Nº 114 Noviembre de 2020

Cultura Blues.

La Revista Electrónica

Kirk Fletcher, Shemekia Copeland,
John Németh, Gravel & Grace,
Elvin Bishop & Charlie Musselwhite,
Ronnie Wood…
Nuevas producciones

…Y MUCHO MÁS DE LA CULTURA BLUES

Contenido

Directorio

Cultura Blues. La Revista Electrónica

www.culturablues.com

Número 114 – noviembre 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. Octavio Espinosa
5. Juan Carlos Oblea
6. Luis Eduardo Alcántara
7. María Luisa Méndez
8. Rafael Arriaga Zazueta
9. José Andrade Urbina
10. Norma Yim
11. Martín León

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

PORTADA Día de muertos (1) **1**

CONTENIDO - DIRECTORIO **2**

EDITORIAL Perseverancia (2) **3**

PLANETA BLUES Kirk Fletcher, los caminos originales del blues (3) **4**

BLUES A LA CARTA Shemekia Copeland: Uncivil War (2) **9**

DE BLIND RACCOON John Németh: Stronger Than Strong (2) **11**

DE FRANK ROSZAK PROMOTIONS Gravel & Grace: Bringing the Blues (2) **13**

BLA BLE BLI BLO BLUES 100 Years of Blues (4) **14**

DELMARK RECORDS PRESENTA Una buena carta por tradición (2) **17**

LADO B El Piedmont Blues de Pink y Floyd (5) **19**

ESPECIAL DE MEDIANOCHE Jimmy Reed - Eddie Taylor, un binomio de éxito (6) **23**

HUELLA AZUL 7° Festival de Blues y Jazz del Desierto (7) **26**

CULTURA BLUES DE VISITA Alguna vez fue 2017 (8) **31**

DIVÁN EL TERRIBLE Una entrevista sin preguntas 2 (4) **36**

+ COVERS A las puertas del 'Blues de la Cabaña' 1 (2) **42**

EN VIDEO Dos de Amazon Prime Video (2) **47**

DE COLECCIÓN Ronnie Wood en video (2) **49**

COLABORACIÓN ESPECIAL Rudi Protudi: The Fuzztones (2) **51**

HÁBITOS NOCTURNOS AG Weinberger, Reborn (9) **56**

RECOMENDACIONES Discos de reciente publicación, edición noviembre 2020 (2) **58**

LA POESÍA TIENE SU NORMA ¿El señor o el vino? (10) **61**

CALAVERITA LITERARIA A Cultura Blues (11) **63**

CANAL DE YOUTUBE **64**

AGENDA **65**

Editorial

Perseverancia

José Luis García Fernández

'La perseverancia es considerada una virtud que nos acerca a nuestros objetivos. Muchos consideran que ser perseverante es seguir adelante en un proyecto a pesar de los obstáculos que puedan aparecer, sin embargo, esa noción es incompleta porque la perseverancia también incluye la capacidad, la voluntad y el temple de continuar los esfuerzos, aún sin contratiempos de por medio, para alcanzar una meta. La perseverancia es inspirada en un deseo genuino, alcanzable y posible. Pero también se tiene una idea clara de lo que se puede esperar y se acepta cuando ya no es posible avanzar más".

En Cultura Blues, este complejo concepto lo hemos venido aplicando con relación a la incomparable continuidad de nuestras publicaciones. Un hecho, es que llegamos hoy, ininterrumpidamente, con esta edición del mes de noviembre 2020, al número 114.

Una edición que contiene artículos de blues tradicional como: "El Piedmont blues de Pink y Floyd" o la reseña del disco 'American People" de Tail Dragger. Además, nuestra perseverancia (que no terquedad, porque eso es otra cosa), de presentar blues contemporáneo con novedades de: Kirk Fletcher, Shemekia Copeland, John Németh, Gravel & Grace, Elvin Bishop & Charlie Musselwhite, entre muchos otros.

La doble cereza del pastel lo disponen los rocanroleros: Brian Jones, Chuck Berry, The Doors, Ronnie Wood, y The Fuzztones; así como, la información básica del 7° Festival de Blues y Jazz del Desierto y de su director, nuestro estimado amigo: Jorge Gonzáles Vargas; fotografías, poesía, videos, listas musicales y mucho, mucho más de la Cultura Blues.

¡Siempre hay otra opción!, ¡hasta la próxima!

Planeta Blues

Kirk Fletcher, los caminos originales del blues

Michael Limnios

Kirk Fletcher tiene la reputación de ser un artista ineludible. Su emocionante forma de interpretación y canto nunca dejan de provocar escalofríos, y su enfoque insuperable de la música de Rhythm & Blues es refrescantemente moderno y completamente auténtico.

Considerado uno de los mejores guitarristas de blues en el mundo, se ha ganado el respeto y la aclamación de críticos, compañeros y fans de todo el orbe. Ha sido cinco veces nominado a los premios 'Blues Music Award', y en una ocasión, en el 2015, a los 'British Blues Award'. Ha tocado con una variedad de artistas populares, entre los que se encuentran, Joe Bonamassa; además de que fue el guitarrista principal de la banda: The Fabulous Thunderbirds.

Ha lanzado su sexto álbum, *My Blues Pathway* en el sello discográfico Cleopatra Records. El disco incluye una mezcla de temas originales, versiones y dos piezas coescritas con el bajista de toda la vida de Robert Cray, Richard Cousins. Los arreglos musicales en su totalidad son de Kirk Fletcher. Kirk grabó este álbum durante las vacaciones navideñas del 2019 en seis días, dentro de un período de dos semanas.

La Entrevista / Fotos por Rick Gould

Michael. ¿Qué le has aprendido a la cultura del blues y qué significa el blues para ti?

Kirk. El blues es vida para mí, porque los que lo iniciaron cantaban de experiencias de vida. Y de alguna manera pude relacionarme con él en algún tipo de nivel a una edad temprana. Tal vez debido a mi origen religioso parecería estar estrechamente relacionado. Y parecía ser emoción pura, que he buscado toda mi vida. Ya sea felicidad, tristeza, ira, o amor.

Michael. ¿Cuáles fueron las razones por las que inicias experimentar en el blues?
Kirk. Comencé escuchando a grandes guitarristas como a B.B. King, Bobby Bland con Wayne Bennett, Stevie Ray Vaughan, Albert Collins, y a muchos otros. Y siempre fui una persona que trataba de profundizar en leer lo que se decía de quiénes escuchaban a mis ídolos, para comprar esos discos, como tantos otros lo han hecho. Ver a B.B. King en la televisión y tener la oportunidad de ver a Albert Collins en vivo, moldearon al principio mi forma de tocar y mi sonido. También mi dinamismo.

Michael. ¿Qué caracteriza tu sonido y repertorio?
Kirk. El repertorio ha cambiado constantemente de un día para otro. Un día Stevie Ray, el próximo Sonny Boy Williamson. Y eso siempre lo ha mantenido interesante.

Michael. ¿Cómo describes el sonido y el repertorio de tu nuevo disco "My Blues Pathway"?
Kirk. El álbum es una reflexión sobre mi vida en este momento. Dónde empecé y cómo he crecido. Pensé en las cosas que me inspiraron cuando inicié en clubes de blues. La gente y sus músicos. Cuando empecé, no era cantante ni compositor. En "*My Blues Pathway*" quise mezclar canciones originales con covers. Elegí covers principalmente por la letra y por tener una conexión personal con la canción que estaba versionando.

Michael. ¿Es más fácil escribir y tocar el blues a medida que envejeces?
Kirk. Cuanto más viejo entiendo, que sigue siendo lo mismo. Algunas canciones son fáciles y otras tienen un proceso más largo, pero eso es lo que me encanta.

Michael. ¿Cómo ha influido la contracultura del blues y rock en tus puntos de vista del mundo, y de los viajes que has realizado?
Kirk. No escucho rock casi en absoluto. Por otro lado, el blues te enseña muchas cosas. Es un estudio de la historia. Si no fuera por el blues, probablemente no habría experimentado ningún viaje o al menos no de la misma manera. Si viajas, cambia toda tu perspectiva sobre el mundo y del conocimeinto de cómo viven otras personas. Además, cómo otros países valoran a la cultura y el patrimonio. He aprendido mucho.

Michael. ¿De dónde viene tu creatividad?
Kirk. Mis impulsos provienen de lo que me entusiasmó con la música y el blues en el comienzo de mi carrera.

Michael. ¿Cuál es la parte más difícil de ser músico de blues hoy en día?
Kirk. Tratar de equilibrar ser un artista y tener presencia en las redes sociales. Y agendar fechas, diría.

Michael. ¿Cómo quieres que tu música y letra afecten a las personas? ¿Qué es lo que más te gusta de escribir canciones?
Kirk. Quiero que la gente pueda involucrarse y, con suerte, me ayude e inspire. Me encanta contar una historia y también hablar de cosas que siento que son importantes para mí.

Michael. ¿Qué relaciones han sido tus experiencias más importantes?
Kirk. Cada una ha sido importante para mí, buena o mala. Para qué aspirar o qué cuidar. El tipo de Lamar's Records de Long Beach, Al Blake, Jr. Watson, Chris Cain, Kim Wilson, Rusty Zinn, Lynwood Slim, James Cotton, Hubert Sumlin, y… ¡serían cien más mañana! ¡Jajaja!

Michael. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
Kirk. De Arthur Adams diciéndome que me uniera a BMI fue enorme. Esa es una que viene a la mente. Amigos diciéndome que empiece a cantar, aunque me haya tardado una eternidad en empezar.

Michael. ¿Qué momento cambió más tu vida?
Kirk. El momento que más cambió mi vida fue convertirme en padre, musicalmente diría que cuando empecé a cantar.

Michael. ¿Hay algún recuerdo de Pinetop Perkins, James Cotton y Hubert Sumlin que te gustaría compartir con nosotros?
Kirk. Tocar con *James Cotton* y que a él le gustara cómo lo hacía, fue increíble para mí, es un momento que siempre recordaré. *Pinetop Perkins* era una persona absolutamente mágica y sus lazos con tantas grandes influencias musicales mías, hicieron que tenerlo cerca, cambiara mi vida. Tocar con Pinetop era interpretar el verdadero y auténtico blues. *Hubert Sumlin* era una persona hermosa y muy generosa con sus historias y en el escenario, fue una experiencia, al igual, increíble tocar con él.

Michael. ¿Qué te ha hecho reír últimamente y qué te ha emocionado de la escena musical de hoy en día?
Kirk. Yo diría que haciendo mis videos de YouTube y los fans con sus comentarios. Eso, definitivamente me ha conmovido por sus amables palabras. Cuando podíamos tocar música en vivo, la gente que sale a espectáculos y aprecia lo que hago, siempre me emociona.

Kirk Fletcher - No place to go
https://youtu.be/4wx2f0d0Xc4

Michael. ¿Cuál ha sido el obstáculo más difícil de superar como persona y como artista? Esto ¿te ha ayudado a convertirte en un mejor músico de blues? La felicidad es...
Kirk. El obstáculo más difícil de superar es simplemente, dedicar tu vida a la música, y no tener seguridad. Diría que escribir canciones y seguir mi propio camino, me ha hecho un mejor músico. La felicidad es algo que viene de seguir tus sueños y lograr algunos de ellos.

Michael. ¿Cuáles son algunas de las lecciones más importantes que has aprendido en los caminos de la música?
Kirk. Que debería haber empezado antes a cantar y a escribir canciones.

Michael. ¿Consideras al blues un género musical y un movimiento artístico o crees que es un estado de ánimo?
Kirk. Creo que son absolutamente ambas cosas.

Michael. ¿Hay algún recuerdo de conciertos, jams, presentaciones y sesiones de estudio que te gustaría compartir con nosotros?
Kirk. Hay tantos que nombrar, pero unirse a la banda de Charlie Musselwhite, y a The Kim Wilson Blues, destacan porque yo era un chico joven, y llegué a apreciar mucho, pues todavía vivía en casa, así que no era una presión. Y también tocar con los legendarios bluesmen, fue emocionante.

Michael. ¿Qué es lo que más echas de menos del blues del pasado? ¿Cuáles son tus esperanzas y temores para el futuro del blues?
Kirk. Extraño poder escuchar blues en clubes 7 noches a la semana, y sentarme con mis compañeros. Extraño los sábados por la tarde en el Blue Cafe. Espero que vuelva y más clubes de música, en vivo retornen. Mi temor es que no vuelva a suceder así.

Michael. ¿Hay algún recuerdo de tus giras europeas que le gustaría compartir con nosotros? ¿Qué te ha hecho reír?
Kirk. Probablemente, un buen recuerdo sea haber escuchado a una banda tocar una de mis canciones como "El Medio Stomp" o "Blues for boo boo". Es como wow, estoy tan honrado por eso. Y algo que me hace reír, es cuando la gente baila y se ríe de mis chistes en el escenario.

Michael. Si pudieras cambiar una cosa en el mundo musical y se convirtiera en una realidad, ¿qué sería eso?
Kirk. Que tuviera que tocar con B.B. King y Albert Collins.

Michael. ¿Cuáles son las líneas que conectan el legado del blues con el jazz y con la música rock, soul y góspel?
Kirk. La canción, la historia, el alma...

Michael. ¿Qué diría que caracteriza la escena del blues de Los Ángeles en comparación con otras escenas y circuitos de blues locales de Estados Unidos?
Kirk. Diría que es más suave en general, pero conozco a algunos músicos increíbles y muy versátiles de la costa oeste. Un gran bluesman se mudó a la costa oeste como, T-Bone Walker, y creo que influyó en el sonido. Era un montón de blues hecho en la costa oeste.

Michael. ¿Qué te hizo reír y qué te emocionó del "Antone's 25th Anniversary Week, TX"?
Kirk. Me hizo reír, Ted Harvey: baterista de Hound Dog Taylor, soplando un silbato para llamarnos a a todos al escenario, fue muy divertido y sorprendente al mismo tiempo. Me emocionó, ver a Kim Wilson pararse para escuchar a James Cotton tocando conmigo, y regalarme una sonrisa. Y también, una gran foto que tengo con James Cotton. Y tocando con Hubert Sumlin.

Michael. ¿Cuál es el impacto de la música y la cultura del blues en las implicaciones raciales y socioculturales?
Kirk. Está ahí, incluso si la gente no lo sabe, el blues es el alma, así que cualquier cosa apasionante tiene un poco de blues y emoción. Es puro, al menos el verdadero blues eso es para mí.

Michael. Hagamos un viaje con una máquina del tiempo, así que ¿dónde y por qué realmente quisieras ir por un día entero?
Kirk. Me gustaría ir a la sesión de Bobby Blue Bland para "Dreamer", y escuchar a B.B. King en vivo a mediados de los años sesenta. Disfrutar de una semana en el Fillmore East o West, ir a Chicago a mediados o finales de los años sesenta. ¡La lista podría seguir adelante!

Blues a la Carta

Shemekia Copeland: Uncivil War

Hija del renombrado guitarrista de blues de Texas, Johnny Copeland, la galardonada cantante *Shemekia Copeland* comenzó a causar sensación antes incluso de ser adolescente. Proyectando una madurez más allá de sus años, Copeland se presentaba en la tradición de Koko Taylor y Etta James, pero también demostró ser capaz de una gama más sutil de registros vocales. Shemekia nació en Harlem en 1979 y su padre la animó a cantar desde el principio, incluso subiéndola al escenario del Cotton Club cuando solo tenía ocho años. Comenzó una carrera como cantante en serio a los 16 años, cuando la salud de su padre empezaba a deteriorarse debido a una enfermedad cardíaca; la llevó de gira con él como abridora, lo que la ayudó a darse a conocer en el circuito de blues.

Consiguió un contrato discográfico con Alligator Records, sello que lanzó su álbum debut, “Turn the Heat Up”, en 1998 cuando tenía 19 años (lamentablemente, su padre no vivió para ver la ocasión). Lanzó otras tres aclamadas grabaciones antes de revelar, en la quinta del 2009, una personalidad menos explosiva, pero con interesantes matices: “Wicked” (2000), “Talking to Strangers” (2002), “The Soul Truth” (2005), “Never Going Back” (2009). En sus dos álbumes siguientes, “33 1/3” (2012) y “Outskirts of Love” (2015), se había convirtido en una cantante formidable, con un prestigioso estilo.

Shemekia Copeland - Married To The Blues
https://youtu.be/_QeNxdCGUwo

Cuando dio a luz a su primer hijo en 2017 y lanzó su octavo álbum, “America's Child” (2018), se había transformado en una artista madura, de visión y profundidad que podía interpretar prácticamente cualquier género musical sin sacrificar el poder y la pasión, que inicialmente habían establecido su popularidad.

Alligator Records se mostró complacido en anunciarnos la fecha de lanzamiento del nuevo álbum de Copeland, para el pasado 23 de octubre. *Uncivil War*, es el fascinante y novedoso material discográfico de la 'Artista femenina de blues del año' (2020), nombramiento reciente de la prestigiosa revista especializada, Living Blues. En esta obra, el canto lleno de pasión de Shemekia, arroja fuego a himnos intensos y empapados de góspel, verdadero blues, rockanroles crujientes, y alegre R&B al estilo de Nueva Orleans.

Lista de canciones: 01. Clotilda's On Fire; 02. Walk Until I Ride; 03. Uncivil War; 04. Money Makes You Ugly; 05. Dirty Saint; 06. Under My Thumb; 08. Give God The Blues; 09. She Don't Wear Pink; 10. No Heart At All; 11. In The Dark 12. Love Song.

Uncivil War, fue grabado en Nashville bajo el mando del galardonado productor y músico, Will Kimbrough. Es un álbum que define la carrera de Shemekia. En él aborda los problemas de la vida estadounidense contemporánea con canciones memorables interpretadas con matices, perspicacia y una demanda de cambio. También lleva el fuego del R&B bestialmente independiente y sensual de Copeland a canciones más personales que políticas.

Con temas originales seductores y nuevas versiones poderosas a canciones de artistas como, los Rolling Stones, Junior Parker y de su padre, Johnny Clyde Copeland, Shemekia atrae la atención de los oyentes mientras explora las luchas y los triunfos diarios de la vida. La obra es de largo alcance, introspectiva y atemporal.

Entre los músicos invitados se encuentran: Jason Isbell, cantautor y guitarrista superestrella; Steve Cropper, legendario guitarrista; Christone "Kingfish" Ingram, talentoso joven guitarrista; Webb Wilder, rockero de tradición; Duane Eddy, ícono del rock, Sam Bush, mago de la mandolina, Jerry Douglas, maestro del dobro; y los sensacionales coros de The Orphan Brigade.

Shemekia Copeland - Clotilda's On Fire
https://youtu.be/nJh-eq3WGuc

De Blind Raccoon

John Németh: Stronger Than Strong

José Luis García Fernández

John Németh

Cuando John era un adolescente a principios de los años 90, y crecía en los fangosos campos de papas de Idaho, se sintió atraído por los sonidos del hip hop y de las bandas de rock de la época, hasta que un amigo, Tom Moore, le enseñó "*Hoodoo Man Blues*", el álbum clásico de Junior Wells y Buddy Guy.

Juntos formaron, Fat John & the 3 Slims, que todavía es considerada como una banda legendaria en la región de Boise (capital del estado de Idaho). John tocaba la armónica y cantaba en bandas locales, a menudo abriendo el espectáculo para tocadas de blues de giras nacionales y rápidamente llamó la atención de músicos de blues que las hacían. Muy pronto lanzó sus propias grabaciones, "The Jack Of Harps" (2002) y "Come And Get It" (2004), con Junior Watson, que le permitió actuar con su banda.

Németh se trasladó a San Francisco en 2004, donde tuvo la suerte agridulce de tocar un par de años con Anson Funderburgh y The Rockets, reemplazando a Sam Myers quien se encontraba enfermo. John se sumergió en las profundas aguas musicales del área de la bahía, absorbiendo más del estilo soul y los ritmos funk de las bandas de San Francisco y Oakland. Su talento de no pasó desapercibido y pronto firmó un contrato de grabación con Blind Pig Records. Su debut nacional para ese sello fue, "Magic Touch" (2007), producido por Anson Funderburgh y con Junior Watson en la guitarra, recibió una respuesta jubilosa de los fans y los medios de comunicación, siendo considerado como la nueva voz del blues. La revista especializada, Living Blues, dijo con entusiasmo: "*El disco 'Magic Touch' da esperanza de que el blues sobreviva*". En 2008, Németh fue contratado por Elvin Bishop para hacer algunas actuaciones y contribuir con cuatro pistas en la voz para su álbum que fue nominado al Grammy "The Blues Rolls On".

Németh lanzó dos álbumes más en el sello Blind Pig, "Love Me Tonight" (2009) y "Name The Day (2010), ambos alcanzan el número 6 en la lista de blues del Billboard, y es aquí cuando comienza su serie de premios 'Blues Music Award (BMA)'. En 2013, John se trasladó a Memphis, Tennessee, donde se asoció con el productor Scott Bomar y su tradicional banda, The Bo-Keys, para grabar un álbum de clásicos del soul, "Memphis Grease" (2014 Blue Corn), que debutó en el puesto número 4 de la lista Billboard de Blues. Un álbum ganador de premios, que también a él le redituó alguno a su cuenta.

En 2017, Németh lanzó "Feelin' Freaky" (producido por Luther Dickinson) en su propio sello Memphis Grease, acabando con todas las barreras de estilo y género con un álbum de canciones originales que desafió todas las etiquetas habituales, basándose en sus fuertes influencias en el blues y el R&B, así como en los sonidos contemporáneos del hip hop y el rock 'n' roll. Más tarde ese mismo año, Németh formó parte de un proyecto paralelo "The Love Light Orchestra Featuring John Németh", grabado en vivo en uno de los lugares favoritos de Memphis, el Bar DKDC. La banda de 10 elementos se conformó inicialmente con el guitarrista, Joe Restivo, el vocalista John Németh y el arreglista/trompetista Marc Franklin.

Németh regresó al sello Electraphonic en diciembre de 2019 con su experimentado grupo de jóvenes músicos, The Blue Dreamers, con el fenómeno en la guitarra de 19 años, originario de Filadelfia, Jon Hay, el baterista Danny Banks y Matt Wilson en el bajo para conseguir una espectacular sesión de raíces pantanosas del sur que dio como resultado su décimo álbum, "Stronger Than Strong", demostrando, una vez más, su asombrosa habilidad para mezclar con destreza el blues y el soul retro y moderno, en una música convincente que es a la vez vieja y nueva.

Stronger Than Strong (octubre de 2020)

La docena de nuevas pistas cuentan con la prestancia de un músico experimentado, que ha ganado una base de seguidores leales y que ha capturado la atención internacional, durante más de 20 años: 1. Come and Take It; 2. Fountain of a Man; 3. Sometimes; 4. Throw Me in the Water; 5. Chain Breaker; 6. Bars; 7. I Can See Your Love Light Shine; 8. Deprivin' a Love; 9. Work for Love; 10. Guess Who; 11. She's my Punisher; 12. Sweep the Shack.

En *Come And Take It*, se marca el rumbo del disco, un delicioso e hipnótico tema abridor que musicalmente evoca los pantanos y en partes vocales a John Lee Hooker. Se nota la influencia de Fat Possum en el poderoso tema, *Fountain of a Man*, con Danny Banks en la batería, teniendo la oportunidad de desplegar todas sus formidables habilidades. Németh es un estudiante serio de historia, conocido por explorar las profundidades del R&B temprano. Una vez más rejuvenece una joya perdida, *Sometimes*, en un tempo pop swamp más lento, y tremolo-saturado. John suplica compasión en un buen rocanrolito, *Throw Me In the Water*. *Chain Breaker* es una sabrosa porción de Chicago Blues, con Németh y Jon Hay, interpretando los papeles de Wolf y Sumlin a la perfección.

La sublime línea de bajo de Wilson nos lleva al extrordinario soul blues, *Bars*. Németh continúa su misión de difundir la buena voluntad con el góspel, *I Can See Your Love Light Shine*, y con otro alegre tema bailable, *Deprivin' a Love*. Luego se pone a trabajar en *Work For Love*, haciendo uso de su voz y con formidables pasajes de su armónica bluesera. John rinde homenaje a otro héroe anónimo del R&B (Jesse Belvin) con una fiel balada, *Guess Who*. En *She's My Punisher*, Németh muestra su amor por el R&B clásico, con esta pieza inspirada en el doo-wop, antes de cerrar el set. *Sweep The Shack*, un rítmico boogaloo para sentirse bien, con una guitarra solista interesante de Hay.

https://open.spotify.com/album/5QqGIvT4E38A6N1fR11lh6?si=9yfTHcTPTcORcbhKEvEmPw

De Frank Roszak Promotions

Gravel & Grace: Bringing the Blues

José Luis García Fernández

Gravel & Grace – Bringing the Blues (mayo de 2020)
Gravel & Grace es un grupo innovador de R&B y blues, que ha conquistado su región, con sede en el hermoso Valle Central de California. Esta banda de siete integrantes incluye músicos espléndidos y está encabezada por dos emocionantes cantantes de blues, Ava Grace Merchant: voz; Big Earl Matthews: voz; Ricky Galvan: guitarra; Isaac Lewis: guitarra; Josh Broom: bajo; Will Melendez: sax; Raymond Vazira: batería; Bart Szopinsky: teclados.

Big Earl Matthews es un veterano del blues con más de 20 años de experiencia que ha hecho todo lo posible para convertirse en el cantante que es hoy. *Ava Grace* es una estudiante de secundaria de diecisiete años cuyos lazos familiares en Mississippi alimentaron su pasión por cantar blues.

Su poderoso amor por el canto y la música unió sus caminos para ennoblecer al mundo con Gravel & Grace. No hay nada que este grupo no pueda hacer. Desde su primer concierto en abril de 2019, la popularidad de Gravel & Grace se ha disparado en todo California, incluso han completado su primera gira nacional.

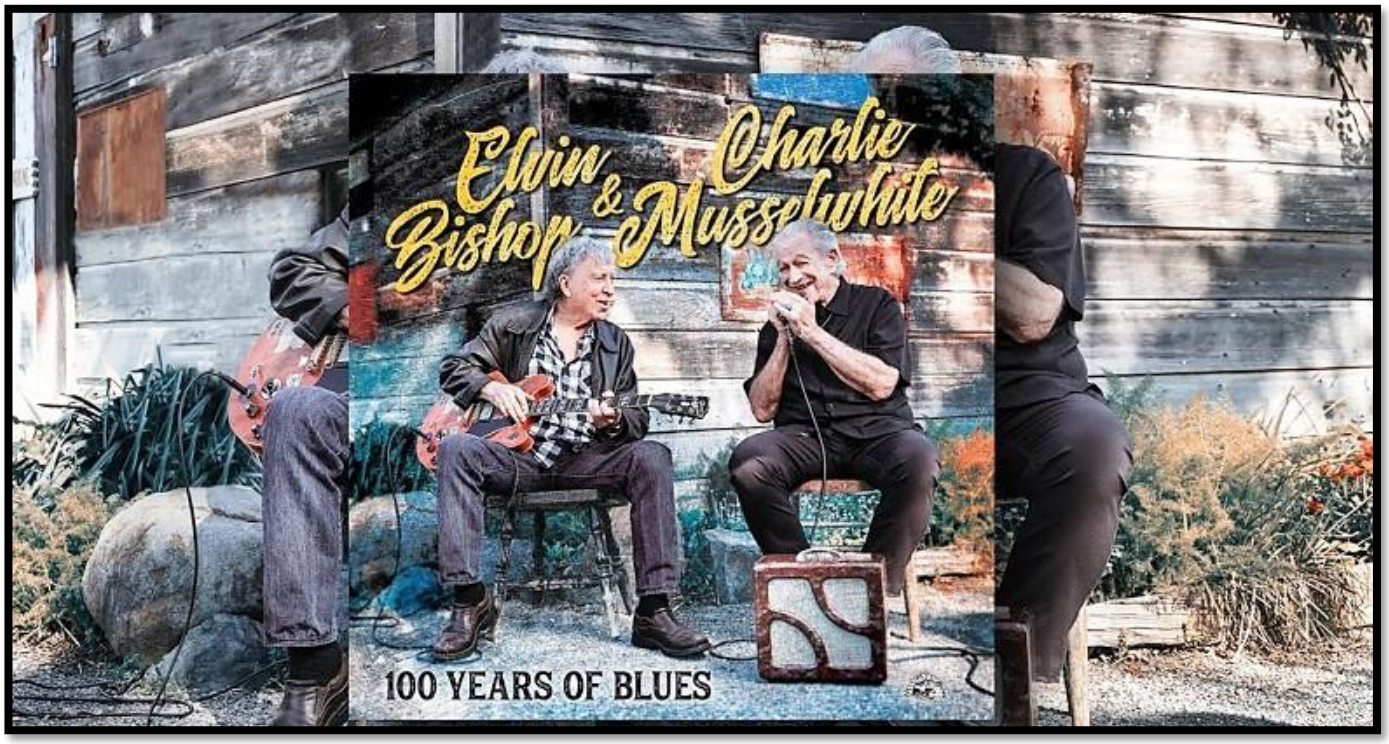
Este año de 2020, trae el álbum debut de la nueva banda, una grabación original de alto octanaje que demuestra la calidad de estrella y la pasión de este grupo excepcional de músicos: 1. Scares Me; 2. Next Move; 3. Bottles; When I'm Hungover; 5. Love On the Brain (Joseph & Rihanna); 6. Sunday Afternoon; 7. Not About A Boy; 8. Picture Perfect; 9. Pennies; 10. Wash My Blues.

https://open.spotify.com/album/1IZ1lXnTBUXR0fNR1e1xfQ?si=jmuUTSjPQReGkj0MJC4VDQ

Bla Ble Bli Blo Blues

100 Years of Blues

Octavio Espinosa Cabrera



100 Years of Blues (Alligator Records - 2020) - Elvin Bishop & Charlie Musselwhite
Dos grandiosas leyendas del blues se pusieron a hacer cuentas y encontraron 100 años de historia, de experiencias, de alegrías, de colaboración, pero, sobre todo de amistad y amor por el blues. Elvin Bishop, miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll y Charlie Musselwhite ganador del Grammy, entretejen sus raíces alrededor de doce temas, nueve originales y tres estándares, revitalizados al 100%.

Con carreras en paralelo y más de 60 discos entre ambos, y una sólida amistad, es hasta ahora que decidieron grabar este importante CD. Debo comentar que no fue posible obtener el CD original por problemas de mercadeo, esperamos semanas y, finalmente, tuvimos que acceder al contenido a través de Spotify. (Tomen nota señores de Alligator Records, México también es mercado), en fin.

Con una alineación mínima y sin batería, que, en muchos momentos, es suplida, magistralmente, por las guitarras: Elvin Bishop: guitarra y voz; Charlie Musselwhite: armónica, voz y guitarra slide (4). Bob Welsh: guitarra (1, 3, 5, 6, 7, 9, 12) y piano (2, 4, 8, 10, 11); Kid Andersen: contrabajo (1, 4, 5, 12). Producido, grabado, mezclado y masterizado por Kid Andersen en Greaseland Studios, San Jose, CA y Hog Heaven Studios, Lagunitas, CA. Coproducido por Elvin Bishop, Charlie Musselwhite.

Elvin comenta: "*Siempre lo pasamos bien tocando juntos, pero lo que realmente nos hizo querer hacer un álbum juntos, fue lo bien que resultó nuestra canción '100 Years Of Blues', me hizo darme cuenta de cuánto tenemos en común. El nuevo álbum encajó todo junto tan rápida y fácilmente. Cada uno de nosotros trajo aproximadamente la mitad de las canciones y las grabamos todas en una o dos tomas* ".

"*Charlie es el verdadero negocio. Siempre es él mismo. Bob es muy versátil en guitarra y piano. Cuando tocas con personas que son realmente buenas, también mejora tu ejecución*".

Charlie dice: "*Siempre es un placer hablar o tocar música con Elvin. Siento que vemos las cosas más o menos igual y disfrutamos y apreciamos la perspectiva del otro. Musicalmente es como 'caerse de un tronco'... es fácil y tiene sentido*".

1. Birds of a feather. Que significaría pájaros del mismo plumaje. Canción cadenciosa que describe la fortaleza del disco, la amistad y el blues.

"Hey!
Here we are, Birds of a feather!
Over the blues lovers, gathered together.
Fix if you´re loose, have a good time!
Like brother Charles, I ain't no lie.
So clap, stomp, howl and yell"

Con un: *Here comes Charlie! He is a dangerous man!*, Elvin abre paso al solo de Charlie y va intercalando su guitarra en algunos riffs para acentuar y hacer más poderoso el solo.

2. West Helena. Una introducción melancólica con armónica de Charlie empieza a relatar una historia por todos conocida: "*once I had a woman…"* esa mujer amorosa, omnipresente y generosa. Un solo desesperado y triste rinde homenaje a la mujer ausente a la que se ama a pesar de que se encuentre en un cementerio.

3. What the hell? (más o menos significa: ¡qué demonios!). Ahora la voz cantante es la de Elvin Bishop con un fondeo firme y constante de Charlie; donde la melodía es el soporte para el texto de posicionamiento político de Elvin Bishop, que refleja el sentir de muchos ciudadanos de nuestro país vecino. Con un caluroso saludo de la banda al REY, perdón, al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica.

"Es el presidente, pero debe ser el rey…
"Quisiera saber por qué cuatro años parecen mucho tiempo…"
"Hey! Señor ten piedad, ¿qué demonios está pasando?"

4. Good times. Introducción melancólica con slide de Charlie Musselwhite, que predomina durante toda la canción. Recuerdos preciosos e irrecuperables que marcan nuestra vida.

"Puede alguien decirme donde se fueron los buenos tiempos"

5. Old school.

"*Don't send me a e-mail, send me a female!"*
"No me mandes un correo electrónico, ¡mándame una mujer!"

En esta canción Charlie y Elvin se burlan jovialmente de la modernidad, afirman su resistencia a incorporarse a ella y ensalzan las ventajas de ser de la vieja escuela, aunque parezca pasado de moda, lo cual, en su caso, ¡no ocurre de ninguna manera!

"Soy de la vieja escuela.
Soy de la vieja escuela.
Soy de la vieja escuela"

Rola con sólo dos guitarras, una de ellas haciendo las percusiones y una armónica. ¡impecable!

6. If I should have bad luck. Un blues de doce compases. Una introducción de casi tres octavas en la armónica. Los solos de Charlie son una lección en sí mismos, en la ejecución de la armónica, apropiados, precisos y agradables. La nostalgia por la mujer amada que se encuentra muy lejos, pero, la certeza de su amor hace soportable tanto la fatiga como el viaje de regreso.

"*Honey, since I know you love me, the love keeps me going"*

7. Midnight Hour Blues. Blues lento y nostálgico, propio de las horas de insomnio.

8. Blues, why you worry me? Presencia destacada de un piano estilo honky tonk, brillante, firme, cadencioso muy llenito, posteriormente los solos de Charlie con un extraordinario bloqueo de lengua, son de calidad bluesera innegable.

"Bueno, y ¿quién no ha tenido el blues?"

9. South side slide. ¡El nombre lo dice todo! Blues con slide durante toda la canción. Blues melódico, donde la armónica y las dos guitarras se alternan y complementan delicadamente, de tal manera que es difícil distinguir donde comienza la armónica y donde empieza la guitarra.

10. Blues for yesterday. Otro blues de estructura básica, pausado, con cadencia de corazón en reposo, enmarcado con un buen piano cubriendo tanto la parte melódica y rítmica, reforzado por la guitarra y la armónica. La fatiga, el blues y la resaca de la noche anterior que, de todos modos, permite disfrutan las bellezas del entorno, un buen blues, más nostálgico que depresivo.

11. Help me. El clásico, nada más que decir; con una introducción impecable de Charlie haciendo alarde de toda su técnica. Todos los instrumentos, piano, guitarras y armónica integrados a la perfección. Es una versión destacable que debe oírse varias veces y disfrutarla tantas más.

12. 100 years of blues. Blues de estructura básica, con todos los instrumentos complementándose a cada momento. La canción que, a mi parecer, más disfrutaron Elvin Bishop y Charlie Musselwhite, serena, apropiada para describir, sin prisas lo que cabe en 100 años entre dos amigos de toda la vida. Es muy emotiva, Elvin y Charlie se alternan para describirse mutuamente y dar testimonio de todas sus experiencias y emociones ¡que mejor forma de cerrar este maravilloso CD! *"Lord have mercy, it's been 100 years of blues!"*

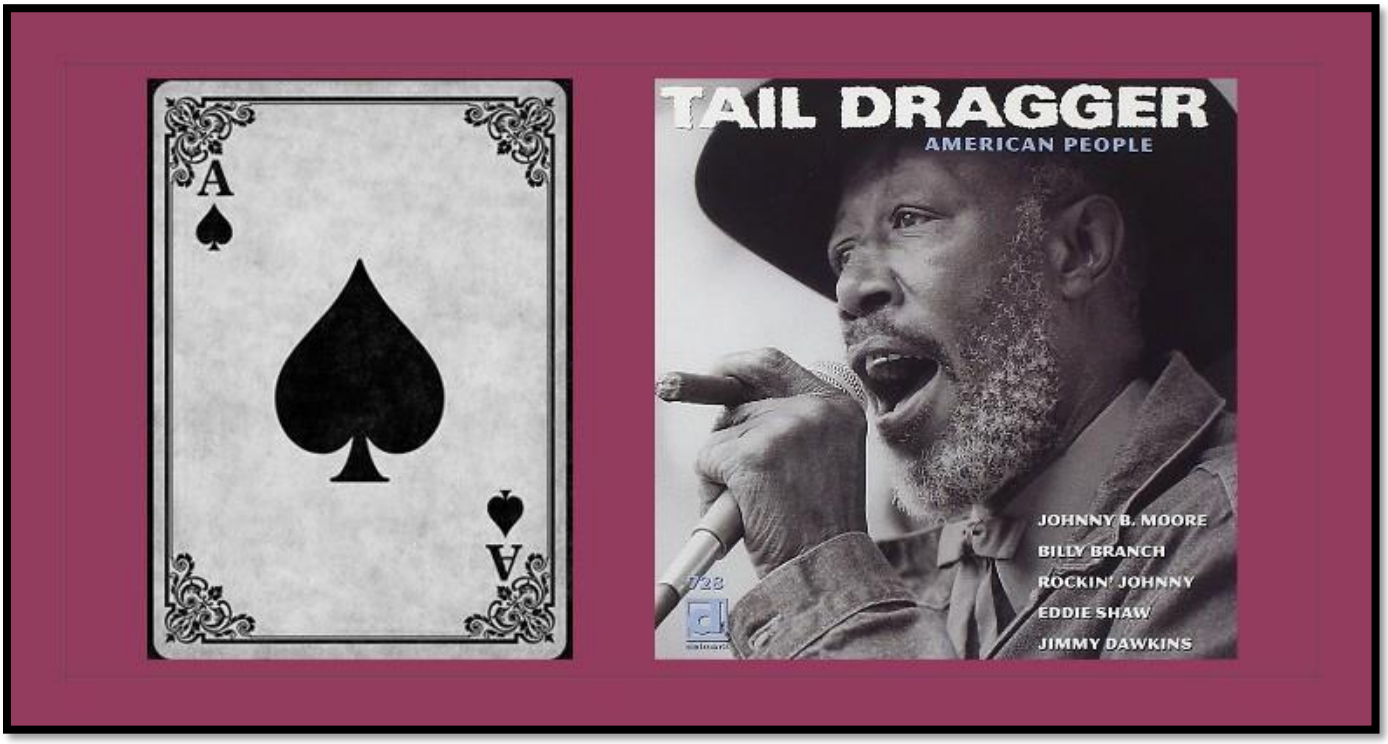
Elvin Bishop & Charlie Musselwhite - 100 years of blues
https://youtu.be/cdr4ioZMd_8

'100 Years of Blues' es un CD indispensable, ningún amante del blues debe perdérselo. ¡Es un imprescindible!
En esta ocasión no logramos obtener a tiempo las opiniones de Charlie ni de Elvín, confiamos que en los próximos días concretemos la entrevista con ellos, particularmente con Elvin que mostró interés por nuestra revista. Saludos a ambos, nuestros héroes personales del blues, vamos por otros 100 años.

Delmark Records presenta

Una buena carta por tradición

José Luis García Fernández



Capítulo 4. Una buena carta por tradición: Tail Dragger – American People

Semblanza

James Yancey Jones, mejor conocido como Tail Dragger desde que el gran 'Lobo Aullador' (Howlin' Wolf) le apodara así, pertenece a la importante y extensa cantera de bluesmen surgidos en Arkansas, estado del sur de los Estados Unidos. Nació en la pequeña localidad rural de Altheimer, y creció bajo la influencia de bluesmen clásicos como: Sonny Boy Williamson o Boyd Gilmore.

A su llegada a la ciudad de Chicago, conoció a su ídolo Howlin' Wolf en el mítico club Sylvio's, situado en el lado oeste de la ciudad. Wolf le cambió su apodo de entonces, 'Crawlin' James', por el de Tail Dragger debido a su tendencia a llegar tarde y le acogió como su discípulo percibiendo que le seguía de club en club.

La carrera y reputación de Dragger ha estado marcada de por vida por un enfrentamiento que tuvo con el guitarrista Boston Blackie, a quién hirió de muerte tras dispararle en el escenario. Fundamentando siempre que fue en defensa propia, Dragger pasó un poco más de un año y medio en la cárcel, en aquél fatídico año de 1993.

Actualmente, Tail Dragger cuenta con 80 años, permaneciendo en buena forma como uno de los principales bluesmen en el Chicago del siglo XXI. Crudo, salvaje y auténtico, es una de las maravillosas muestras del viejo y añorado blues tradicional.

American People (marzo de 1999)

Este es un estupendo disco grabado en octubre y noviembre de 1998, en el Riverside Studio de Chicago. Contiene blues puro de un excepcional cantante de raíces, acompañado, sin duda, por un combo de artistas de primera línea: Rockin' Johnny Burgin (todos los tracks); Johnny B. Moore: guitarra (2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10); Jimmy Dawkins: guitarra (6); Aaron Burton: bajo (1, 2, 4, 5, 8); Willie "Vamp" Samuels: bajo (3, 7, 9, 10); Karl Meyer: bajo (11); Baldhead Pete: batería (1, 2, 4, 5, 6, 8); Rob Lorenz: batería (3, 7, 9, 10, 11); Billy Branch: armónica (1, 2, 4, 6, 8); Martin Lang: armónica (7, 10, 11); y Eddie Shaw: sax tenor (3, 9).

El álbum contiene 12 temas, de los cuáles son siete originales y cuatro versiones de autores clásicos del blues:
1. Bought Me a New Home; 2. American People; 3. You Gotta Go; 4. My Woman is Gone; 5. Bertha; 6. My Head is Bald; 7. Don't Start Me Talkin' (Sonny Boy Williamson 2); 8. Bad Boy (Eddie Taylor); 9. Ooh Baby -Hold Me- (Howlin' Wolf); 10. Long Distance Call (Muddy Waters); 11. Betty.

Bought Me a New Home, marca un inicio formidable con un tradicional blues de doce compases y una letra que presume con la frase: "*casa nueva, mujer nueva*", y que marca la ruta de la obra, la armónica le da un sello de alta calidad. *American People*, la canción es un blues lento que da título al disco y que habla de aquél pasaje en la historia de los Estados Unidos, acerca del asunto, Clinton-Lewinsky, y en la que Dragger se pone del lado del presidente y le dice a la gente que… "*lo perdone, y lo deje hacer su trabajo*". *You Gotta Go*, es otro típico y movidito blues de 12 compases, con la participación de Eddie Shaw en el sax tenor, instando a la mujer a que se vaya.

Tail Dragger - My Woman is Gone
https://youtu.be/AtYubrlHRTo

My Woman is Gone, con una voz más grave y más poderosa, Dragger, canta este largo tema de casi nueve minutos, destacando la armónica abrasadora de Branch y los pasajes guitarristicos de Johnny B. Moore y de nuestro querido amigo, Johnny Burgin, además cuenta con la sección rítmica con Bordon y Pete, quienes no se quedan atrás. Y bueno, cantada muy al estilo del gran "Lobo Aullador". Antes de entrar a una sección en el álbum de cuatro covers, se presentan dos buenos temas, *Bertha* y *My Head is Bald.* La primera una suave tonada con un ritmo sabrosón, dedicada seguramente a un mujer bien conocida por el buen Tail. La segunda, un bluesesote, literal, con el notable armonicazo de Billy, en todo su esplendor.

El primero de los covers, *Don't Start Me Talkin'*, es un shuffle estándar que te hace levantar de inmediato, gran versión sin duda. *Bad Boy*, otra canción muy reconocida y clásica en la escena de Chicago, es rememorada con mucha clase para esta ocasión. *Ooh Baby -Hold Me-,* una pieza tipo "Killin 'Floor" de Wolf, bellamente interpretada, desde luego utilizando las dotes vocales con el parecido que Dragger maneja en su estilo de ejecución. *Long Distance Call*, una bonita versión del clásico de Muddy Waters, simplemente así de sencillo y grandioso a la vez. El final con una pieza original, *Betty*, dedicada a alguna dama cercana a nuestro anfitrión: Tail Dragger, y que destila el estilo del Chicago Blues, en todo su esplendor.

Lado B

El Piedmont Blues de Pink y Floyd

Juan Carlos Oblea

Piedmont Blues

El Piedmont Blues es un género que fue muy popular en la primera etapa del Siglo XX caracterizado por una particular técnica de tocar la guitarra sin plumilla. Dicha técnica utiliza un patrón rítmico de bajo alternado, basado en la pulsación de dos notas graves con el pulgar, para complementar una melodía ejecutada en las cuerdas altas. El resultado de esta técnica asemeja el sonido de la guitarra al de un piano tocando ragtime, estilo muy popular en la época denominada, fingerpicking.

El Piedmont Blues suele hacer referencia a un área geográfica mayor que la comprendida en la región estadounidense de Piedmont, en los Apalaches (región situada al este de los Estados Unidos y que abarca desde Richmond, Virgina hasta Atlanta, Georgia), proviniendo estos intérpretes no sólo de esa área sino también de las regiones de Maryland, Delaware, Virginia Occidental, Pensilvania y Florida.

Al tratarse de un territorio fragmentado en numerosos valles, aislados unos de otros, en cada uno de ellos desarrolló su propio estilo musical, que fueron surgiendo en el período de las plantaciones coloniales. Su origen está en una amalgama de canciones folk anglosajonas, escocesas, irlandesas, de origen africano y autóctonas (de los indios iroqueses, cherokees y choctaws), con las que tuvo que mezclarse el blues para entrar en estos territorios.

Su zona de origen coincide, en muchos aspectos y no sólo geográficos, con la del hillbilly. Dos músicos de aquella etapa destacaron no sólo por su manera de interpretar el fingerpicking, sino además por haber inspirado a su fan, el músico inglés, Syd Barret, de tomar sus nombres para llamar a su entonces incipiente banda "*Pink Floyd*", ellos fueron: Pink Anderson y Floyd Council.

Pink Anderson

En un artículo que escribí sobre Arthur Jackson, mejor conocido en el la escena musical como “Peg Leg Sam” en octubre del 2018 para esta misma revista, hice referencia a los grupos itinerantes de músicos que presentaban actuaciones con la finalidad de promocionar la venta de curas milagrosas, elíxires y otros productos diversos de naturaleza dudosa conocidos como, ‘shows de medicina’, populares principalmente entre 1850 y 1930 en los Estados Unidos, que aunque el objetivo principal del ‘show de medicina’ era vender productos y ganar dinero, también proporcionó entretenimiento a las masas rurales.

El trabajo de los artistas intérpretes o ejecutantes era atraer multitudes y hacer que se sintieran en deuda con el espectáculo, aumentando la probabilidad de compras. El ‘show de medicina’ utilizó formas populares de entretenimiento de la época y creó un ambiente de show de variedades, proporcionando una diversidad de entretenimientos intercalados con tapones para medicamentos y productos de salud. En aquel artículo hice mención que, formando parte de los ‘shows de medicina’, se encontraba un grupo de músicos de blues al que pertenecía el citado Arthur Jackson “Peg Leg Sam”, quien en 1922 vio por primera vez al guitarrista “Pink” Anderson, que estaba tocando en el ‘show de medicina’ del Dr. Frank "Smiley" Kerr.

Hago referencia a aquel artículo y a este memorable encuentro toda vez que Pinkney Anderson, su verdadero nombre, comienza su carrera, al igual que “Peg Leg Sam” como músico intinerante en el año de 1914 cuando se une al Dr. Kerr para participar en una gira de ‘shows de medina’. Por esos años conoció a Blind Simmie Dooley, un músico invidente que según cuentan le maltrataba. Sin embargo, le enseño a cantar, y con quien se asoció para tocar en las esquinas de las Carolinas mientras seguía en el ‘show de medicina’ trabajando un enorme repertorio de canciones folklóricas, blues y ragtime al estilo de Piamonte a lo largo del sur. Su actuación fue grabada por una unidad de campo en Atlanta en abril de 1928. El dueto de voces y el sonido de las guitarras al estilo Piamonte, fueron lanzadas por Columbia Records, con una voz muy similar a la de Bob Dylan.

Pink Anderson and Simmie Dooley - Every Day in the Week Blues
https://youtu.be/XCBrqIjdv5g

Floyd siguió trabajando como músico intinerante al lado de Kerr hasta el año de 1945, año en que éste se retiró, no obstante, se mantuvo trabajando junto a Leo “Chief Thundercloud” Kahdot y “Peg Leg Sam” hasta el año de 1957 cuando comenzó a tener problemas cardiacos, fue ahí cuando paulatinamente fue bajando su ritmo de actividades al ser víctima de un derrame cerebral. En ese inter, en el año de 1950 fue grabado por Paul Clayton en la feria del Estado de Virginia y en 1963 apareció en una película llamada “The Bluesmen”, antes logró grabar algunos discos y hacer algunas giras. Ya en la década de los 70´s se hizo un último intento de grabarlo sin embargo ya no se pudo, finalmente falleció en 1974 de un infarto.

Pink Anderson grabó junto a Simmie Dooley cuatro sencillos en 1928: “Papa's 'Bout To Get Mad”, “Gonna Tip Out Tonight”, “Every Day in the Week Blues” y “CC and O. Blues”, asimismo grabó cinco álbumes de nombres: “American Street Songs” (Riverside, del año 1950 – 1961) compartido con el reverendo Gary Davis, “Carolina Blues Man” (Bluesville , del año 1961), “Medicine Show Man” (Bluesville, del año 1962), “Ballad & Folksinger” (Bluesville, del año 1963) y “Carolina Medicine Show Hokum & Blues” (Folkways, de los años 1961- 1962), y cuando comenzó el resurgimiento del Folk - Blues, Sam Charters grabó varios álbumes incluyendo la música de Pink para el sello Prestige-Bluesway, siendo “Medicine Show Man” el más conocido.

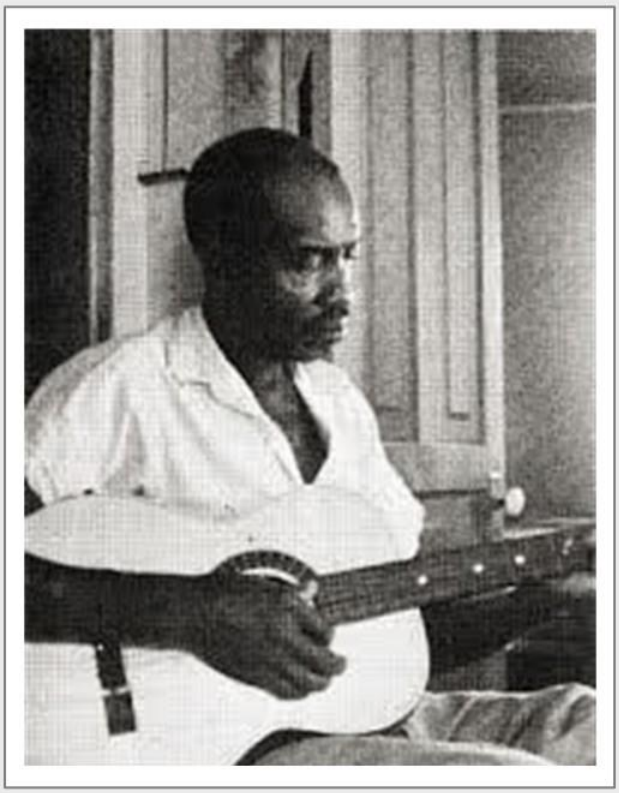
Floyd Council

Floyd Council nace un 2 de septiembre de 1911 en Chapel Hill, Carolina del Norte. También conocido como “Dipper Boy” o “The Devil's Daddy-In-Law”, Council aprendió a tocar la guitarra y la mandolina en su juventud para después comenzar a tocar en las calles de su ciudad natal en una pequeña banda llamada “The Chapel Hillbillies” junto a los hermanos Thomas y Leo Strowd con quienes grabó algunos temas. Fue ahí, en la calle, donde en 1937, un buscador de talentos de ACD Records de nombre John Baxter Long, quien en el año de 1935 ya había llevado a Blind Boy Fuller a Nueva York a grabar, lo escuchó, y en el tercer viaje que hizo Fuller a Nueva York lo invitaría a unírsele como guitarrista de acompañamiento.

Después de dos sesiones en Nueva York, se lanzaron tres discos y una sesión posterior produjo otras dos caras que permanecen sin editar. En varios otros discos, tocó la segunda guitarra de Blind Boy Fuller, y su estilo estaba asociado con ese artista. De hecho, algunos de sus discos fueron sub-acreditados como "Blind Boy Fuller's budd”. Continuó tocando durante muchos años, aunque no volvió a grabar. Floyd actuó en Chapel Hill durante los años 40 y 50, tanto con Thomas Strowd, como solista; tocando en clubes de campo y en la radio local, donde se dice que solía cantar material que no era blues. Floyd redujo el ritmo y finalmente dejó de tocar debido a una enfermedad no especificada en 1963. A finales de los 60, un derrame cerebral paralizó parcialmente los músculos de la garganta y ralentizó sus habilidades motoras.

Floyd Council - Looking for my baby
https://youtu.be/aphjlmS8X8w

Floyd se mudó a Sanford, Carolina del Norte, donde murió en junio de 1976. Sus grabaciones finales, realizadas en agosto de 1970, aparentemente no merecieron la publicación. Sin embargo, los músicos mayores del condado de Orange, Carolina del Norte, recuerdan a Floyd como uno de los mejores guitarristas de la zona.



El origen del nombre de la banda: "Pink Floyd"
A pesar de que los músicos, Pink Anderson y Floyd Council, eran contemporáneos, creadores del género Piedmont Blues y con un estilo similar de tocar el fingerpicking, no existe ninguna evidencia de que se conocieran, mucho menos de que en alguna ocasión hubieran grabado algo juntos.

El músico inglés Syd Barrett, un amante de la música de gustos variados como el rock, el funk y por encima de todo el blues, presumía de tener en su colección de discos un gran número de músicos de blues, entre ellos Pink Anderson y Floyd Council.

Cierta tarde Syd se encontraba en su casa escuchando un LP de Blind Boy Fuller, y mientras lo escuchaba leyó en su contraportada un comentario del historiador de blues, Paul Oliver, en el que se incluían los nombres de Pink y de Floyd que decía: "*Curley Weaver y Fred McMullen,... Pink Anderson o Floyd Council: estos fueron algunos de los muchos cantantes de blues que se escucharían en las colinas del Piamonte , o serpenteando con los arroyos a través de los valles boscosos*". En ese momento nació la leyenda "Pink Floyd".

Especial de Medianoche

Jimmy Reed - Eddie Taylor, un binomio de éxito

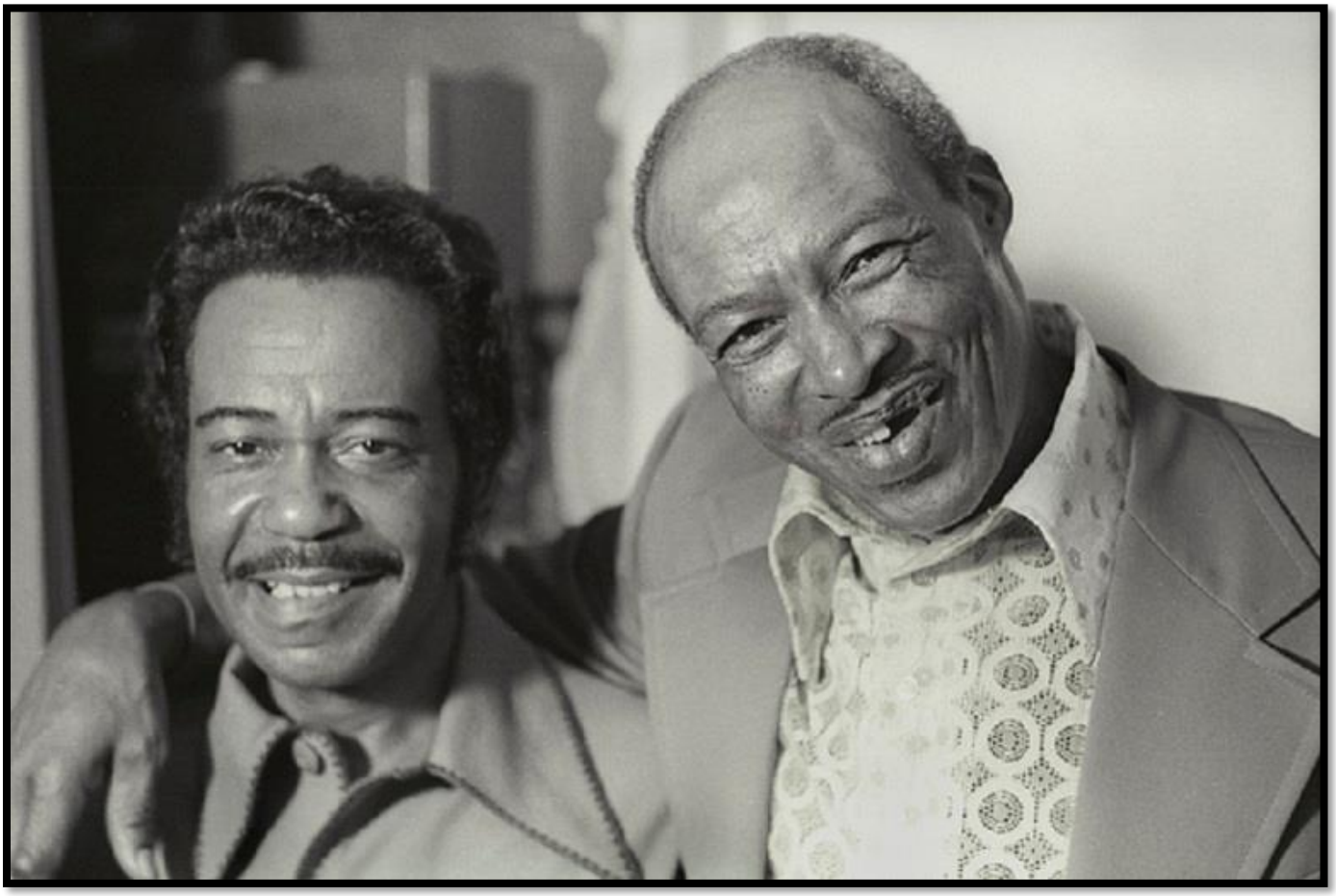
Luis Eduardo Alcántara

Durante el tiempo que ha transcurrido desde el momento de su muerte, en el lejano 29 de agosto de 1976, no ha vuelto a aparecer otro artista como él, otro hombre que con el simple dominio de los tres tonos básicos de la escala de blues, produzca tantos éxitos pegajosos, genere igual número de ventas y de seguidores detrás suyo, en una palabra, represente tanta influencia como la que ha demostrado a lo largo del tiempo el autor de *Big Boss Man*.

Porque efectivamente, Jimmy Reed sólo hubo uno. Imitadores, cientos, en todos los años. Fácilmente criticado por su estilo sencillo, dormilón, sin tantas complicaciones en los arreglos, Reed explotó como quiso ese estilo que él patentó, siempre de forma efectiva, casi hasta el final de su carrera. Curiosamente, dento del sonido elemental que produjo Mathis James "Jimmy" Reed (Mississippi 1925 – Chicago 1976), hubo otro artista que contribuyó con su excelencia guitarrística para adornar y fortalecer la mayoría de sus canciones.

Nos referimos a Eddie Taylor, su gran maestro, el enorme estilista de las seis cuerdas, que injustamente para esa época, los años cincuenta del siglo pasado, era más conocido por ser músico de sesión que por su obra propia. Dueño de una personalidad compleja, Reed encarnó al bluesman típico, alcohólico, trotamundos, ventajista, a veces conchudo, sometido por cruentas enfermedades -en su caso particular, epilepsia-.

También era común que su esposa, llamada Mama Reed, efectuara coros y ella misma cantara la letra de las canciones durante las grabaciones, pues el alcoholismo acentuado de Jimmy provocaba olvidos frecuentes. En 1991 fue introducido para siempre en el Salón de la Fama del Rock and Roll, debido a su fulgurante carrera.



The sun is shining

Jimmy Reed nació en Mississippi en el año de 1925. Como citamos, Eddie Taylor fue su maestro de guitarra, aunque se conformó con tener los conocimientos básicos. Taylor estaría presenente en la mayoría de sus éxitos comerciales.

Cuando cumplió los 20 años, Reed emigró a Chicago, para entonces había diseñado una montura tipo arnés, que le permitía tocar la armónica al mismo tiempo que la guitarra. Los conocedores saben que Jimmy Reed era mejor ejecutante de armónica que de guitarra.

De hecho en las antologías especiales de armónica es común encontrar piezas suyas. La forma en que incorporaba los agudos a su blues harp, es ya legendaria, creó una verdadera escuela, aún muy utilizada. Reed aparece por primera vez en la lista de éxitos del rhythm and blues, en 1953, con el tema *You don't have to go*. En términos generales, su carrera no tuvo precedentes en las listas de popularidad., uno tras otro se fueron sucediendo los cañonazos.

Entre ellos: *The sun is shining, Baby what you want me to do, Honest I Do, Shame shame shame, Im going to New York, Bright Light Big City, Hush hush, High and Lonesome, Down in Virginia, Found Love, Big Boss Man, Close Togheter, Aw shucks hush your mouth y Good lover*, entre muchos otras canciones que marcaron época, grabadas básicamente para el sello Vee Jay de Chicago, los principales competidores de Chess.

Reed no fue un virtuoso de la música, pero su estilo perezoso y suelto, tan característico siempre, es sumamente contagioso, las letras y coros lo mismo, encajadas en el momentos preciso, casi musitándolas, casi sufriendo para que puedan ser escuchadas. A pesar de que su vida personal fue una calamidad, entre 1957 y 1963 alcanzó los tops de popularidad del rhythm and blues en al menos doce veces, y muchas otras de sus piezas también alcanzaron lugares destacados.

Es bien sabido que muy al principio de su carrera Jimmy Reed se presentó con los hermanos Leonard y Phil Chess, para realizar una audición, la cual no tuvo buenas calificaciones pues fue rechazado. Más tarde audicionó junto con Eddie Taylor en Vee Jay, y así comenzó una de las carreras más fulgurantes en la historia del blues. En ese tiempo Eddie Taylor tenía 25 años y estaba recién llegado en Chicago, procedente de Benoit, Mississippi.

En la ciudad de los vientos, Taylor forma una pequeña banda y se presenta en los bares y clubes nocturnos para dar vida a un emocionantes blues urbano, como se estilaba por aquel entonces. Comenzaba 1953 cuando fue escuchado por los cazatalentos de Vee Jay, junto con su guitarrista de acompañamiento, Jimmy Reed. Irónicamente el destino hizo que los empresarios prefirieran el estilo de Reed al estilo de Eddie y los papeles se invirtieron.

Al final de cuentas ambos salieron ganando. Reed porque tuvo a su lado a un elemento muy valioso cuyo talento "vistió" la mayoría de sus grandes himnos, y Taylor porque comenzó a darse a conocer a escala nacional y sus grandes dotes en la guitarra pronto fueron reconocidas, ya que comenzó a grabar al mismo tiempo piezas en solitario, algunas verdaderos éxitos del blues moderno como *Bad Boy* y *Big Town Playboy*. Por fuera de su contrato de grabaciones, Taylor ganó fama como un reputado músico de sesión, a lo largo de muchos años y con toda clase de artistas.

A manera de colofón, podemos decir que Jimmy Reed fue uno de los más grandes bluesmen de la post guerra y con una trascendencia definitiva en el impulso que en los años sesenta alcanzaría el rock. Tanto así que los Rolling Stones lo consideraron una influencia interesante, y también su música tuvo gran contribución en la producción de gente como Bob Dylan y Otis Smokey Smothers. Reed murió de insuficiencia respiratoria en 1976, en Oakland, California, a escasos ocho días de su cumpleaños número 51. Se encuentra enterrado en el cementerio Lincoln, en Worth, Illinois.

Jimmy Reed - High and Lonesome
https://youtu.be/QpqgLpWESUE

Eddie Taylor - Bad Boy
https://youtu.be/ZO5cxgpWRE0

Huella Azul

7° Festival de Blues y Jazz del Desierto

María Luisa Méndez

7° Festival de Blues y Jazz del Desierto

Este brillante evento denominado, *Festival de Blues y Jazz del Desierto*, que se lleva a cabo en la ciudad de Saltillo, Coahuila, tiene un principal anfitrión, se trata de *Jorge González Vargas*, quién ha dedicado una parte importante de su vida a la promoción de la cultura musical.

En el marco de la séptima edición de este singular Festival, tenemos en exclusiva, su semblanza, algunas respuestas a ciertos cuestionamientos personales e información básica del evento que dirige desde el año de 2014; palabras que conforman nuestra actual entrevista.

Semblanza

Jorge González Vargas se dedica profesionalmente a la promoción de la cultura musical en la radio saltillense. Es promotor cultural independiente en activo, periodista cultural y radiofónico.

Ha participado como colaborador y director de sus programas en la radio A.M. XEKS 960 y F.M. Radio Tecnológico 100.1, realizando siempre en sus programas y actividades en vivo, labor de apoyo y difusión de la cultura en todas sus expresiones estéticas y de comunicación, defensor de la libertad de expresión en todos los medios donde ha colaborado y participado.

Ha sido articulista y colaborador en diversos periódicos y revistas de la ciudad en sus secciones culturales como: Punto y Coma, Semanario en Vanguardia, De Viva Voz, Crónica Norte, Revista Sin Fronteras, Espacio 4, La Linterna Mágica, Azimuth, entre otras.

Estuvo al frente del programa: “Es Tiempo de Blues” (1988) y actualmente desde el 2001 de “Raíces. La Casa del Blues”, programas que abordan la cultura e historia de la música blues de México y del mundo. Actualmente, es director de la estación web Imagina Radio y TV, coordinador general del Foro Rock Imagina, foro cultural independiente en Saltillo, y director del Festival de Blues y Jazz del Desierto.

La entrevista

CB. ¿Qué significa para ti el Blues?

George. Es una cultura de vida, viva, actual y resiliente.

CB. ¿Cuáles consideras son tus principales ídolos en el Blues?

George. Robert Johson, Muddy Waters, Elmore James, Howlin' Wolf, T-Bone Walker, Willie Dixón, B. B. King, Sonny Boy Williamson I y II, Big Walter Horton, Junior Wells, James Cotton, Otis Spann, John Mayall & the Bluesbreakers, Alexis Korner, Ciryl Davies, Taj Mahal, Big Mama Thorton, Koko Taylor, Albert King, Hound Dog Taylor, Charlie Musselwhite, Little Walter, Buddy Guy, Magic Sam, Otis Rush... y puedo seguirle...

De México: Javier Bátiz, Three Souls In My Mind en sus inicios, Real de Catorce, Follaje, Blues Boys en sus inicios, Guillermo Briseño en todas sus presentaciones, La Máquina del Sonido, Spiders, La Fachada de Piedra, Betsy Pecanins... Y muchos de los grupos emergentes de blues contemporáneos y actuales de México, Latinoamérica y España como: Monroy Blues, Memphis La Blusera, La Mississippi Blues Band, Castalia Blues, B.B.A.R.N. COMBO, Sirena Blues, Beto’s Blues Band, La Rambla, Años Blues, Chivo Azul, Delta Sur, San Luis Blues, Stormy Monday, Diableros Blues Band, Fonzeca-Caja de Pandora Project, Chris Sánchez Blues Band, El Cruce, La Rata Blusera, Los Bluserables, Obregón Blues Band, Rhino Bluesband, Big Danny’s Blues Band, Cardenche Blues, Perro Viejo-Mitras Norte, entre muchos otros.

CB. Y en este mismo contexto, ¿quiénes serían esos ídolos del Rock?

George. Bob Dylan, The Beatles, The Rolling Stones, The Animals, Them con Van Morrison, The Who, Cream, Led Zeppelin, Canned Heat, Janis Joplin, Creedence Clearwater Revival, The Allman Brothers, Jimi Hendrix, Traffic, Eric Clapton, Manfred Mann, Savoy Brown, Foghat, Fleetwood Mac, Joe Cocker, The Band, Greateful Dead, Jefferson Airplane, Moody Blues, Pink Floyd, Plastic Ono Elephant's Memory Band, The Doors, The Paul Butterfield Blues Band...

CB. Actualmente, ¿cuáles son los programas radiofónicos que encabezas relacionados con el blues, el rock y el jazz?

George. ¡Híjole! pregunta bastante difícil, ahí les van, se aguantan...

1. *Raíces, La Casa del Blues*, desde 1995 con la cultura del Blues en México y el mundo. Miércoles 7:00 pm.
2. *El Programa del Festival de Blues y Jazz del Desierto de Saltillo*, que se trasmite todos los viernes a partir de las 11:00 am, con dos horas de duración. Programa dedicado a todo lo relacionado con el Festival con la música y testimonios de los grupos y solistas capturados en cada edición del Festival, y de quienes nos envian sus propuestas.
3. *Imagina-Cultura Libre*, programa libre, tipo revista cultural cada día, música e información diferente, según nuestra agenda, cultura de paz, derechos humanos, medio ambiente, culturas y músicas del mundo. Se transmite de lunes a miércoles de 11:00 a 13:00 hrs.
4. *La Letra Rodante*. Programa con los Especiales del Foro Rock Imagina a personajes del arte, la cultura y la música popular contemporánea. Jueves 11:00 am.

5. *Universo-Beatle*. Programa cultural dedicado a los cuatro genios de Liverpool, con lo clásico y no tan clásico de Los Beatles, sus etapas solistas y versiones de grupos y solistas de ayer y hoy. Sabados de 10:00 a 12:00 hrs.
6. *Como una Piedra Rodante*. Programa dedicado a todo lo que se genera alrededor de Los Rolling Stones, música, historia, conciertos, novedades, etc. Sábado 12:00 hrs.
7. Cada Quién Sus Rolas, desde 1994 con la cultura de nuestro Rock. Un programa que recorre culturalmente la historia de nuestro rock, especiales y especiales. Martes, viernes y sábados de 17:00 a 19:30 hrs.
8. Momentos de Jazz, programa que rescata y difunde la cultura del Jazz de México y del mundo, poniendo énfasis en las producciones nacionales. Se trasmite los lunes de 18:00 a 19:00 hrs.

Todos los programas son en la hora del centro de México.

CB. En redes sociales, un ejercicio muy socorrido es publicar 10 portadas de discos que fueron importantes en el gusto musical, para ti ¿cuáles serían estos 10 discos?
George.

CB. ¿Cuál ha sido tu principal motor para mantener viva la llama de la difusión del blues, desde aquél ya lejano año de 1988 en el que iniciaste con el programa radiofónico "Es Tiempo de Blues"?
George. Ser testigo de la historia y evolución del Blues contemporáneo, más allá de las modas o lineas editoriales en México y el mundo.

CB. Si existiera una máquina del tiempo, ¿a qué época y lugar te gustaría viajar por un día entero?
George. Por supuesto al Chicago de los años dorados de la Chess Records, ver el nacimiento de toda una cultura de músicos, productores y lugares.

CB. ¿Cuál es la filosofía del Festival de Blues y Jazz del Desierto?
George. Nuestra filosofia, la paz, inclusión, formar comunidad, colectividad, conciencia, hermandad y redes humanas en cada edición. Además, de abrir espacios dignos para músicos y públicos de todas las edades.

CB. ¿Podrías compartirnos la información de las fechas y participantes de este notable festival, en sus ediciones anteriores?
George.

Primer Festival/Encuentro de Blues y Jazz del Desierto 2014 (2 y 3 de mayo). Jorge Todd y Los Anticuados, Enrique Ramírez Cipactli, Héctor Zarate Trío, Fátima Soto, Beto's Blues Band, Sirena Blues Band, Zafiro Jazz Project, Contraveneno.

2° Festival de Blues y Jazz del Desierto 2015 (27 y 28 de noviembre). Monroy Blues, B.B.A.R.N. Combo, Beto's Blues Band, Zafiro Jazz Project, Espina y Jugo, Sirena Blues, Proto Jam Jazz Band, Fonzeca-Caja de Pandora Project.

3er Festival de Blues y Jazz del Desierto 2016 (24, 25 y 26 de noviembre). Colectivo de "Las Lunas Culturales y Románticas de Saltillo", David Alberto Dávila Inda y su Sax Project, Luis Díaz, White Shark, Zafiro Jazz Project, Ay María, Proto Jam-Jazz Band, Fonzeca-Caja de Pandora Project, Los Bulldozer, Solve Rock, Beto's Blues Band, Héctor Zárate Experimentrío, B.B.A.R.N. Combo, Sirena Blues Band, Cardenche Blues Project, Monroy Blues.

4° Festival de Blues y Jazz del Desierto 2017 (9, 10 y 11 de noviembre). José Juán Herrera, Marco A. Rangel, Colectivo de "Las Lunas Culturales y Románticas" y del Foro Intercultural Imagina, Proto Jam-Jazz Band, Pachicoolers, José Luis Jiménez Saucedo, Beto's Blues Band, Voces de Sirenas: Raquel Ledezma, Rocío Robledo Medellín y Marisa Medellín, Luis Díaz Blues Trío, Simple Collage Quinteto de Jazz, Lalo Laredo, Johnatan Blues y Chairo Manez Trio, White Shark, Fátima Soto, Espina y Jugo, B.B.A.R.N. Combo, Monroy Blues.

5° Festival de Blues y Jazz del Desierto 2018 (4, 5 y 6 de octubre). Voces de Sirenas: Marisa Medellín, Marlén Curiel-Fermán, Raquel Ledezma, Rocío Robledo Medellín y Roble Esthela Robledo Leija, Eliézer González Luévanos, Sergio Timo Quintana y su grupo, Pachicoolers, Lalo Laredo y Los Karmaleones, San Luis Blues, Fátima Soto y Colectivo "Espina y Jugo", Héctor Zárate Experimentrío, Beto's Blues Band, Sirena Blues Band, Monroy Blues.

6° Festival de Blues y Jazz del Desierto 2019 (6, 7, 8 y 9 de noviembre). Sarape Jazz, Kairós-Jazz, Sergio Timo Quintana y su Grupo de Jazz-Rock, Ensamble de Jazz, Música Clásica y Contemporánea de "Jonás Yeverino" del IMCS, Héctor Zárate Experimentrío, David A. Dávila Inda y su Sax Project, Colectivo de "Las Lunas Culturales y Románticas" y del Foro Intercultural Imagina, Música y Lecturas en Tono Azul, Alberto Galván, Ramiro Ramírez Duarte, El Dolo, Madre Folk, Lalo Laredo, Pachicoolers, Castalia Blues, Fátima Soto y Colectivo "Espina y Jugo", Jaime Arreola, San Luis Blues, B.B.A.R.N. Combo, Sirena Blues Band, Obregón Blues, Monroy Blues.

CB. En esta séptima edición, próxima a realizarse, ¿cuál sería alguna novedad con respecto a las ediciones pasadas?
George. Pues la novedad más notable, es que nos volvemos casi en su totalidad via digital en la modalidad streaming, por las condiciones imperantes debido al covid-19. Esa es la primera, la segunda es que tendremos grandes invitados especiales en charlas y contenidos especiales como lo realizado por Cultura Blues, la charla a distancia de José Luis García Fernández, director de Cultura Blues, la presentacion de la Primera Enciclopedia Fonográfica del Jazz de México en su volumen 1 de Antonio Malacara Palacios. La presentación del disco doble, Cuantos Años Blues de la AM Blues. Entre otras cosas que estamos preparando.

CB. ¿Gustarías compartirnos el avance de la información de fechas, lugares, y participantes de esta 7ª edición?
George. Sí claro, será del 19 al 21 de noviembre de 17:00 a 21:00 hrs., aproximadamente, desde cada una de nuestras plataformas por la web. Porque paradojicamente nos multiplicamos en sedes, cada grupo será sede desde su lugar donde participen, hasta el momento 7 estados-ciudades, y 1 ciudad de otro país, serán sedes de este, 7° Festival de Blues y Jazz del Desierto de Saltillo, Coahuila. México. Vía Live Streaming con acceso gratuito y cooperación voluntaria para cada grupo o proyecto invitado que así lo solicite.

Dejamos los enlaces.
A través de: Imagina Radio-Tv Digital México. En directo desde El Foro Intercultural Imagina.
Y nos pueden escuchar y ver por en nuestras páginas web
https://hearthis.at/imaginaradioytv/live/
https://radioimagina9.wixsite.com/foroimagina
http://radioimagina.wix.com/imaginaradioytv,
https://foroimaginaradio.radiostream321.com/
http://tunein.com/radio/radioimaginamexico-s197748/,
por nuestra página del Festival de Blues y Jazz del Desierto https://fororockimagina.wixsite.com/festbluesyjazz2018

CB. ¿Algo más que quisieras agregar?
George. Pues que sigan apoyando a todos los que nos dedicamos a difundir, apoyar, transmitir, la gran cultura del blues y músicas afines. Que todos están atentamente invitados a presenciar el 7° Festival de Blues y Jazz del Desierto, tendremos gratas sorpresas y uno que otro regalo bluesero. Y nuestro agradecimiento y reconocimiento a ustedes por ser una fuente de conocimiento, y testigos del blues de México y el mundo.

Cultura Blues de visita

Alguna vez fue 2017

Rafael Arriaga Zazueta

Postales de personajes del blues en México capturadas en diversos escenarios, algún día del 2017: Rogelio Vargas, Irepan Rojas, Jonathan Macotela, Juan Carlos Oblea, **Rafael Arriaga**, Mario Martínez, James García, Phil Daniels, Polo Bautista, JC Cortés; JL García, Martín León, Todd Clouser, JC Cortés, JC Smith, Texas Slim, Maxx Cabello Jr., Billy Branch, José Luis Sánchez, Demetria Taylor, Armando Vega Gil (qdp), El Mastuerzo, Chris Sánchez, Mario Martínez, Carlos Black, Ezequiel Espósito, Óscar Kogsni, Edgar OH, Iraida Noriega, Claudia De la Concha, Jorge García Montemayor, Jorge Velasco, Lalo Méndez, Verónica Ituarte, Héctor Xavier Aguilar, Raúl De la Rosa, Louis Phelan, Alfredo García, Xavier Quirarte, Jaime López, Xavier Gaona, Perikles, Luis Antonio Valenzuela, Tomy Espósito, Ignacio Espósito, Luis "Haragán" Álvarez, Luis Monroy, JL García.

nord electro 2

Diván el Terrible

Una entrevista sin preguntas 2

Octavio Espinosa Cabrera

Daniel Reséndiz o *La Dalia Negra.* Segunda parte (fotos por Rafael Arriaga)
3, 2, 1 ¡continuamos!

Octavio. El músico que desee profesionalizarse ¿Qué debe atender o evitar? ¿Vicios o defectos?
Daniel. Mira… Vamos a hablar de utopías. La idea es que todo mexicano tuviera una educación musical de calidad desde el inicio de su vida, digna y de calidad hasta el nivel medio superior, hasta ahí, si quieres; por lo tanto, estás generando un filtro desde el inicio en gusto musical, crítica musical ¿quieres quitarle el término musical?

Se lo quitamos, entonces: tener una educación artística desde el inicio, música, teatro, danza, artes plásticas, cine, lo que tú quieras, entonces estamos hablando de un rollo que se llama, Estética, que se trata del estudio del arte y estamos hablando de cosas más bonitas, estamos hablando de cosas interesantes; si tú llegas a un nivel medio superior con el conocimiento del arte en toda su extensión y llegas a esa edad con un bagaje artístico sólido ¡vas a ser un Dios!

Quieras o no y ser un Dios, quiero decir que vas a consumir un producto de buena calidad, generaste un comprador de arte, ya le puedes explotar todos tus recursos y vender todo tu producto de arte y una persona que no va a hacer arte va a ser un consumidor de arte. Pero si un loco, que es un genio y es un supermúsico y, además, ha sido preparado por los mejores, como Horacio Franco ¿qué tuvo que hacer? ¡irse de México!

Logra una beca y se va a Holanda y ¡se convierte en el mejor flautista de todo el mundo! Y regresa y ¿pregúntale a mucha gente! Y ¡ni siquiera lo conoce! Es el sistema educativo el que está mal. Me voy a saltar este punto utópico de que tuviéramos una educación artística y tendríamos una profesionalización increíble, de muchos músicos.

En el otro punto, yo ya crecí con vicios ¿qué hago? Yo siempre he dicho que para ser un buen músico necesitas dos cosas, una: **Humildad**, jeje, y dos: **Necedad** ¡jajaja! (los dos); y otra muy importante: **Tolerancia**. Humildad, para aceptar lo que no sabes, "no sé hacer eso", necedad para decir "yo quiero tocar como él", como uno de los grandes y, entonces, te empiezas a preparar para buscar las diferentes rutas para llegar ahí, hay muchas rutas, hay muchos caminos, pero ¡yo quiero llegar ahí! Tengo que buscar cómo llegar ahí y ser necio; necio, necio, necio, necio.

La otra que te dije es la Tolerancia pero, es hacia uno mismo, cuando tú empiezas a entender que a la primero no te va a salir, ya vas de gane, porque eres tolerante contigo, tocas una rola, no te sales; otra vez, no te sale; otra vez, no te sale; otra vez, ¡aaaygh! de churro, te sale, otra vez, no te sale, otra vez y medio te sale; vas con tu maestro y, con él, no te sale, y te "cagotea", entonces entras en una depresión de: ¡maldita sea!

Uno de mis maestros, el que más me ha ayudado en mi carrera, se dedicó a la docencia y no a dar conciertos porque la primera vez que se subió a un escenario no pudo tocar, se trabó, enfrente de toda la gente, le dio pánico escénico y no pudo tocar, y, te digo: es un guitarrista excepcional ¡increíble!

Octavio. Eso es algo que comenta también Victorio, que hay gente que está muy bien preparada pero no está lista para enfrentar un público, pon tú no al público, un escenario, con cualquier cantidad de público y que una vez trepados se desmoronan.

Daniel. Sí, mira, lo que pasa… Te voy a hablar de mi experiencia, en Bellas Artes, no fui nada más a estudiar música, estudié danza, teatro y artes plásticas; entonces, llega un momento que cuando estás haciendo teatro, te enseñan "Expresión Corporal" y empiezas a trabajar con tu cuerpo, con qué va a decir tu cuerpo, qué vas a decir al público; cuando estás en danza, pues, ¡ni se diga!

Empiezas a acostumbrarte a que tu cuerpo es una herramienta más del discurso que se da y de que debes tener control de él, para dar a entender el mensaje. Entonces, por desgracia, el maestro nunca trabajó eso ¡claro! Las primeras veces que me subí a un escenario me temblaban las piernas, pero llegó un momento en el que un maestro de la Escuela Nacional de Música me dijo "se ve que has trabajado esto, esto y esto, pero hay una cosa que no estás trabajando te pones morado cada vez que estás tocando, no estás respirando"

Yo no me había dado cuenta, me dijo "búscate unas clases de yoga" ¿cómo crees? "vete y vas a ver" llegué a la clase y la maestra me dijo "¿tú que haces aquí? Le explique y me dijo ¡ajay! ¡Llegaste al lugar adecuado! Y empecé a hacer ejercicios de respiración y el siguiente concierto no sabes cómo lo disfruté, ¡miren que control tengo! ya no me cansé, no me jorobé, mejoró mi postura, ya respiraba, desarrollaba, hacía mejor los pasajes, ¡claro! Fue parte de un todo.

Ser músico de escena tienes que echarte otras chambas, te lo digo honestamente no son enteramente musicales, esto es una parte de la escena, ahora tienes que ver que concepto de música estás trabajando, si eres un músico académico clásico, puedes estar sentadito con tus partituras, en tu piano, la gente no te va a interrumpir, pero, si eres un músico de cumbia, por así decirlo, tienes que alebrestar a la gente, porque es una música de fiesta igual que el blues. Es una música para que la gente esté contenta, bueno, cierto tipo de blues, para no generalizar, la gente iba a cachondearse, hay blues que hablan de que se quieren echar a la chava, literal; entonces, si eso que estás desarrollando en la escena, no tiene los elementos esenciales para transmitirse, nunca te van a entender.

Octavio. Bueno, y ahora, imagen y actitud ante el público, en su momento Jim Morrison, Howlin' Wolf y Juan Gabriel, por ejemplo, van a dirigir el goce de los demás, sin tocarlos. Ahora, si vas a montar una escenografía que enseñes cuerpos o no, si no tiene un soporte de calidad musical no sirve de nada, sólo vas a ver cuerpos. Esa es mi opinión.

Daniel. Puedes tener una opinión, pero ¡el otro tiene derecho de existir! Por ejemplo "los puristas" que afirman que el blues no es blues, pero, aunque no me guste lo que hacen, algunas veces hay que defenderlos de sí mismos, espero que abran su mente y se den cuenta de que el mundo se ha hecho a base de fusiones, de opiniones y de mezclas y está cambiando todo el tiempo.

Octavio. En efecto, no es el mismo blues de finales del siglo XIX o de principios del siglo XX empezó con percusiones, cantos, flautas de carrizo, cajas de puros, después se incorporaron instrumentos europeos, se electrificó, cambió la temática de sus letras, se blanqueó, viajó y ha crecido. Como planteamos en Cultura Blues; el blues hecho en México no es necesario haber pasado por las experiencias y privaciones de los afroamericanos con antepasados esclavos, restricciones en el acceso a educación, etcétera, para poder hacer blues.

Daniel. Es que mira, esos absurdos, así les digo, esos absurdos son de una mente cerrada. Te voy a poner un ejemplo. Cuando era estudiante cada semana iba a Bellas Artes, me regalaban los boletos, y me chute unas orquestotas y una de esas bandas era Le Petite Band, era un ensamble italiano que venía tocando música barroca con instrumentos originales barrocos "¡Ay cabrón, órale!" y cuando tú te pones a estudiar el barroco, ellos no tenian afinadores electrónicos, el término 440 de afinación se da hasta mil novecientos sesenta y tantos, ese temperado, y que todos se pusieron de acuerdo, se da hasta el siglo XX, no antes.

Se habla que la afinación de aquellas épocas era, más o menos, en 418, entonces estos cuates vienen con instrumentos de esa época que se los facilita su país, porque es imposible conseguir un instrumento de esos, tienen temperados de esa época, tienen imperfeciones, cuerdas de otro estilo, ellos mismos dicen: "lo que van a escuchar es lo que, más o menos era ese estilo", por los instrumentos por las afinaciones, por los colores, cuando lo escuchas sí se oye chido pero se oye más chido ahorita. Porque, obviamente, ¡ha evolucionado el instrumento!

Y te digo, Robert Johnson tocaba muy bien, pero, yo quisiera oirlo tocar con una guitarra Martin de hoy, yo creo que Bach se volvería loco con un sintetizador o con un piano bien temperado y no con un clavecìn que se está desafinando a cada rato.

El músico, que es músico de a de verás y que está en este trabajo del lenguaje, se da cuenta de hay un montón de posibilidades. Julián Carrillo por eso se inventó el sonido trece porque el sistema tonal ya no le daba, aunque se metió en un lio que después ya no pudo con él, porque dividirlo así es muy complicado; si con el dodecafonismo ya la sufrimos y el Free Jazz lo sufrimos; pero, a mi me encanta. Hace poco estaba platicando con mi novia y le digo: mira escucha esto, y le puse algo de Arnold Schoemberg, y me dijo "¡quita eso me da miedo!" a mi me encanta, pero yo entiendo que no está preparada toda la gente para vivir esa música.

Mira a dónde voy con todo esto: Robert Johnson, Tommy Johnson, Son House, eran desafinadones desde el punto de vista del 440, no me voy a poner a criticar eso, ellos fueron parte de un proceso del blues, muy importante y es parte de las raíces, ¡aah! Pero si te vas a las raíces, vete a las raíces de adeveras. A ver ¿por qué nadie habla de un Napoleón Strikland? O ¿por qué nadie habla del verdadero padre del blues? W. C. Handy, y Handy ¡era un músico súper preparadísimo! Él tenía sus orquestotas y viajaba por todo Estados Unidos y tenía orquestas aquí y allá y acullá porque no se daba a basto, y el que no era músico lo mandaba a la…, ¡a ese nivel!

Handy es un buen referente, era un músico preparado y nos marcó un camino, el cual podemos seguir o, podemos seguir vendiéndole el alma al Diablo y lo digo literal, justificando nuestro desconocimiento; o no utilizando tapabocas porque creemos que eso nos va a matar o "yo no creo en coronavirus porque Dios nos dijo que eso no existe": el justificar de forma espiritual las cosas, esa es mi opinión, las cosas, hablando de música, habla de tu desconocimiento ¿tiene que ver?

Sí, sí tiene que ver, porque te platico: el número tres entre los Yoruba y los Vudú, que es la religión del mojo que es la religión de los blueseros de principios del XX y finales del XIX, era para que hicieran su música en una secuencia de tres, porque es una invocación a Leguá, a Legba etcétera, eran sus santitos, tiene que ver porque es una cuestión social, cultural, musical, religiosa, espiritual; sí, sí tiene que ver, pero, también tiene que ver la música y tienes que justificarla; todo tiene que ver, pero, hay que saber controlarlo. Robert era maravilloso, Son era maravilloso, Roben Ford es maravilloso, pero, ya los situé en otra época; Steve Vai, es extraordinario, pero ya tiene otras herramientas; Vivaldi era maravilloso, Stravinski era un Dios, Paganini, imagínate tocando el violín con unas manotas y poder tocar extensiones que nadie ha podido, dices: ¡guau! Pero, te sitúas en su época.

Hoy en día tenemos amplificadores increíbles, guitarras, sintetizadores, y ¿por qué no puedo hacer una base de blues con un sintetizador?, porque te van a decir: "¡no eso no es blues!". Me preguntaban el otro día ¿Qué onda con la Dalia? Y contesté el otro día tocamos en el Festival de Primavera de la Ciudad de México y me preguntaban si iba a tocar este año con otro proyecto que se llama la Big Blues Band, estaban integradas unas cantantes mexicanas, porque quería hacer proyectos de unificación del blues porque siempre he peleado por eso.

Pero, es muy difícil y me presenté con la Dalia Negra, puras canciones mías con una orquestación de metales no toqué ni un solo cover y se los dije ese día: siempre están fregando con el que todos cantan en inglés y no le entienden al inglés, y yo les canto en español entonces: ¡pas! y que pasó "¡Pinche Daniel ya no tocas Blues!" ¡¿Quién los entiende?! Y son mis rolas, al final a mí me valió, yo presenté mi proyecto, tomé estructuras y las fusioné, pensé en el blues para hacerlo, pensé un milímetro adelante, desde mis formas, mis creencias, mis ideologías, mi filosofía, peor, estoy dando un pasito adelante.

Yo también me cansé de tocar Hoochie Coochie Man, ya pasé ese filtro, ya la toqué muchas veces, ya la abordé de muchos estilos, ya entendí como está eso. Yo traté de hacer mi propio blues, yo hice una diferencia, los puristas dicen: "¡Eso no es blues!", está bien. Los más contemporáneos dicen: "Eso está chido", cosa que a mí me viene valiendo un soberano cacahuate. Por eso me alejé del circuito de blues, me di cuenta de que, en la gran mayoría, no en todos los ambientes, ¡todos dicen tener la verdad absoluta!, pero, todos sufren de un gran desconocimiento del blues.

En una videoconferencia yo explicaba la progresión de doce compases del blues: I, IV, I, V, IV, I; maestros, que se dicen, del blues no pudieron seguir esa progresión. Entonces, yo digo ¿Cómo no puedes tocar esto? Para lo que tú dices de la improvisación, "Sí, hay que unirnos todos, para que todos podamos improvisar con todos". ¡Qué caradura eres para estar hablando que, del blues en México, del jazz, que tal banda es la más… del país, ¡Es absurdo!, ¡es absurdo! Porque están cimentados en una mentira. La mentira funciona, en la medida de que tú te autodenomines la reina o el rey del blues, la banda más longeva del blues, que te denomines el mejor guitarrista, lo único que estás destapando es la ignorancia que tienes y el poco respeto que tienes hacia la música.

¡En mi vida he escuchado decir a Robert Fripp, a Phillip Glass o a Frank Zappa!: "Yo soy el mejor músico", ¡en mi vida he oído decir a Diemecke! "Yo soy el mejor director del mundo" o escuchar a B. B. King, que era el mejor guitarrista. Es más B. B. King alguna vez dijo que los mejores guitarristas eran los mexicanos; salvo una vez que se presentó Jaco Pastorius como el mejor bajista del mundo… y ¡sí lo era!, era el único. Te estoy hablando de que hay humildad, pero también hay control y perfeccionamiento; tiene que haber otra cosa, no el bluff, no estar mintiendo, todo lo anterior habla de una ignorancia terrible.

Hay organistas que tocan dos notas y cuando les hablas de un acorde no saben ni que decir, en la conferencia les empecé a hablar de armonía contemporánea compleja y ya nadie quería participar, y les decía ¿Qué pasó? estamos en el nivel medio de blues ¿quieren que les entre a los conceptos avanzados de blues? ¡nadie me va a entender!

Pero eso sí ahora que estoy explicando los conceptos más avanzados, van a decir: "Daniel es un creído", "Daniel no sabe lo que dice", "eso que nos explicó no es el blues, porque el blues es el Tan Tan, Tatan, Tatan, lo que expuso es mentira" y entonces empiezan las negaciones; lo que yo estoy tratando es de ayudar, de sembrar una duda, más semillas de curiosidad.

Octavio. Lo mismo platicaba con Victorio Silva, es como con el paciente de psicoanálisis, tu tienes que cuestionar y destruir todas sus certidumbres, en esa destrucción está el renacimiento de la persona. No se va a morir, y si queremos ser humildes y queremos progresar hay que asumir la madriza y reconstruirnos. La pregunta sería, ese salto cualitativo de pasar del "Yo soy chingón" al "Voy a ser chingón y estoy trabajando para ser chingón" ¿es un trabajo individual o colectivo?

Daniel. Mira yo digo que son las dos. Cuando B. B. King compró su camión les dijo a sus músicos, "Cada uno de ustedes es mejor músico que yo, pero, resulta que ¡yo soy el jefe!; yo les estoy pagando y tienen que hacerlo de la mejor forma para que todos podamos crecer" y, ¡no me digas que B. B. King era un mal guitarrista! Sí tienes que ser bueno individualmente, por ejemplo, cuando hacia los ensambles, yo le decía por ejemplo al bajista: "tú tienes que hacer esto tuntututuntun, hazlo porque tu tienes dedos de bajista, es tu instrumento, hazlo." Lo hacía y le decía, "Tú tocas mejor el bajo; claro, estamos siendo colectivos, yo te estoy enseñando, tú confías en mí, si tú lo haces bien a mí me vas a ayudar, yo tengo que ayudarte a que crezcas, pero, si tú no te exiges, a mí de nada me sirve". Es mutuo, es todo.

Es importante una formación académica. pero, también es importante que tú tengas una sangre de pedagogo o de educador, y no necesariamente en el ámbito académico, porque si no, la Banda Sonera de Jalapa o los Jaraneros de Tlacotalpan, no existirían porque no hay una escuela formal de jaraneros donde la misma comunidad los va preparando. Lo mismo ocurre con otras expresiones como los Voladores de Papantla. A lo mejor en un futuro, si se le da importancia, habrá una escuela. Al blues se le dio importancia porque es la música que permeó a toda la música comercial del siglo XX y a hasta esta fecha, muchos músicos concluyeron que para tocar bien lo que hacían, tenían que aprender a tocar blues. Por eso, hasta que al son jarocho se le dé la importancia que merece, mientras tanto seguirá siendo una música arrabalera, como lo es el blues para muchos académicos. Lo importante es respetar a todas las manifestaciones de la cultura y cultivarlas.

Nuestro agradecimiento al maestro y amigo Daniel Reséndiz con todo el respeto y admiración. Nos vemos en la siguiente con otra gran sorpresa.

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

+ Covers

A las puertas del 'Blues de la Cabaña' 1

José Luis García Fernández

Con esta entrega inicio una nueva temporada de esta columna, en la que iré presentando a ustedes una nueva edición de artículos que ya hemos publicado con anterioridad. Espero los disfruten nuevamente.

The Doors: A las puertas del "Blues de la Cabaña"

El estilo musical de los Doors se basó en una mezcla de blues y rock psicodélico. Ray Manzarek, el tecladista, le aportó elementos de música clásica y del blues (por la influencia de sus padres); Robby Krieger, el guitarrista, del flamenco; y John Densmore, el baterista, del jazz junto con aportes latinos. Las letras del grupo, compuestas principalmente por Jim Morrison, su cantante, se apartaron en gran medida de las convenciones del pop de su época.

En los textos de sus primeros discos (*The Doors* y *Strange Days*), el elemento visionario propio de la psicodelia aparece expresado en imágenes que beben de la tradición romántica y simbolista, actualizándola con guiños al existencialismo y el psicoanálisis. Es destacable en referencia a lo anterior el gusto de Jim Morrison por la poesía de los simbolistas franceses, como Arthur Rimbaud o Paul Verlaine. En los últimos discos, como *L.A. Woman*, la lírica de Morrison evoluciona hacia letras más sencillas e inmediatas, al estilo del blues como lo veremos más adelante.

En 1967 llegaba al primer puesto de las listas americanas *Light My Fire*, cuya letra llena de alusiones sexuales acompañaba a una música con gran vitalidad y energía. El tema interpretado por el nuevo grupo iba a constituirse en una flor salvaje dentro de la densa vegetación del rock californiano durante la década de los años sesenta. The Doors eran hijos de una California que había hecho propia la nueva filosofía hippie adoptando sus "instrumentos": las drogas, el sexo y una revolución que pretendía liberarse de los tabús impuestos por una sociedad puritana.

A esto se añadía una nueva conciencia civil pacifista, activada por la sucia guerra de Vietnam en la que miles de jóvenes americanos eran obligados a combatir.

Antecedentes

James Douglas Morrison, nacido el 8 de diciembre de 1943 en Melbourne, Florida, hijo de un almirante, se trasladó a California tras haber terminado en su ciudad natal los estudios superiores para diplomarse en cinematografía por la UCLA (Universidad de California, Los Ángeles). En 1964, en la playa de Venice, Jim se encontró con Ray, un tipo cuatro años mayor que él; era un pianista con raíces clásicas que tocaba con sus hermanos en una banda local de rhythm & blues llamada: Rick & The Ravens.

Morrison le dio a leer a Manzarek el texto de 'Moonlight Drive', una canción que acababa de escribir, Ray se entusiasmó y lo invitó a formar parte de la banda, diciéndole en tono de broma "*nos haremos ricos*". En septiembre de 1965 Jim "Rey Lagarto" Morrison, se unió a The Ravens, grupo en el que también se encontraba el ya experimentado baterista, John Densmore. Morrison nunca había tocado una guitarra ni sujetado un micrófono.

Escribía sus canciones imaginándose delante del público mientras las cantaba, y una vez unido al grupo, aprendió a cantar en serio, apoyando su canto en unos movimientos corporales que secundaban la tensión erótica de sus letras y que, probablemente, provenían de sus estudios cinematográficos. La banda grabó sus primeras cintas y firmó un contrato de prueba basado en seis canciones de Jim. Sin embargo, los hermanos de Manzarek no compartían las ideas de Morrison y, en consecuencia, se marcharon; el guitarrista Robby Krieger se unió a los supervivientes.

Los cuatro escogieron un nuevo nombre, The Doors, inspirado en un verso de William Blake "Entre lo conocido y lo desconocido de este mundo están las puertas" y en el título de un célebre libro de Aldous Huxley, The doors of perception "Las puertas de la percepción". El contrato que habían firmado no se hizo efectivo porque ningún productor tenía el coraje de arriesgarse con The Doors, que tocaban en Los Ángeles, en un club de Sunset Boulevard, el "London Fog", donde Morrison desarrollaría todo su poder de atracción. A finales de 1966 la banda tocó en el "Wiskey A-go-go", donde llamó la atención del líder y guitarrista de la banda de rock: Love, Arthur Lee, quién quedó cautivado por sus canciones, les propició un contrato con Elektra.

The Doors (enero de 1967)

Así salió The Doors, rock-blues con marco psicodélico enriquecido por la teatralidad conmovedora de la voz de Morrison, perfectamente ligado al desenfreno visionario de sus letras. A esto se sumaba el órgano minimalista e hipnótico de Manzarek, la guitarra nerviosa y sensual de Krieger y la impactante batería de Densmore.

En este su primer trabajo se encuentran algunos clásicos ineludibles para entender la importancia de esta banda en la historia del rock, como el primer sencillo *Break on through (to the other side)*, el número 1 *Light my fire* (con un gran teclado de Manzarek) y la apocalíptica *The end*, circundadas por el sentir blues de la versión de Willie Dixon *Back door man*, una estupenda recreación del *Alabama song (Whiskey bar)* del alemán Bertolt Brecht y Kurt Weill.

Otros temas de cosecha propia como *Soul kitchen*, *The crystal ship*, *Twentieth Century Fox*, *I looked at you*, el halo de misterio que rodea a la psicodélica *End of the night* y el enérgico estribillo de *Take it as it comes*, piezas que ponen de manifiesto la destreza, compenetración, imaginación y gran técnica de unos músicos excepcionales.

En el álbum destacaba *The end,* una obra maestra absoluta de once minutos en la que Jim hablaba del complejo de Edipo, del incesto, del parricidio y de otras angustias, con un tono de tragedia griega y un delirio de imágenes emblemáticas. Precisamente esta canción provocó la despedida de la banda por parte de la dirección del "Wiskey A-go-go", escandalizada ante tanta escabrosidad.

Pero fue *Light my fire,* con una versión de seis minutos, la canción que constituyó el sencillo de éxito del grupo, provocando un alud de emisiones radiofónicas y alcanzando la cumbre de las listas nacionales. De esta manera, The Doors ya en sus comienzos se convirtieron en objeto de culto para los medios underground californianos y estadunidense. En la edición remasterizada aparecida por el 40 aniversario vienen tres bonus tracks, dos versiones de Moonlight drive y una de Indian summer, que más tarde aparecerían en su versión final para el segundo y cuarto álbum, respectivamente.

The Doors - Back Door Man
https://youtu.be/7-i1oBY5Fqs

Strange Days (septiembre de 1967)

En breve publicaron su segundo álbum, *Strange Days*, que reforzaba la vena delirante y obsesiva del disco anterior. Esta intención estaba simbolizada en la propia portada por un conjunto de enanos y personajes circenses. La magia continuaba. Y es que una buena parte de los temas de *Strange Days*, fueron compuestos al mismo tiempo que los incluidos en el primer álbum del grupo editados al principio del mismo año. En *Strange Days* también se encuentra concentrado el espíritu de The Doors, un grupo que elevó la concepción artística de la música pop afrontando asuntos transcendentes para la sociedad en la que vivían.

La propuesta del álbum se muestra desde el principio en su portada surrealista de estética circense y, especialmente, en su contenido: la lírica y la psicodelia imprimidas en bellas baladas como *You're lost little girl* y *I can't see your face in my mind* el desenfreno de sonidos turbadores en *Moonlight drive*, los portentosos ejercicios de mixtura de expresión musical en las impresionantes *People are strange*, *Strange days*, *My eyes have seen you*, *Unhappy girl* y el espectacular delirio de sonidos pop-rock, con una poderosa carga sexual, que supone su sencillo *Love me two times*.

Morrison deja su huella poética con la ensoñadora *Horse latitudes*, recitada por el cantante con sonidos sombríos de fondo. El desgarrador corte final, *When the music over*, es un extenso poema épico que cierra éste fantástico disco que -como *The end*, tema que cierra su anterior trabajo- es un juego de interacción dramática entre los músicos y la voz de Morrison con un clarificador mensaje para la juventud de la época: "Queremos el mundo y lo queremos ahora" ("We want the world and we want it, now").

The Doors - Love Me Two Times
https://youtu.be/RGODzBCy310

El primer y segundo álbum ofrecían ya material suficiente para memorables conciertos donde Morrison interpretaba, con total identificación, sus extraños papeles. Con una destacada propensión al melodrama y a unos gestos entre lánguidos, pecaminosos y desolados, que desencadenó el entusiasmo de sus jóvenes fans y el sarcasmo de los más adultos. Con este disco el grupo californiano se reafirmó como uno de los más innovadores y controvertidos de la década de los 60. Los bonus tracks para este álbum en la edición de aniversario son dos: una versión alterna de *People strange* y otra de *Love me two times.*

Waiting for the sun (julio de 1968)

En 1968 el mundo juvenil se tambaleaba preso de conflictos. Desde las revueltas universitarias que se encendieron en América y Europa hasta las protestas contra la guerra de Vietnam, pasando por los choques violentos con la policía. Esta atmósfera terminó por reflejarse también en la música de The Doors.

El grupo, después de efectuar con éxito su primera gira europea, publicó su tercer álbum, Waiting for the sun. El sencillo extraído de este disco ocupó rápidamente el primer puesto de las listas. Se trataba de *Hello I Love you*, un tema sospechosamente parecido a un hit de The Kinks. En el interior del álbum se incluía un ensayo con el texto de un pequeño poema, The celebration of the lizard, citado luego en la letra de *Not to touch the heart*.

En él también se incluían dos temas antimilitaristas, en total sintonía con la atmósfera del momento, como *The unknown soldier* y *Five to one*, pero el compromiso político del grupo no fue bien acogido por todos (parte de la crítica musical etiquetó a la banda de "oportunista"). Pero, como también lo demostró el video promocional de *The unknown soldier* (El soldado desconocido), el compromiso pacifista de Morrison era profundo, aunque el protagonista real de la canción era como siempre él mismo con sus personalísimos dilemas existenciales, y en su condenación de la guerra emergía claramente su atormentada relación con el tema de la muerte.

Este álbum contiene cuatro clásicos casi indiscutibles: *Five to one*, *Not to touch the earth*, *Hello, I love You* y *The unknown soldier*. Pero se completa con 7 temas más de gran calidad: *Love street*, *Summer´s almost gone*, *Wintertime love*, *Spanish caravan*, *My wild love*, *We could be so good together* y *Yes, the river knows*. La versión de aniversario incluye 5 bonus tracks: *Albinoni's adagio in G Minor*, *Not to touch the earth, (diálogo)*, *Not to touch the earth (toma 1), Not to touch the earth (toma 2) y Celebration of the lizard*.

The Doors - Five To One
https://youtu.be/kYbMSvEv4cQ

Entre tanto, Jim había publicado dos colecciones de poemas, *The lords* y *The nex creatures*, y había realizado una película, *Feast of friends*, con sus antiguos compañeros de la Universidad. Al mismo tiempo, en el seno de la banda se incubaba una crisis debida al protagonismo creciente y cada vez más premiado por el público del líder.

Sin embargo, Jim vivía aquel papel con cierto sufrimiento, temeroso de ser amado más como personaje que como autor. Además, su inestable equilibrio psicológico no podía reforzase bajo el estímulo del alcohol y los sedantes, de los que era esclavo desde hacía años. Durante los espectáculos de la banda le costaba cada vez más mantener el control y poner freno a su exhibicionismo.

Antes ya había tenido problemas con la policía por la "indecencia" de algunos de sus movimientos y por su lenguaje en el escenario, pero el 2 de marzo de 1969 recibió en Miami seis mandatos de arrestos por haber simulado actos sexuales en el escenario. Los organizadores de conciertos empezaron a evitar a The Doors, y esta forzosa inactividad acrecentó las depresiones de Jim.

The soft parade (junio de 1969)

No fue casual que el álbum que el grupo publicó en aquel 1969, *The soft parade*, resultara verdaderamente blando en el sentido de una inesperada flaqueza. En el disco se alineaban un buen número de canciones pop de estilo jazzy, pero sin la energía ni la dulzura de discos anteriores.

Aún con la poca "aceptación" hubo un tema que se hizo muy famoso; *Touch me*, que llegó a estar tercero en las listas. Pero más allá de este gran tema, hay muchos otros que enriquecen a este disco, como por ejemplo el que abre, *Tell all the people*. Cuando lo escuchamos ya nos damos cuenta de que hay algo distinto en los Doors; es la primera canción con ensamble de vientos de las varias que aparecen en el álbum (incluyendo Touch Me).

The Doors - Touch me
https://youtu.be/RvWiYfldh-s

Como dato anecdótico se puede agregar que The Soft Parade, es el primer disco en el que se empiezan a mostrar los créditos por separado a cada miembro de la banda. Hay cuatro temas escritos por el guitarrista (Robby Krieger), cuatro por Jim Morrison y el restante, *Do It*, lo hicieron ellos dos en conjunto. También es aquí donde canta por primera vez el inspirado Krieger, en algunos fragmentos dylaneanos del tema *Runnin' Blue*.

Dicen que Krieger participó mucho más ya que Morrison estaba ocupado escribiendo poesía. *Wild Child* también es un buen tema, bastante experimental en cuanto a lo musical. Otras canciones que hay que destacar son las magistrales, *Wishful sinful* y *The soft parade*, la primera elegantemente decorada con arreglos orquestales y la segunda, de nueve minutos de duración, dividida en tres partes, finalizando de forma muy similar a *When The Music's Over*.

En conclusión, un álbum al que no se le apreció, pero es una gran obra, a pesar de que no tenga muchos temas "clásicos". La edición remasterizada, trae seis bonus tracks: *Who scared you*, *Whiskey, mystics and men (Version 1), Whiskey, mystics and men (Version 2), Push push (Outtake), Touch me (Dialogue), Touch me (Take 3).*

Continuará…

En Video

Dos de Amazon Prime Video

José Luis García Fernández

Para esta entrega la recomendación en video proviene de *Amazon Prime Video*, el servicio de videos disponible en streaming, creado y gestionado por Amazon.com. Se trata de dos interesantes documentales, uno biográfico: "*Rolling Stone. Life and death of Brian Jones*", y otro de tributo: "*Chuck Berry. Brown Eyed Handsome Man*".

Rolling Stone. Life and death of Brian Jones (2019)

El 9 de junio de 1969 se hizo oficial la salida de Brian Jones de los Rolling Stones, fue la fecha en que inició la fase final de su prolongada agonía. Cuatro días más tarde, el 13 de junio ingresaba Mick Taylor a la alineación de la afamada banda de rock. Un mes después, el 10 de julio se verificaban los funerales de Brian, en la iglesia donde había sido monaguillo. Un final muy indeseable para alguien que había conformó una de las mejores bandas de rock y blues de todos los tiempos.

En este nuevo documental de Danny García, (escritor, productor y director español que se centra en la producción de documentales como: 'The Rise and Fall of The Clash' 2012; '6 Bullets to Hell' 2014; o 'Looking for Johnny' 2014); ofrece una mirada fascinante a la corta, trágica y meteórica vida del hombre que prácticamente sin ayuda creó la imagen de un 'Clásico Rockstar Inglés', un prodigio musical, andrógino, decadente, de vestimenta siempre elegante. Jones no era un resplandor de gloria, sino en una neblina empapada y embrujada por las drogas, consumida por las mismas fuerzas celestiales que ayudó a convocar y desatar.

La causa oficial de su fallecimiento, según el forense británico, "muerte accidental" (por ahogamiento supuestamente debido a un ataque de asma), está bastante bien desacreditada aquí en esta buena película, que contiene muchas entrevistas mordaces y algunos nuevos aspectos sobre el gran Brian.

Su cuerpo fue encontrado en la piscina de su finca, Cotchford Farm, al sur de Inglaterra. Una antigua residencia de Alan Alexander Milne (escritor británico, conocido por ser el creador de Winnie the Pooh), en la campiña de East Sussex, donde Brian se había retirado parcialmente por un momento para curar sus heridas después de haber sido preparado para varias redadas de drogas y expulsado de los Stones.

Con la revisión de este film, la causa oficial se su fallecimiento, queda totalmente en tela de duda. El motivo, al que se acerca la teoría de la verdadera razón, queda más que en el aire. ¡No se lo pierdan!

Rolling Stone. Life and death of Brian Jones - Trailer
https://youtu.be/E96ZOaesGoQ

Chuck Berry. Brown Eyed Handsome Man (2020)
Imágenes raras y clásicas de diversos artistas del rock como: los Beatles, los Rolling Stones, Bruce Springsteen, Jimi Hendrix y otros que llegaron a interpretar canciones de Chuck Berry, a lo largo de su carrera, y que han sido compiladas en este documental, como un nuevo tributo a la leyenda del rock & roll.

La película recopila actuaciones de varias décadas, incluidas dos muy tempranas de los Beatles y los Stones de 1964; hasta la actuación más reciente ocurrida hace unos años cuando Jeff Lynne y Electric Light Orchestra, presentaron una interpretación de "Roll Over Beethoven", con una introducción de la Quinta Sinfonía de Beethoven, durante su actuación de inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll de 2017.

Divertimento total, aunque apenas de casi una hora de duración. Ampliamente recomendado para no dejar pasar.
La lista de canciones incluye:

1. Carol (Chuck Berry y Keith Richards); 2. You Can Catch Me (Chuck Berry); 3. Around and Around (The Rolling Stones); 4. Roll Over Beethoven (The Beatles); 5. Johnny B. Goode (Jimi Hendrix); 6. Back in the USA (Chuck Berry y Linda Rondstand); 7. Nadine (Chuck Berry y Keith Richards); 8. Sweet Little Sixteen (Chuck Berry); 9. Johnny B. Goode (Chuck Berry y Bruce Springsteen); 10. Roll Over Beethoven (Jeff Lynne &The Electric Light Orchestra); 11. Carol (Tom Petty & The Heartbreakers); 12. Brown Eyed Handsome Man (Paul McCartney); 13. Let it Rock (Chuck Berry); 14. Memphis (Chuck Berry).

Chuck Berry. Brown Eyed Handsome Man – trailer
https://youtu.be/k3WjtlpZys8

De Colección

Ronnie Wood en video

José Luis García Fernández

Ronnie Wood. Somebody Up There Likes Me (2019)
Ronnie es un extraordinario artista que ha fincado su carrera musical, al lado de nada menos que de la legendaria y explosiva banda: The Rolling Stones. Una personalidad que encajó desde su ingreso a la perfección y que ha envejecido junto a ellos con todo el esplendor de un veterano rockero, y en su lado personal como un sorprendente artista plástico.

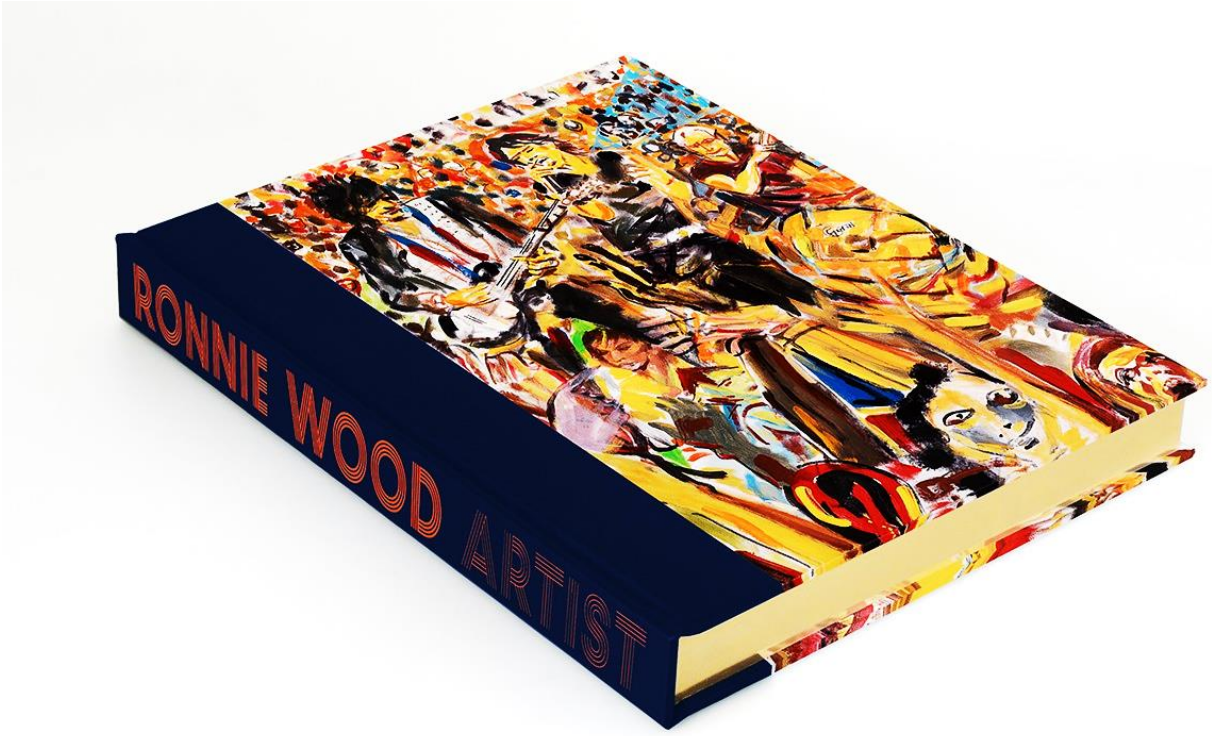
El documental sobre Ronnie Wood "*Somebody Up There Likes Me*" que se estrenó el pasado mes de octubre en Londres dirigido por Mike Figgis, ha sido lanzado en DVD, Blue-ray, plataformas digitales y televisión. El material a mi colección conseguido a través de Amazon es en el formato de DVD. Y es, sin duda, un buen y apreciable objeto más a mi querido repertorio.

El documental trata, justamente, sobre la vida y la carrera de Ronnie Wood de 73 años, como músico tanto en los Rolling Stones, Faces, The Birds, Jeff Beck, The New Barbarians, Rod Stewart, además de mostrar sus talentos como pintor, y su faceta de cordial acompañante de amigos, músicos y una variedad de artistas que han sido parte de su vida.

Somebody Up There Likes Me - Trailer
https://youtu.be/BSS3_xEX4-s

Somebody Up There Likes Me – Documentary clip
https://youtu.be/8AOio-qZp24

El documental, realizado durante dos años, incluye entrevistas con sus compañeros de banda Mick Jagger, Keith Richards y Charlie Watts, así como con su compañero en The Faces, Rod Stewart. Otros entrevistados son la esposa de Wood, Sally Wood, la cantante Imelda May y el artista Damien Hirst. Hirst recuerda a los espectadores que Wood es uno de los pocos músicos que tiene una respetada carrera alternativa como pintor.



Este nuevo lanzamiento de Ronnie Wood incluye material adicional en vivo desde el Teatro Tivoli en Winborne, Reino Unido. Con temas como: Wee Wee Hours, Johnny B. Goode y Blue Feeling; además, uno en el estudio: Half Man, Half Horse.

Ronnie Wood with his Wild Five - Johnny B. Goode (Official Audio)
https://youtu.be/tl0-uJXOsJc

Colaboración Especial

Rudi Protudi: The Fuzztones

Michael Limnios

Rudi Protrudi: NYC tuvo un bebé y lo llamaron The Fuzztones

The Fuzztones celebra su aniversario # 40 con una sincera carta de amor a su ciudad natal en el nuevo álbum "NYC" (2020 / Cleopatra Records).

La ciudad de Nueva York ha sido el epicentro de la música estadounidense desde que Duke Ellington le dijo al compositor Billy Strayhorn que tomara el tren "A" de Brooklyn a Harlem en 1940. Sinatra, The Dolls, Run-DMC, The Ramones, la Gran Manzana se cierne sobre las obras de tantos artistas musicales icónicos, pero también sobre las leyendas del garage rock, The Fuzztones.

Fundado en Nueva York por Rudi Protrudi en 1980, el grupo se convirtió en un pilar del underground de Nueva York antes de trasladarse a Los Angeles, poco después del lanzamiento de su primer álbum, el ahora clásico “Lysergic Emanations”. A partir de ahí, se convirtieron en un fenómeno mundial con múltiples álbumes de estudio, un número incontable de actuaciones en vivo, y una multitud de fans que siguen a la banda con una devoción de culto.

Pero Protrudi & Co nunca olvidó de dónde vinieron, y ahora celebrando cuatro décadas de perversión del rock n' roll, The Fuzztones han reunido un nuevo álbum de grabaciones de estudio que rinde homenaje a su ciudad natal. Con el único título de Nueva York, el álbum cuenta con el giro especial de la banda en los clásicos de The Ramones, The Cramps, Dead Boys, The Heartbreakers, The Fugs, Mink DeVille, Patti Smith, NY Dolls y, por supuesto, "New York, New York" de Sinatra, que ha estado disponible como sencillo digital en todas las plataformas.

Entrevista / Agradecimiento Especial: Rudi Protrudi y a Bill James (Glass Onyon PR)

Mike. ¿Cómo ha influido la contracultura del Rock & Roll en tus puntos de vista del mundo y de los viajes que has realizado?

Rudi. A través de los creadores, como Elvis, Jerry Lee Lewis y Little Richard, vi que el Rock & Roll proporcionaba una alternativa a la existencia mundana de 9-5 a la que todos en mi pequeña ciudad natal de Camp Hill, Pensilvania aspiraban. Demostraron que usted podría ser un individuo, un inconformista, usted podría ser usted mismo. Esa impresión continuó siendo cierta a lo largo de los años 60 y 70 con bandas que me influyeron mucho, tanto en lo musical como en la imagen, por no hablar de estilo de vida. Desde las bandas británicas de la Invasión hasta las bandas de garaje de los años 60 pasando por Alice Cooper, MC5, Blue Cheer, Stooges y NY Dolls. Cuanto más escandalosa escandalosa, más me identificaba.

Mike. ¿Qué aprendiste de la industria de la música?

Rudi. Probablemente eso, como casi todos los jóvenes secuestrados que entran en el "biz", yo era profundamente ingenuo y confiaba en la gente equivocada, y por lo tanto fui estafado a lo grande. Si he aprendido una cosa a lo largo de los años es NUNCA confiar en NADIE de la "industria".

Siempre consigue todo por escrito. Siempre consigue que un abogado tenga su mejor interés de comprobar cualquier contrato (lo digo porque los abogados son tan sórdidos como los tipos de la industria musical ¡Pide referencias y compruébalas!

Mike. ¿Qué caracteriza tu filosofía y misión musical?

Rudi. Mi filosofía musical siempre ha sido tocar la música que amo, tocarla desde el corazón y darle el 100%. Todo lo demás es hielo en el pastel. Mi misión, con The Fuzztones al menos, era llevar una cierta forma de música, que era lo que ahora se denomina "Garaje de los años 60" a la conciencia de un público que, hasta los Fuzztones, no estaba familiarizado con ese estilo de música. Y no es de extrañar, podría añadir. Quiero decir, la música de Garage de los años 60 con bandas como Question Mark & The Mysterians, Seeds, Shadows of Knight, fueron un fenómeno comercial en Estados Unidos durante aproximadamente un año (1966) y luego simplemente desaparecieron de las listas.

Mike. ¿Por qué crees que la música de The Fuzztones sigue generando seguidores?

Rudi. Porque, lo que hacemos es básico, sincero, ¡Rock & Roll de alta energía! Aunque los medios de comunicación y los programas de radio y televisión de hoy te harían creer que el Rock & Roll nunca existió, y que a los niños les encanta lo que pasa con la música en estos días, el hecho es que SIEMPRE habrá un mercado para el tipo de música que tocamos. ¡Música que te hace libre para ser tú mismo! ¡Para soltarse!

Mike. ¿Con qué personas has tenido las experiencias más importantes?

Rudi. Tengo que decir que conté, y eventualmente me involucré musicalmente con varios miembros de las alineaciones diferentes de The Fuzztones a lo largo de los años. **Deb O' Nair** fue una parte integral de los primeros Fuzztones y Tina Peel, nuestra banda antes de los Fuzztones. Fuimos socios en la creación de ambas bandas, así como en la gestión, reserva y promoción final. Conocer a **Michael Jay**, nuestro bajista del 83 al 85, también fue un acontecimiento, ya que fue un fenómeno hardcore de los años 60 que trajo a **Elan Portnoy**, otro fenómeno de los 60, en la guitarra. Esa alineación en particular grabó "Lysergic Emanations", y fue probablemente la más influyente de todas las alineaciones de Fuzztones. Conocer al que sería nuestro próximo baterista, "**Mad Mike**", fue de valiosa importancia.

Había estado tratando de llevarlo a Tina Peel a finales de los años 70 y continué persiguiéndolo hasta el 85, cuando finalmente se unió. Además de ser el baterista prefecto de la banda, tuvo la increíble capacidad de capturar armonías en el acto, y tenía un ingenio agudo que ejercitamos a menudo con nuestros adlibs improvisados. Y finalmente, está **Lana Loveland**. La conocí en 2003 cuando tocaba el órgano para la banda de Sean Bonniwell, y ella tocando me asombró. Se unió a la banda dos años más tarde y ha sido mi compañera desde entonces. Ella maneja gran parte de los negocios de la banda, y contribuye en gran medida a la composición de canciones y arreglos. Por último, tendría que incluir a los miembros de nuestra nueva alineación. Durante años tuvimos una alineación que no se comprometió con nuestra visión o ética de trabajo. Finalmente los descaré y encontré a **Marco** y **Damon**, que han estado con nosotros por dos o más años. Son grandes músicos, artistas, integrantes de equipo y amigos, el tipo de camaradería que realmente no había disfrutado desde la alineación de Nueva York a principios de los años 80.

Mike. ¿Hay algún recuerdo de conciertos, jams y sesiones de estudio que te gustaría compartir con nosotros?

Rudi. Bueno, he estado tocando profesionalmente desde 1966, ¡así que hay un montón de recuerdos! ¡Sabes, que los Fuzztones han estado juntos durante 40 años! Estábamos en el cartel con Mission y Wire. Sonic Youth abrió. La Misión era el estelar del cartel y eran unos mocosos para nosotros. Así que cuando tocamos, lo hicimos en grande. Ofrecimos una de las mejores actuaciones de la carrera de esa formación en particular y, literalmente, los bajamos del escenario. En el momento en que los tocaba, la audiencia todavía estaba gtitando "¡Fuzztones! ¡Fuzztones!" El cantante se puso muy enojado y llamó a la audiencia "un montón de idiotas", provocabdo que les arrojaran lodo. Se fueron después de unas tres canciones. Al final, fuimos nosotros los estelares en el cartel.

Por supuesto, otro punto culminante para mí fue cuando tocamos en otro gran festival en Bélgica y tuvimos problemas con un grupo ruidoso de cabezas rapadas en la audiencia. Salté al público, con los pies por delante, al rostro del más grande. Eso fue muy excitante.

Mike. ¿Cuáles son tus esperanzas y temores para el futuro de la música?

Rudi. Espero que la gente finalmente tenga suficiente de esta basura homogeneizada que empeñan en llamar música hoy en día y exijan algo sustancial. Pero eso es muy dudoso. Mira el Hip Hop, por ejemplo. No soporto el Hip Hop. Nunca he podido. Sin melodía. Sin punch. Por lo general, letras insípidas que promueven la violencia, el racismo y el sexismo. Sin embargo, ha estado aquí por lo menos 38 años. ¿Qué saca la gente de esto? Quiero decir, ¡todo suena igual!

Pero la industria de la música quiere que se quede para siempre porque es muy rentable, para ellos. Mira, todo lo que tienen que hacer es encontrar un rapero del barrio, prometerle un Cadillac un poco costoso y un montón de chicas blancas. Lo ponen en un estudio (que normalmente es propio), sacan una mierda de fórmula como el último "artista" de rap que vendió para ellos, obtienen un "hit", y luego le dicen al rapero que está en DEUDA con todos los costos de estudio. Lo siguiente es hacerle saber que viene del barrio otra nueva "estrella". Ese montajen unca termina.

Y mientras los medios de comunicación empujen el Hip Hop como "lo moderno" los chavos continuarán comprándolo. Lo más triste para mí es que bandas como The Fuzztones han sufrido de ser etiquetados como "retro" y "vintage" sólo porque nos reinventamos, (nota que no dije "imitado", hay una diferencia), un estilo de música apenas conocido que casi nadie recordaba. Ahora te pregunto, ¿cuál es retro? ¿Nosotros o la misma "música" durante 38 años?

Mike. ¿Qué es lo que más echas de menos de la música del pasado?

Rudi. Casi todos los aspectos de ella. El hecho de que fuera música real, tocada con instrumentos reales, por gente real. Se tocaba con el corazón. Con alma. ¡Con energía y convicción! ¡Extraño las canciones! ¡Las melodías! Desde los Ramones, los bajistas parecen pensar que todo lo que tienen que hacer es tocar una nota para cada acorde. Los bajistas de los años 60 eran inventivos. El bajo que se ejecutaba en canciones de los años 60 son a menudo más interesantes que incluso las líneas de guitarra.

Mike. Si pudieras cambiar una cosa en el mundo musical y se convirtiera en una realidad, ¿qué sería eso?

Rudi. Que la radio convencional tocara de todos los estilos. ¡Hay espacio para todo! ¡Dale una oportunidad al desvalido! Lo único que notaba cuando solíamos recorrer Europa en los años 80, MTV tocaba todo tipo de cosas. Estábamos en rotación con Nick Cave, The Fall, Damned, Springsteen, lo que fuera. Mucho más abierto de mente y no tan convencional. Creo que los clichés también son perjudiciales para la música. Me gusta todo tipo de música, si es BUENA.

Mike. ¿Qué te ha hecho reír por las calles de Nueva York?

Rudi. Nueva York no es exactamente conocido como el lugar más feliz de la Tierra. Viví en el Lower East Side a finales de los años 70 y principios de los 80. Era un gueto extremadamente peligroso. No hay mucho de qué reírse. Aún así no lo habría cambiado por el mundo. La mejor experiencia de mi vida. En cuanto a "risas", supongo que me reí más cuando asistía a las tocadas en el Club 57, una experiencia solo para socios en el lugar de St. Marks, donde los socios hacían espectáculos y se salían de la mano. ¡Mucha tontería, locura y creatividad! Unos cuantos nombres bastante grandes salieron de allí: Keith Haring, Ann Magnuson... y yo, por supuesto (risas).

Sólo para darte una idea de las cosas locas que solíamos hacer allí. Ann era la propietaria y madre de la guarida de toda la congregación, y una noche organizó una fiesta de armado de modelos. Todo el mundo trajo un kit de modelo para armar y todos nos sentamos a la mesa e hicimos nuestros kits mientras el DJ tocaba música de garaje de los años 60 para acompañar nuestro esfuerzo. No había absolutamente ninguna ventilación, así que en esencia lo que realmente estábamos haciendo era tener una gran fiesta de olfateo de pegamento. ¡Y si se logró, los kits de modelos habrían sido nuestra coartada!

Mike. ¿Qué te llegó a emocionar del gran Screamin' Jay Hawkins?

Rudi. Cuando conocí a Jay no le iba bien, en cuanto a su carrera. Ganar su confianza no fue algo fácil, especialmente porque "no le gustaban los blancos", como me dijo cuando me acerqué a él por primera vez. Estaba decidido a ayudarlo a salir de la rutina en la que estaba y lo hice conectándolo con el sello discográfico en el que estábamos en ese momento. Después de eso nos hicimos amigos y nos mantuvimos en contacto hasta que murió. Así que yo diría que ganar su confianza y amistad fue lo que me emocionó.

Mike. ¿Cuál es el impacto de la cultura del Rock & Roll en las implicaciones raciales, políticas y socioculturales?

Rudi. En los años 50 y 60 ayudaron a romper las barreras raciales, así como a aflojar las constricciones sexuales que la sociedad tenía firmemente en su lugar. Esa fue, por supuesto, la razón por la que fue mirado con tanto desdén y horror por los padres y figuras de autoridad que la etiquetaron como "la música del diablo", y trataron de silenciarlo.

De hecho, tuvieron éxito: primero enviando a Elvis a Alemania, metiendo a Chuck Berry en la cárcel y a Jerry Lee Lewis por su impactante matrimonio con su prima de 13 años (una práctica común en el profundo sur en ese momento). Reemplazaron las cosas reales con imitaciones pálidas como: Frankie Avalon, Fabian y Bobby Rydell, ídolos adolescentes.

Sorprendentemente, nadie parecía darse cuenta. Hicieron lo mismo en los años 60, después de las muertes extremadamente sospechosas y convenientes de los tres principales portavoces del Rock para la generación hippie (Jim, Janis y Jimi). Pusieron una foto de un Manson trastornado en la portada de la revista Life, y al mismo tiempo los Hell's Angels mataron a Merideth Hunter en un concierto de los Stones en Altamont, todos estos eventos terminaron con éxito el movimiento Hippie, y reemplazaron la música peligrosa para el 'establishment' con cosas como Yes, Kansas, James Taylor, Carly Simon, *ad nauseum*.

Pero cada diez años más o menos parece que alguna fuerza musical real y "amenazante" sale a la luz sólo para ser finalmente ser reprimida, en los años 70 fue Alice Cooper, luego New York Dolls. A finales de la década eran los Pistols. El último suspiro parece haber sido Nirvana. Triste decir, parece que, si quedan bandas de rock que podrían sacudir las cosas, la corriente principal definitivamente los mantendrá en secreto.

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

Rudi. No hay alguno en específico. Probablemente "*Consigue un trabajo de verdad*". Por supuesto, no lo escuché. ¡Sólo sigue tu camino!

Mike. Hagamos un viaje con una "máquina del tiempo". ¿Dónde y por qué querrías ir por un día entero?

Rudi. Aunque era muy joven, soy lo suficientemente mayor para recordar los años 50 y, más claramente, los años 60. Cuando el Rock and Roll apareció por primera vez en los años 50, fue muy emocionante. Quiero decir, ¿te imaginas lo emocionante que sería escuchar a Elvis o a Chuck por primera vez, después de escuchar nada más que a Patti Page y Perry Ven en la radio?

O qué emoción fue cuando la Beatlemanía se apoderó. Para aquellos que no lo experimentaron, es casi imposible de describir, porque, no importa lo que los medios de comunicación le harían creer acerca de la manía de Michael Jackson, nunca había habido, ni probablemente nunca lo habrá, nada incluso remotamente como tal. Cuatro chicos que se veían TOTALMENTE diferentes de cualquier persona que hayas visto, HABLAR diferente a cualquier persona que hayas escuchado, y tocado Rock and Roll de una manera que nunca escuchaste

Fueron los primeros en introducir acordes de jazz en la música adolescente. Tuvieron tres o cuatro éxitos top ten en las listas AL MISMO TIEMPO. Podría seguir y seguir, y por supuesto cualquiera de estos momentos sería genial volver a visitarlo, especialmente si pudiera volver como un adolescente y no como un niño.

Pero yo era un adolescente a finales de los años 60, y ese fue un momento realmente emocionante también, tanto musical como socialmente, las barreras se estaban rompiendo, los jóvenes estaban haciendo cosas y siendo escuchados, la moda era emocionante y la nueva música era creativa. Los músicos fueron mirados con asombro y respeto. El tabú del sexo antes del matrimonio se rompió con la introducción de la píldora. Tendría que decir que ese es el momento en el que me gustaría volver a visitar, aunque, con toda honestidad, ahí es donde he estado desde entonces.

The Fuzztones – NYC
https://open.spotify.com/album/32GepXZdPtqs3GqWbaq76W?si=cA9WNCsHT7CV-dzbIcKnFA

Hábitos Nocturnos

AG Weinberger, Reborn

José Andrade Urbina

Búscame donde sale el sol,
o en los destellos de una luna,
búscame ahí,
donde se afina el poema
que sopla el viento,
o en el íntimo aroma de una flor.

Búscame en cada brizna de tu sonrisa,
búscame, me encontrarás.

AG Weinberger – Reborn (2018)

Hemos comentado en otras ocasiones como el blues se extiende y es una música sin fronteras, y al igual que los buenos vinos, entre más pasan los años, más fuerte se escucha en países que uno jamás imaginaria. Tal es el caso del músico y disco que ahora recomiendo. Difícil seria pensar que el blues fuera a sonar por aquellos lugares del sureste europeo, entre los bosques de Transilvania, y las montañas de los Cárpatos, entre ciudades medievales y castillos fortificados llenos de historia y leyendas.

Me refiero a Rumania, en donde un 30 de agosto de 1965 nace, AG Weinberger, guitarrista de blues, jazz, y rock, y además toca muy bien el slide, y el lap-steel, es líder de su banda y vocalista. Weinberger era un niño de diez años cuando en un programa de televisión vio a Muddy Waters, le gustó lo que vio y escuchó, así como el estilo de tocar la guitarra de Muddy Waters.

A partir de ahí, se propuso aprender a tocar la guitarra y algún día ser músico de blues. Al estar en el proceso de aprendizaje del instrumento, se introduce en la música de su país natal, inclusive forma un grupo para interpretar el folklor de Rumania. Pero vuelve a escuchar unos discos de blues que le prestan, y recuerda aquella vez que teniendo 10 años, vio por televisión a un negro llamado Muddy Waters, tocando una música llamada blues.

Decide dejar la música folclórica rumana, y empieza a aprender las bases del blues, para después formar un grupo; esto en Rumania no era una tarea fácil, sin embargo, gracias a su dedicación, terminó formando y llevando al éxito a la primera banda de blues de su país. Pero él quiere aprender más acerca del género, y sabe que solamente viendo y escuchando en directo a esos músicos y grupos en la unión americana, es como podrá ser un músico de blues.

A principios del año 2000, viaja a los Estados Unidos para presentarse en varios lugares pequeños, y decide quedarse, es así como llega a conocer y tratar a músicos de blues. Son Seals es uno de los músicos que lo ayuda, al invitarlo a participar en sus presentaciones para tocar a su lado, y además lo recomienda, es así como empezó abriéndose paso y también a perfeccionar su gusto por el slide, y el lap-steel.

Poco a poco su nombre empieza a sonar, y es reconocido como un guitarrista carismático, buen compositor y arreglista. Pero el añora su Rumania, y en el 2006 regresa a casa, con todo lo aprendido en Estados Unidos. Al llegar a su país, pronto domina musicalmente la escena, empiezan a reconocerlo, y recibe varios premios en su ciudad. Aparte también lo invitan a producir programas de radio y televisión, de música de blues, jazz y rock, y es así como cumple su deseo de dar más a conocer la música de su gusto, sin olvidar de hacer presentaciones y giras.

El disco que ahora recomiendo, Reborn, consta de 12 tracks, y los músicos que participan son: Cseke Gabor; piano; Puscfai Csaba: batería; Hars Viktor: bajo y contrabajo; AG Weinberger: voz, guitarra, slide, lap-steel. 1. *Wang Dang Doodle*, un muy buen blues de Willie Dixon para abrir el cd, donde AG Weinberger hace un arreglo muy especial, con mucho sabor a jazz, con un piano muy tranquilo y el contrabajo bien llevado, la guitarra le da un toque muy personal. 2. *Sweet Little Number*, es un muy buen R&B, donde se luce la voz de Weinberger, con un magnífico acompañamiento de piano. 3. *On The Wrong Side*, es una balada suave, con un lap-steel muy tranquilo.

4. *The Fool´S Lucky Day*, Weinberger nos lleva por un blues y nos muestra su buen manejo en la guitarra slide que toca a dúo con Bob Margolin, que en este track aparece como invitado, logrando muy buen trabajo musical. 5. *It Wooldn´t Be Enough*, aquí sobresale el lap-steel junto con el trabajo del piano y el bajo, manejando un ritmo muy funky. 6. *Slippery Stope*, nuevamente la guitarra de Weinberger esta en primer plano, apoyado fuertemente por el piano y batería, una balada blues muy bien forjada. 7. *Just One Minute*, es una balada tranquila con un fino solo del lap-steel de Weinberger.

8. *Cadillac Blues*, este es un blues perfecto para el lucimiento de la guitarra de Weinberger. 9. *Shoot*, es una balada con mucho sabor jazzy, principalmente por el buen solo de piano. 10. *Caroline*, es una balada en donde toda la banda es una sola, en esta canción nos damos cuenta de que la banda es sólida y bien conjuntada. 11. *Reborn*, es una balada que transita entre jazz y blues, en esta canción Weinberger nos muestra su dominio en la guitarra, y el lap-steel, a la vez es fuertemente apoyado por su banda. Definitivamente es de lo mejor. 12. *I Am the Water*, otra pieza tranquila y la voz de Weinberger es muy suave y de igual forma es el desarrollo del piano. **Reborn**, no parecerá un disco completamente de blues, pero es el esfuerzo de un rumano para interpretar blues. Es un cd para disfrutarlo cómodamente en la penumbra.

https://open.spotify.com/album/08s09X7jWwSxfyCTv5fvje?si=aYflBiY3TfyEBviPazpNXA

Recomendaciones

Discos de reciente publicación, edición noviembre 2020

José Luis García Fernández

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

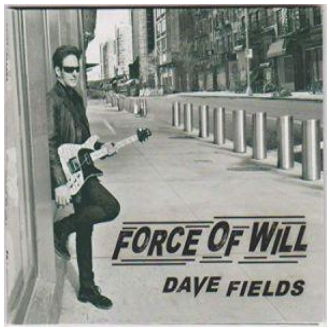
Adicionalmente, ofrecemos con esta información, una lista musical conformada para escucharse en Spotify, con un tema de cada uno de estos discos. Finalmente, seleccionamos un ejemplar que hemos denominado el "Disco del mes". Bienvenidos al descubrimiento de la nueva música de blues…

Disco del mes: Rise Up – Ronnie Earl & The Broadcasters

CD Woodbury

Scott Weis Band

Red's Blues



Dave Fields

David Kimbrough Jr.

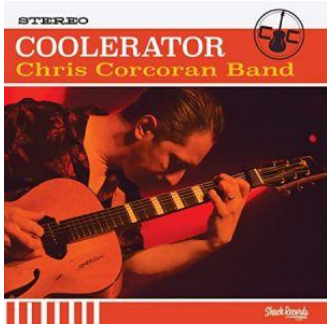
Wild Boogie Combo

Eric Johanson

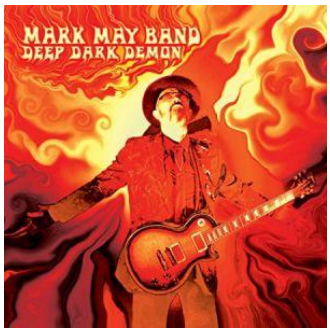
Bluesman Mike & The Blues Review Band

Kat Riggins

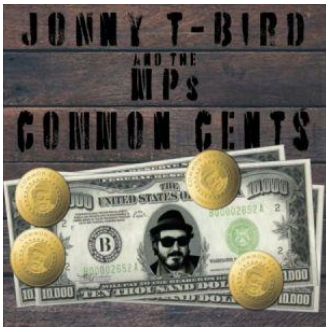
Ron Thompson



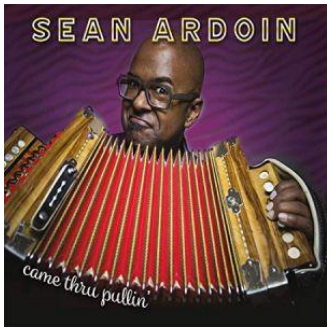
Chris Corcoran Band



Mark May Band



Jonny T-Bird & The MPs

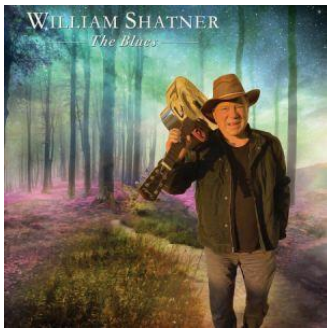


Sean Ardoin

Ben Levin

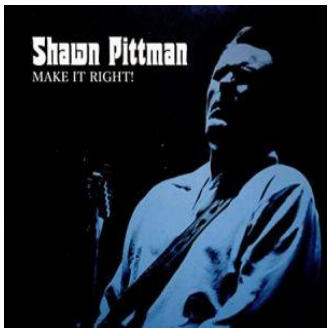
Big Bo

A Band Called Sam

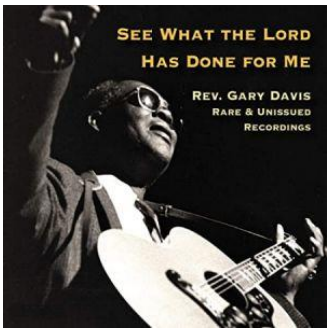


Willian Shatner

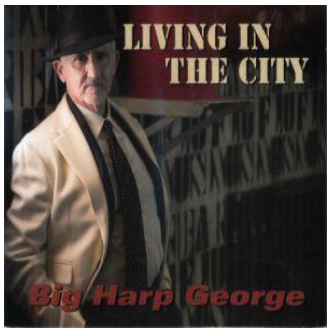
Sir Rod & The Blues Doctors



Shawn Pittman



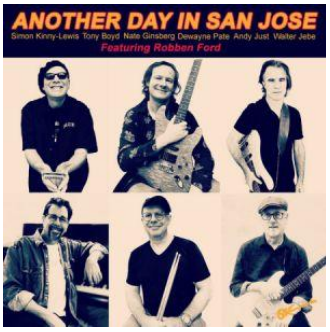
Rev. Gary Davis



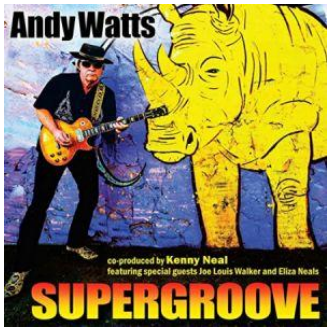
Big Harp George

Ronnie Earl & The Broadcasters

Mark Searcy



Simon Kinny-Lewis



Andy Watts

Lista musical del mes

https://open.spotify.com/playlist/4Q3xtDnO1EwX3OL0kutZbN?si=faNnOLtfSWKJQVC4AQp1MA

La Poesía tiene su Norma

¿El señor o el vino?

Norma Yim

Mira que ya no había manera de alejarte de mí
Ya no había manera si estabas ahí
Penetrabas mi mente con tu aroma
Y tus manos tocaban mi ser.

Manoseabas mi respiración
Incitabas a mi oído
Acercando tus labios a mi cuello
Para cantar y tararear esa canción que bailábamos los dos.

Ya no había manera de decirte que no
Te había provocado y caíste
De hecho, mis sueños cumpliste
Mientras entraba yo en calor.

Estábamos ahí en la atracción
Había buscado por años al seductor
Al maestro que de un simple abrazo
Y con la fuerza correcta me tomara de la cintura
para poseerme.

Un beso fuerte y seguro
Eso detonó la atmósfera
Un señor que sostiene mi razón
Y mete la mano en mis emociones.

Me tomas sin restricción
Me gozas, me cautivas
Me das paz y tranquilidad
También me das seguridad.

Me das placeres
Me das todo y más
Desinhibes mis secretos
Porque eres un vino ya añejo.

Eres ese viejo lobo de mar
Con reserva para beberse
Me das en una noche
Todos los momentos que por años había deseado.

Con tu mezcla de tequila o ya no sé si era champagne
Porqué embriagó mi razón
Hasta sentirme excitada
Observada y deseada.

Yo era la reina y usted, me daba un castillo para mi sola
Me hizo volar esa noche con su sabor y olor
Salud por ese beso que le di bebiendo
Salud señor.

Que me invitó hacer metáfora
Para engañar en sentido figurado
al lector.

Si fue ese vino llamado alcohol, el qué me bebí, olí y respiré
O fue a usted señor, caballero y trovador al que esa noche me....
¡Me devoré!
Atentamente: La chica seducción.

Escúchalo en voz de su autora…

Música de fondo, "Once in a Mood Blue"
por Gary Moore – Álbum: After Hours

A Cultura Blues:

La Catrina se quiso aprovechar y 'Cultura Blues: La Revista', la inspiró.
Husmeó un poco sus páginas y una gran idea planeó.
Hoy en mi día, a estos talentos me los voy a agenciar.

A José Luis García como mente maestra fue el primero, de insomnio lo mató.
A James García, al arte y diseño, de una asomadita del quinto piso lo empujó.
A Rafita tras de la lente de por vida un artista, con unos tacos de canasta, lo envenenó.
A María Luisa con muchas preguntas, sin remedio la engatusó.

Hay uno más, el terrible Octavio, en su viejo diván,
dejó que la entrevistara y sus secretos develar,
al final con un beso, lo fulminó.

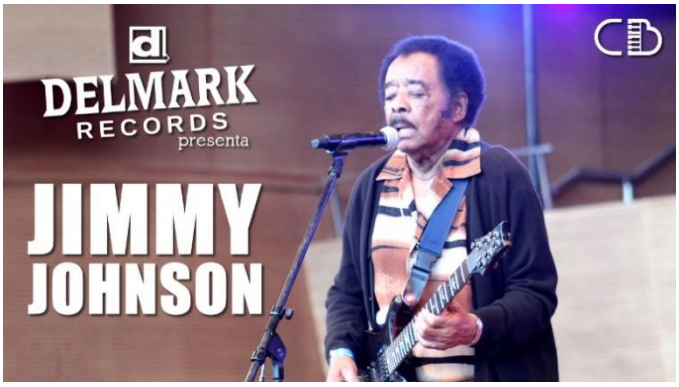
Pero a alguien en el pasillo se encontró,
fue a la poetisa Norma, de gran talento con un beso en la frente,
la sedujo y en el panteón ahora escribe, la nota roja del panteón.

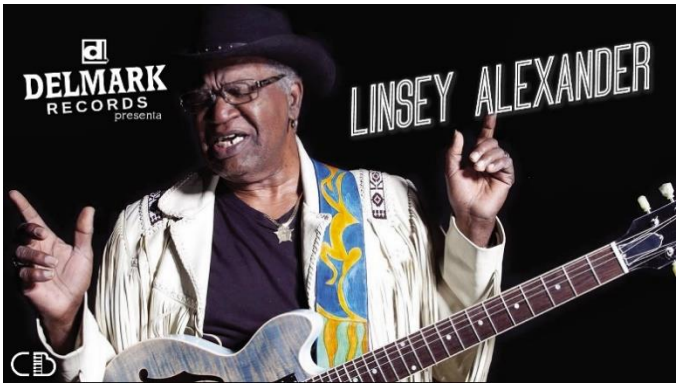
Esa noche la Catrina muy elegante y presumida,
¡ya tengo mi revista!
a los cuatro vientos gritó.

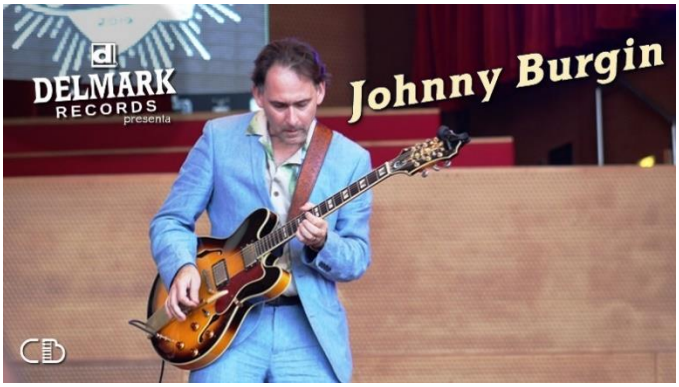
Lo que ella quiso, muy pronto lo consiguió,
su revista hoy estrena … y de nombre 'Cultura Blues VIP'….
perdón, perdón… 'Cultura Blues RIP' desde el Infiernonet,
todos los días publicó.

Autor: Martín León Moreno

¡No te pierdas el nuevo contenido de nuestro canal de YouTube!







13° FESTIVAL INTERNACIONAL
JAZZ Y BLUES
ZACATECAS 2020
3 AL 14 NOV
culturazac.gob.mx
INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA «RAMÓN LÓPEZ VELARDE»
CULTURA
ZACATECAS Trabajemos Unidos
CULTURA
ZACATECAS
"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa"

IMAGINA
EL BLUES Y JAZZ DE LA RESILIENCIA:
RESISTENCIA,PAZ, CONCIENCIA,SOLIDARIDAD Y ALEGRÍA
PARA RESPIRAR EN LIBERTAD
Blues
7°
Grupos, Locales, Regionales, Nacionales e Internacionales
JAZZ
Festival de Blues y Jazz del Desierto de Saltillo,Coah. 2020
19,20,21 DE NOVIEMBRE
Cultura Blues
XHKS-104.9 de
CEDROS ASADERO
La Bellota

Cultura Blues
www.culturablues.com