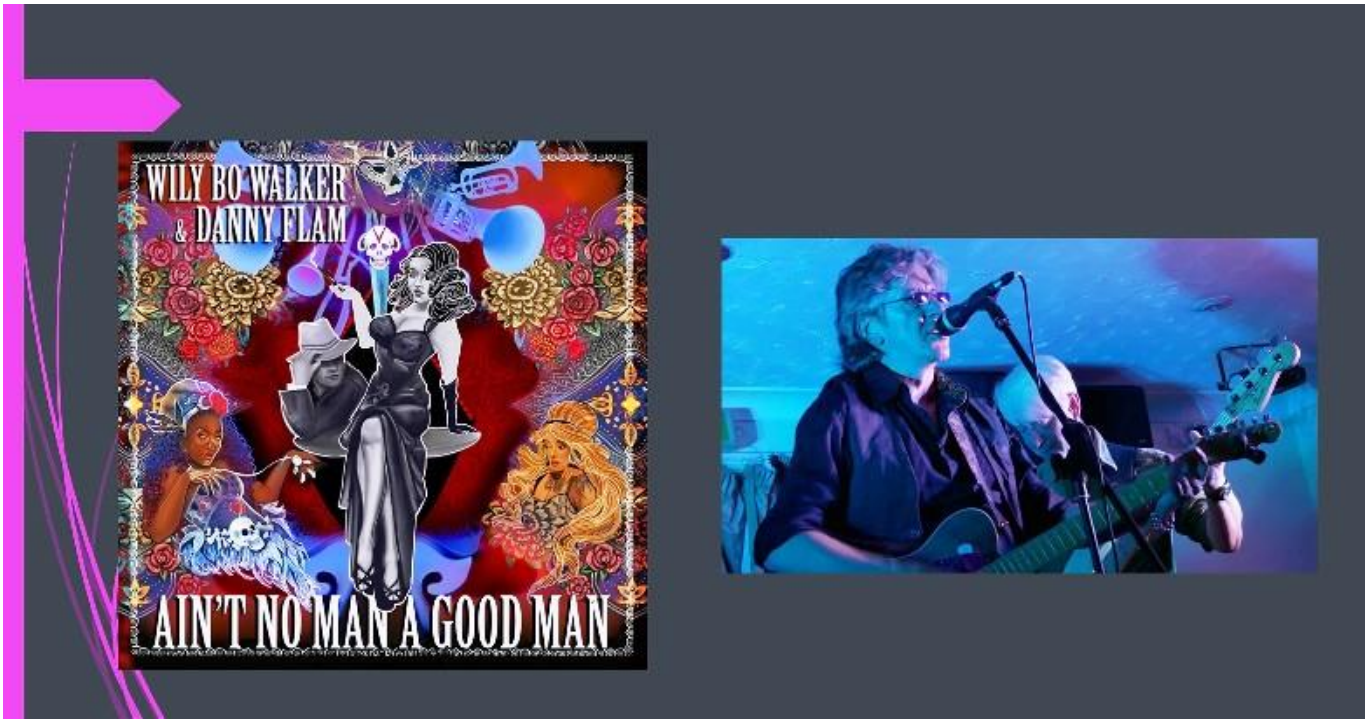
The Smoke Wagon Blues Band – The Ballad of Albert Johnson
https://open.spotify.com/album/2AWI33Cu2XCFmGYjvHPKge?si=o_kEap56Q9-r0xCdZijz8w

---

De Blind Raccoon

Wily Bo Walker & Danny Flam

José Luis García Fernández



Wily Bo Walker & Danny Flam - Ain't No Man A Good Man (julio de 2020).
Wily Bo Walker es un galardonado solista, escritor, compositor e intérprete conocido por su arrogancia en las actuaciones 'en vivo', además de estar considerado como uno de los mejores cantantes de blues en Europa. Originario de Glasgow, Escocia, ha sido reconocido por ser un artista diverso y prolífico; trabaja con muchos estilos y géneros: blues, góspel, soul, r&b clásico, rock, jazz, y americana. Desde su pantano acústico, en un espectáculo de "VoodooVille" con The Wily Bo Walker Acoustic Band, a su grupo rock blues de 5 músicos con The Wily Bo Walker Band, hasta con una gran banda con Danny Flam & The New York Brass. Wily Bo demuestra por qué ha sido reconocido como un artista, que puede interpretar géneros en nuevas formas.

Ampliando el éxito de su álbum de 2015 "Moon Over Indigo", el provocador de blues y rock escocés Wily Bo Walker y el músico y arreglista ganador del Grammy y líder de los New York Brass, Danny Flam, convocó a más de treinta de los mejores músicos y vocalistas de Estados Unidos y del Reino Unido en un nuevo producto: Ain't No Man A Good Man, que explora los giros de género que se esperan de una producción de Wily Bo. Los músicos de la sesión eran miembros de las bandas acústicas y eléctricas de Walker, una amplia variedad de guitarristas, bateristas, tecladistas y, por supuesto, con los New York Brass, con apariciones especiales de The Brown Sisters of Chicago Gospel Choir y The Cenovia Cummins String Quartet.

El CD presenta diez pistas que nos lleva a los oyentes a un macabro jazz y blues lleno de emociones y escalofríos. Lista de canciones: 1. Ain't No Man A Good Man; 2. Fool For You (2020 Hindsight); 3. Did I Forget; 4. Velvet Windows (Tremé Trippin'); 5. Talking With The Devil (Blood On My Hands); 6. Night Of The Hunter; 7. Ain't Hungry No More; 8. Time To Forget You; 9. St James Infirmary Blues; 10. Build My Gallows… (Ain't No Return).

Ain't No Man A Good Man
https://youtu.be/KRd1KMghDMs

Velvet Windows (Tremé Trippin')
https://youtu.be/jTzOqhI6h5c

Night Of The Hunter
https://youtu.be/fMYJvN9bff8

St James Infirmary Blues
https://youtu.be/hXwEfpYfR24

Una vez más, Wily Bo Walker desafía el paradigma del blues convencional, participando en una colaboración diabólica con Danny Flam. Este peculiar nuevo álbum, "Ain't No Man A Good Man", se suma a sus más de dos docenas de lanzamientos, en su ya célebre carrera de 40 años.

Wily Bo Walker & Danny Flam - Ain't No Man A Good Man
https://open.spotify.com/album/3Vlr5qjOH08pOxII6v7uHt

Hábitos Nocturnos

Boogie Down The Road

José Andrade Urbina

Aun no surcas los vientos,
ni el verde de tus ojos
a la mar opaca
y ya eres nostalgia en mis brazos.

Boogie Down The Road, Live! – Jimi Barbiani Band

El blues que floreció en el sureste de la Unión Americana con el sudor y la sangre de los negros traídos como esclavos principalmente de África, de esa esclavitud, la música de blues generó una gran libertad que no conoció frontera. Esta libertad ahora nos lleva a Italia, donde nace Jimi Barbiani, cantante, compositor, y principalmente guitarrista, que además maneja el slide como los grandes.

Jimi Barbiani de muy joven se adentró al gusto por la música del rock, con sus amigos intercambiaba los discos, y así fue como en una ocasión le llego a sus manos uno de Muddy Waters, le llamo fuertemente la atención su ritmo, voz y estilo de tocar la guitarra. Comento con sus amigos de él, y fue cuando le dijeron que esa música era blues.

Empezó a conseguir más discos de blues y fue así como escuchó a Jimi Hendrix, Jeff Beck, Free, Joe Bonamassa y Gov´t Mule. Jimi Barbiani ya tenía el gusto por tocar la guitarra, pero se propuso aprender a fondo, y por qué no, llegar a tocar como Hendrix, del cual se había hecho fanático por su especial forma de tocar la guitarra.

Con unos amigos formó un grupo y empezó a tocar rock en pequeños bares, en fiestas o donde lo invitaran. Por ese tiempo inició a tocar el slide y cada vez le gustaba más, también escuchó unos discos de, The Allman Brothers Band, y quedó fascinado con el sonido que salía de la guitarra de Duane Allman.

Cada vez más empezó a interesarse en el blues por lo que había escuchado del slide de Duane Allman. Poco a poco, Barbiani empieza a llamar la atención por su forma de tocar, ya sea un rock o un blues. Comienza con pequeñas giras, hasta que en el año 2000 conoce a otros músicos y forma el grupo el grupo W.I.N.D. Su música iba del rock pesado al blues, tienen éxito y se dan a conocer en toda Italia, hacen giras por diferentes países, graba con ellos tres discos en estudio, y en el año 2005 estando de gira, graban uno en vivo.

En el 2006 se separa de este grupo y empieza a tocar en solitario en pequeños foros, hace giras, pero sus músicos entraban y salían. Jimi no encontraba a los de su agrado. En el 2009 encuentra unos músicos que son afines a lo que tenía en mente por hacer, un bajo y una batería son suficientes para acompañar su guitarra.

Con esta formación se ponen a ensayar y preparar su repertorio musical, que lo mismo eran los clásicos covers de rock y blues, y su material original. Con gran éxito hacen diferentes giras y son conocidos como un gran power trio, y en 2010 graban su primer disco. Ya con esta trayectoria, la Jimi Barbiani Band, empieza a llamar la atención cada vez más, y es así como los contratan para abrir los conciertos de: Canned Heat, Johnny Winter, Ten Years After, John Mayall, B.B. King, y Robert Plant; entre otros. De igual forma son contratados para tocar en los grandes clubs, y escenarios de Europa, además de participar en los mejores festivales de rock y blues.

En el disco que ahora les recomiendo: “Boogie Down The Road, Live! – Jimi Barbiani Band” (2007), los músicos son, Jimi Barbiani: guitarras y voz, Daniel Vicario: bajo y voz, y Gianluca Zavan: batería. Músicos invitados: Pietro Taucher, y Nicholas Zampa en los teclados. Se trata de un álbum con 10 temas:

1. *Boogie Chillen*, Jimi Barbiani inicia su disco con el clásico boogie de John Lee Hooker, tocado de una manera muy poderosa, la guitarra llena de energía. El power trío se muestra en su máxima expresión. 2. *Loooking For The Truth*, aquí aparece el blues, el órgano muy bien a lo largo del tema acompañando la guitarra de Jimi. 3. *Sad Soul*, esta es una tranquila balada instrumental muy fina, la guitarra slide, muy bien, me hace recordar a Gary Moore. 4. *La Grange*, un boogie de los más clásicos, de ZZ Top, una pieza para escucharla a más volumen, la guitarra de Jimi espléndida.

5. *Cause We´ve Ended As Lovers*, nuevamente aparece otra balada blues instrumental, el teclado va a la par de la guitarra de Jimi, muy buena. 6. *Hey Joe*, para recordar a su gran influencia en la guitarra. Barbiani interpreta uno de los temas más clásicos de Hendrix. El teclado correcto y la guitarra ataca sin miedo y con aplomo. El resultado es de lo mejor en el disco. 7. *Ten O´Clock Train*, un blues instrumental donde la guitarra slide lleva de la mano la melodía.

8. *Going Down*, es un tema clásico muy bien interpretado por este power trio. 9. *Look On Yonder Wall*, blues en su plenitud y el slide sonando al estilo de Elmore James y Fleetwood Mac. El piano hace que se luzca aún más la guitarra. 10. *Boogie Man*, Jimi Barbiani cierra el cd de igual manera que lo empezó, con boogie, el teclado nuevamente suena de lo mejor, y escuchando su interpretación, nos damos cuenta el por qué está considerado como uno de los mejores guitarristas de slide en Europa. A Jimi Barbiani, hay que seguirlo de cerca porque tiene mucho blues por delante.

Jimi Barbiani Band - Ten O'Clock Train
https://youtu.be/sK-Kin6m0uQ

Y como siempre, pásenla bonito, nos leemos la próxima edición.

Colaboración Especial

Nominados a los Living Blues Awards

José Luis García Fernández

Living Blues es la revista especializada de blues líder en el mundo desde 1970. Este año de 2020 presentó una lista de nominados en 10 categorías, dentro de su entrega anual de premios número 27. He aquí los nominados y los ganadores (subrayados), según la preferencia de los lectores ¡Felicidades!

Bluesista del año (hombre)

Taj Mahal
Bobby Rush
Lurrie Bell
Buddy Guy
Tommy Castro
Victor Wainwright
Christone "Kingfish" Ingram
Sugaray Rayford
John Primer
Rick Estrin

Bluesista del año (mujer)

Mavis Staples
Rhiannon Giddens
Mary Lane
Rory Block
Trudy Lynn
Samantha Fish
Shemekia Copeland
Nancy Wright
Ms. Jody
Annika Chambers

Cantante de blues más destacado

Frank Bey
Thornetta Davis
Buddy Guy
Shemekia Copeland
Trudy Lynn
Don Bryant
Keb' Mo'
Mavis Staples
Rhiannon Giddens
Alabama Mike

Músico más destacado en guitarra

Lurrie Bell
Christone "Kingfish" Ingram
Duke Robillard
Buddy Guy
Tommy Castro
Rory Block
John Primer
Jontavious Willis
Little Freddie King
Jimmy Johnson
Keb' Mo'

Músico más destacado en armónica

Billy Branch
Bob Corritore
Phil Wiggins
Kim Wilson
Mark Hummel
James Harman
Andrew Alli
Charlie Musselwhite
Rick Estrin
Sugar Blue

Músico más destacado en teclados

Henry Gray
Victor Wainwright
Kenny "Blues Boss" Wayne
Eden Brent
Marcia Ball
Jim Pugh
Mitch Woods
Anthony Geraci
Bruce Katz
Leon Blue

Mejor artista en vivo

Taj Mahal
Bobby Rush
Lil' Ed and the Blues Imperials
Buddy Guy
Victor Wainwright
Cedric Burnside
Rhiannon Giddens
Shemekia Copeland
Trudy Lynn
Little Freddie King

Mejor álbum de blues (Nueva grabación)

Christone "Kingfish" Ingram – Kingfish
Alligator

Benny Turner and Cash McCall - Going Back Home
Nola Blue

Dave Specter - Blues from the Inside Out
Delmark

Sugaray Rayford - Somebody Save Me
Forty Below

The Cash Box Kings - Hail to the Kings!
Alligator

Various - Ann Arbor Blues Festival 1969, Vols. 1 & 2
Third Man Records

Bobby Rush - Sitting on Top of the Blues
Deep Rush / Thirty Tigers

Billy Branch & the Sons of Blues - Roots and Branches
The Songs of Little Walter - Alligator

Keb' Mo' - Oklahoma
Concord Records

John Mayall - Nobody Told Me
Forty Below

Mejor álbum del 2019 (Grabación reeditada)

Various - Cadillac Baby's Bea & Baby Records: The Definitive Collection - Earwig Records

Various - Down Home Blues: Chicago Volume 2: Sweet Home Chicago - Wienerworld

Big Jack Reynolds - That's a Good Way to Get to Heaven
Third Street Cigar Records

Various - Jazz Fest: The New Orleans Jazz & Heritage Festival - Smithsonian Folkways

J.B. Hutto and His Hawks - Things Are So Slow
Space

Various - It's the Best Stuff Yet!
Frog Records

Muddy Waters - The Complete Plantation Recordings: The Historic 1941-42 Library of Congress Field Recordings - Analogue Productions

Various - Blues Kings of Baton Rouge
Bear Family

Various - My Black Mama: 16 Classic Blues Songs from 1927-1932 - Hi Horse

Various - Rhythm 'n' Bluesin' By the Bayous: Bop Cat Stomp - Ace Records

Mejor Libro de Blues del 2019

Up Jumped the Devil: The Real Life of Robert Johnson por Bruce Conforth and Gayle Dean Wardlow
Chicago Review Press

Blues and the Soul of Man: An Autobiography of Nehemiah "Skip" James
Mel Bay Publications

The Blues Come to Texas: Paul Oliver and Mack McCormick's Unfinished Book - Compiled by Alan B. Govenar
Texas A&M University Press

The Gospel According to Malaco: Celebrating 75 Years of Gospel Music por Robert Marovich
Malaco Publishing

Blues Legacy: Tradition and Innovation in Chicago por David Whiteis
University of Illinois Press

Los ganadores según la preferencia de los críticos, los tendremos aquí en la siguiente entrega.

Continuará….

Recomendaciones

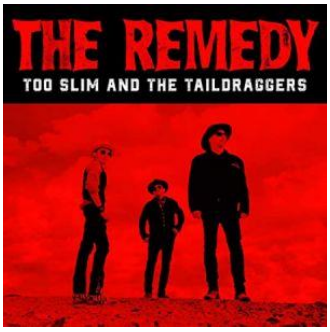
Discos de reciente publicación, edición septiembre 2020

José Luis García Fernández

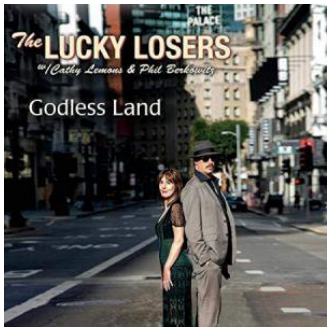
En esta edición tenemos 23 recomendaciones de cd's, principalmente, publicados en fechas recientes. Con esta información seguimos construyendo un interesante catálogo de grabaciones de blues y sus géneros afines, para todos aquellos que quieran saber que hay de novedades al respecto.

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

Disco del mes: Blues Comin' on – Joe Louis Walker

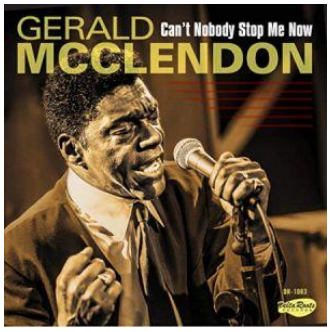


Too Slim & The Taildraggers

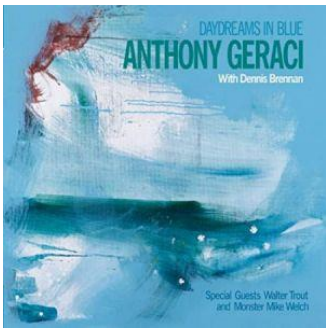


The Lucky Losers

Gina Sicilia

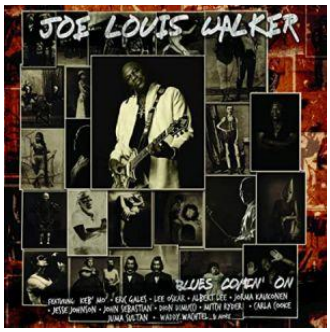


Gerald McClendon

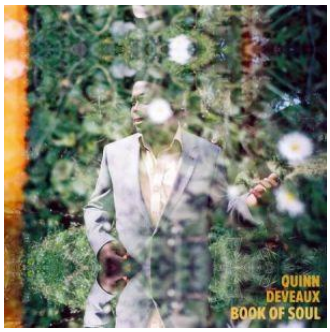


Anthony Geraci

Johnny & The Mongrles

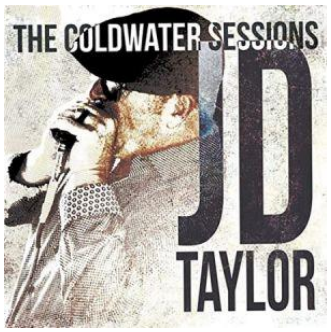


Joe Louis Walker



Quinn Devaux

Joanna Connor



JD Taylor

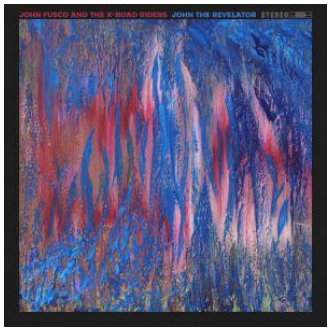
Kat Pearson

Paul Gillings

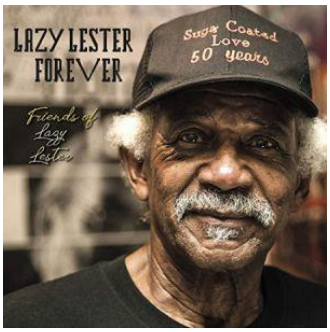
Henry Turner Jr. & Flavor

Broken Fuse

Wily Bo Walker & Danny Flam



John Fusco And The X-Road

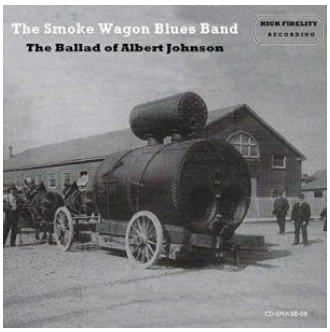


Friends of Lazy Lester

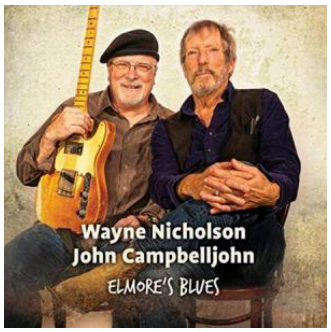
Emilio Arsuaga & The Mad Reeds

Catfish

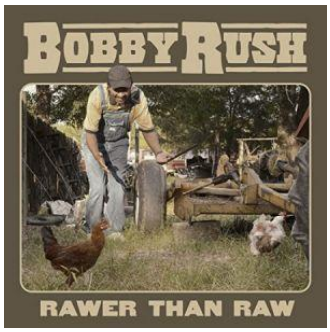
Bridget Kelly Band



The Smoke Wagon Blues Band



Wayne Nicholson



Bobby Rush

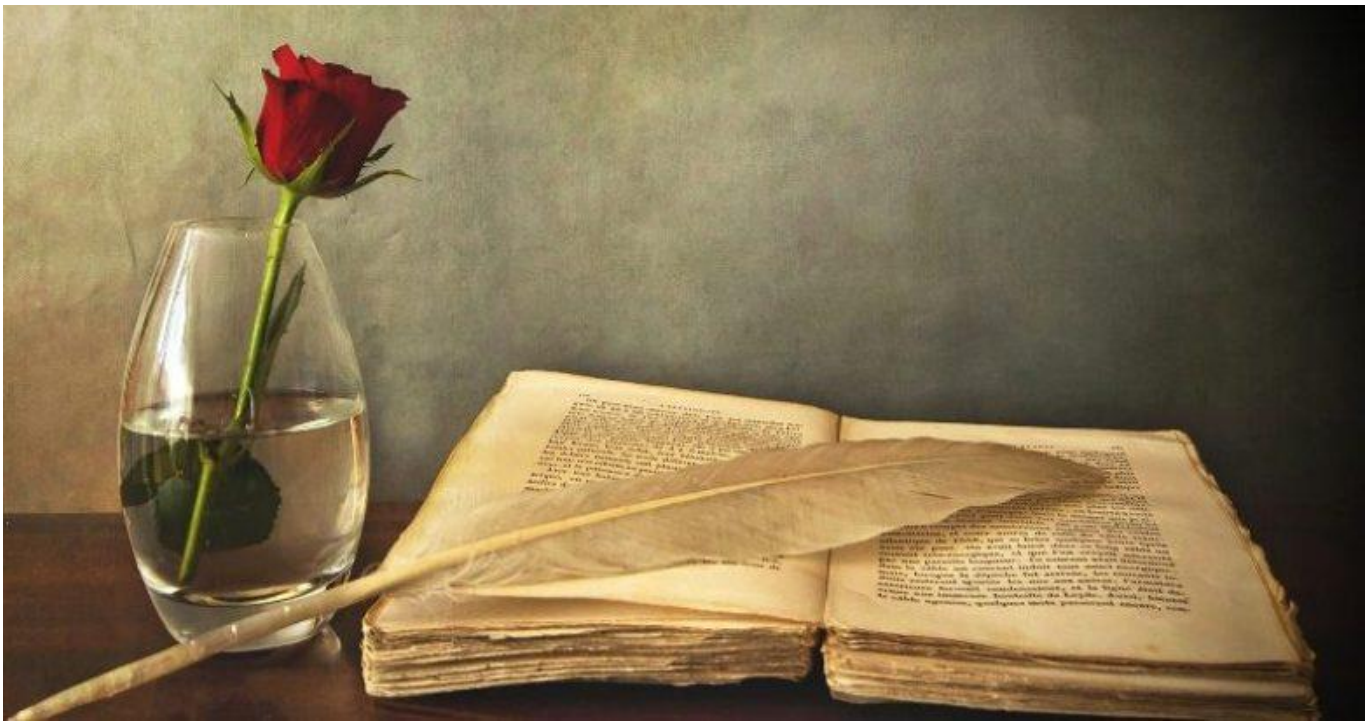
Lista musical del mes

https://open.spotify.com/playlist/5pgZrJkhR8Oeqi0iw1m1Ot?si=-hcZt-DrTEKT5rwwbKY7DA

La Poesía tiene su Norma

El responsable de nuestro amor

Norma Yim



He cambiado de pluma, para escribirte con una nueva tinta,
con una nueva visión.

Porque ahora eso es para mi el amor,
una nueva visión.

Una transformación, una catarsis, modificándose día con día,
de acuerdo con lo que voy viviendo y observando.

Tú me has enseñado,
tú, mi nuevo amor, a caminar con pies de plomo.

Para no caminar como si te faltará el aliento en cada respirar,
como esperando el momento que llegue esa llamada de la traición,
de la decepción.

Tú me has enseñado lo que es la palabra ilusión,
tú me has enseñado a curarme de espanto,
a entusiasmarme y decepcionarme en el mismo segundo.

Y hoy he decidido dejar en tus manos nuestro amor,
he decidido que tú me guíes.

Que te lleves esa responsabilidad,
de hasta dónde debo llegar y cómo actuar,
a través de tus hechos y acciones me vayas llevando.

Te dejo ser el responsable de nuestro amor,
te dejo que inventes mil cosas para sacarme siempre una sonrisa,
te dejo mis noches de soledad para que con tus caricias seques mi llanto.

Te dejo mis sentimientos atorados, para que los cubras con tus brazos,
y después con tus besos, hacerme olvidar.

Te dejo íntegro, lo que a nadie le he dejado… ¡mi corazón!

Quiero ver qué haces con él,
porque tú, eres la persona indicada para llevar nuestro amor,
tú, no yo.

A partir de este momento te dejo todo,
y el resultado será,
a donde tú, me conducirás.

Escúchalo en voz de su autora…

Música de fondo, Come On and Rock Little Girl
por Instrumental All Stars – Álbum, Instrumental Gold: Blues

Cultura Blues
www.culturablues.com