Nº 117 Febrero de 2021

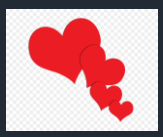
Cultura Blues.

La Revista Electrónica

...Y MUCHO MÁS DE LA CULTURA BLUES

Contenido

Directorio



Cultura Blues. La Revista Electrónica

www.culturablues.com

Número 117 – febrero de 2021

© 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. María Luisa Méndez
4. Rafael Arriaga Zazueta
5. Octavio Espinosa
6. Sandra Redmond
7. Michael Limnios
8. Omar Ramírez O.
9. Luis Eduardo Alcántara
10. Juan Carlos Oblea
11. Enia Espinosa González "enes"
12. José Andrade Urbina
13. Norma Yim

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

PORTADA Cartel Obregón Sonora Blues Fest por Richie Wall Dsign (1) **1**

CONTENIDO - DIRECTORIO **2**

EDITORIAL Con amor y amistad (2) **3**

HUELLA AZUL Obregón Sonora Blues Fest. Entrevista con Sergio Muñoz Andrade (3) **4**

BLUES A LA CARTA Caminando 'Por los Senderos del Blues' (2) **7**

CULTURA BLUES DE VISITA El blues se cuenta en historias (4) **9**

DE COLECCIÓN Semilla de Blues – Solaris Blue (2) **13**

DIVÁN EL TERRIBLE Lo Crudo del Blues. Entrevista con J.C. Cortés (5) **18**

COLABORACIÓN ESPECIAL Resumen musical 2020 (6) **25**

PLANETA BLUES Andy Cohen: volviendo a las raíces (7) **33**

COLABORACIÓN ESPECIAL Steve Katz: Blood, Sweat & Rock & Blues (7) **40**

LAS TECLAS DE ORO Booker T. Jones: Órgano con Soul y Cebollas (8) **45**

ESPECIAL DE MEDIANOCHE El coleccionista y su estirpe (9) **48**

+ COVERS Los 17 mejores slides del Country Blues 2 (9) **50**

LADO B Blues-Rock, el pecado de nacer blanco (10) **53**

DELMARK RECORDS PRESENTA Tres de Arthur 'Big Boy' Crudup (2) **57**

DE FRANK ROSZAK PROMOTIONS Sam Joyner: When U Need a Friend (2) **60**

DE BLIND RACCOON Dudley Taft: Cosmic Radio (2) **62**

BLA BLE BLI BLO BLUES Rise Up (5 y 11) **64**

EN VIDEO Rolling Stones: Steel Wheels Live (2) **68**

HÁBITOS NOCTURNOS Guy Davis & Fabrizio Poggi (12) **69**

LA POESÍA TIENE SU NORMA Cuando gustes… ¡aquí estoy!... (13) **72**

RECOMENDACIONES Novedades febrero 2021 (2) **74**

AGENDA **75**

Editorial

Con amor y amistad

José Luis García Fernández

Con amor por la música, en particular por el blues y géneros cercanos, más la firme intención de generar acciones concretas para cultivar la amistad entre los artistas de diferentes latitudes, el Dr. Sergio Muñoz Andrade, músico de Obregón Blues Band, ha tomado la iniciativa de organizar el *1er Obregón Sonora Blues Fest*, en el contexto de manera virtual. Algo digno de reconocer y agradecer, como en su momento lo fue con el primero en México, el *Hogar Blues Fest*, que se llevó a cabo el año pasado, con Juan Carlos Cortés, al frente de la organización. Esperemos que salga bien y que sea todo un acontecimiento, para mitigar de cierta manera la falta de actividad musical y cultural presencial en los diversos escenarios, en donde las bandas participantes, acostumbraban presentar sus propuestas. Consulta en *Huella Azul*, los detalles ¡No te lo pierdas!

En esta segunda edición del año 2021, tenemos más de la escena en México con resúmenes del año pasado de "La Esquina del Blues y Otras Músicas" publicado originalmente en 'Mundo de Hoy' por Sandra Redmond; y el presentado en "Por los Senderos del Blues" que realicé junto a Raúl De la Rosa, y que fue transmitido en dos programas por Horizonte 107.9 FM. Entrevista con Juan Carlos Cortés. Además, una nueva y encantadora galería fotográfica por Rafael Arriaga. También a '10 años del cd "Semilla de Blues" de Solaris Blue'.

El número presenta artículos de la escena del blues y rock internacional con: Andy Cohen, Steve Katz, Sam Joyner, Dudley Taft, Ronnie Earl & The Broadcasters, Booker T. Jones, Arthur 'Big Boy' Crudup, Guy Davis & Fabrizio Poggi, The Rolling Stones, segunda parte de los '17 mejores slides del Country Blues'; 'El coleccionista y su estirpe'. Poesía, videos, listas musicales, y más, mucho más.

¡Salud, amor y amistad durante los siguientes meses de este año y siempre!

Huella Azul

Obregón Sonora Blues Fest

María Luisa Méndez

Acerca del Dr. Sergio Muñoz Andrade

Excelente ser humano, profesionista ejemplar y gran músico, letrista y baterista de la agrupación: Obregón Blues Band, Sergio Muñoz Andrade, ha recibido recientemente por parte del equipo de Cultura Blues una mención especial por su invaluable contribución a la salud de los mexicanos en su atención en la parte médica a la población en su región dentro del estado de Sonora, México; además por haber continuado su trayectoria musical con su banda, participando en diferentes encuentros y festivales virtuales durante la pandemia. En esta ocasión, lo tenemos aquí con una breve entrevista en relación con su iniciativa en este 'Primer Festival Internacional de Blues: *Obregón Sonora Blues Fest' ¡Más música… más blues!*

La entrevista

CB. ¿Qué significa para ti el blues?

Sergio. Para mí el blues no solo es un estilo musical o una secuencia de doce compases, es la manera de expresar los sentimientos que vamos generando durante el transcurso de nuestra existencia, tales como la alegría, tristeza, melancolía, hasta lo social, además es una fuente de escape para liberar el estrés que se vive cotidianamente y más en estos tiempos de pandemia.

CB. ¿Cuáles consideras son tus principales ídolos en el blues y en el rock?

Sergio. Considero como ídolos que influyeron en mi gusto por el blues a B.B. King y John Mayall; mexicanos: Real de 14 y Follaje. Hablando de rock, sabemos que hay muchas variantes pero los que más me gustan es: Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd, y Canned Heat. Todos ellos en algún momento tocaron blues.

CB. ¿Desde cuando estás en la escena del blues en México y con cual proyecto o proyectos?
Sergio. En la escena del blues en México, inicié el 10 de mayo del año 2011, y hasta el día de hoy con el proyecto Obregón Blues Band.

CB. ¿De donde consideras que proviene tu creatividad como letrista?
Sergio. La creatividad me nació desde la adolescencia, escribía poemas, y a componer canciones desde el año 2010, cuando me entró la inquietud de tocar canciones propias, las ideas principales vienen de vivencias de las etapas de mi vida, algunas historias de mis amigos, o de personas que me cuentan su dolor, sus pesares, y de lo que vivimos en nuestro entorno político y social.

CB. ¿Cuál es el objetivo principal del primer: Obregón Sonora Blues Fest?
Sergio. El principal objetivo es crear lazos de hermandad en la comunidad bluesera del mundo, romper barreras y fronteras, además de conocer los diversos proyectos y estilos de blues, convivir y disfrutar de esta bella música. En nuestro Estado llamado Sonora, específicamente en Ciudad Obregón hemos vivido desde hace algunos años a la fecha un estado de indefensión, violencia, donde se ha perdido la paz. Por lo que el festival promoverá varios días de música para sanar el alma, y bajar el estrés que nos ocasiona lo social y actualmente la salud.

CB. ¿Que se espera lograr con la realización de este magno evento?
Sergio. Se espera lograr que sea un Festival que perdure por mucho tiempo y se integren más bandas año con año, para darse a conocer a nivel mundial y que sea una plataforma de lanzamiento en el medio del blues.

CB. ¿Quiénes más pertenecen al equipo de los organizadores del evento?
Sergio. En el equipo de organización del festival se encuentra: *Ricardo Valenzuela Walldez* (Richie Wall), encargado de diseño, audio, video, transmisión, presentador, logística. *Luis Paredes*, presentación y locución. *Oswaldo Figueroa*, presentador. Y su servidor, *Sergio Muñoz* en la logística, contacto, y también como presentador.

CB. ¿Nos puedes compartir la programación del festival?

Sergio. Claro que sí… (programación sujeta a cambios de última hora).

	BANDA	ORIGEN
10-feb-21		
1	BRIAN FLYNN	USA - MEXICO
2	MIGUEL SCHIAFFINO	BUENOS AIRES - ARGENTINA
3	MIGUEL KORSA	CIUDAD DE MEXICO - MÉXICO
4	EL TRIÁNGULO FMT	MAR DE PLATA - ARGENTINA
5	JOSÉ MARIA REARTE	TRELEW - PATAGONIA - ARGENTINA
6	BLENIO BLUES	CARMO DO PANARAIBA - BRASIL
7	JUAN HERNÁNDEZ Y SU BANDA DE BLUES	ESTADO DE MEXICO - MÉXICO
8	LA REYNA DEL BLUES EN BAJA Y SU BANDA HOLA SOY LOLA BLUES BAND	TIJUANA - MEXICO
9	LAVAQUE BLUES BAND	PERGAMINO - ARGENTINA
10	PRAKASH SLIM	NEPAL
11	THE ORIGINAL BLUES COMPANY	CHUBUT - PATAGONIA - ARGENTINA
12	HIMBER OCAMPO BAND	MÉXICO
11-feb-21		
1	THE HOOCHIE COOCHIES BLUES BAND	MONTERREY - NUEVO LEON - MEXICO
2	LEON VAGO	CIUDAD DE MEXICO - MÉXICO
3	SAINT PETE BLUES BAND	FLORIDA - USA - ECUADOR
4	YULIAN TAYLOR	BUENOS AIRES - ARGENTINA
5	EL ALAMBIQUE	BARILOCHE - PATAGONIA - ARGENTINA
6	LA RAMBLA	MINERAL DE POZOS - GUANAJUATO - MEXICO
7	FOLLAJE BLUES BAND	CIUDAD DE MEXICO - MÉXICO
8	REPECHAJE SOUL AND BLUES BAND	CIUDAD DE MEXICO - MÉXICO
9	SIRENA BLUES	MONTERREY NUEVO LEON - MÉXICO
10	VUELO LIBRE	ESTADO DE MÉXICO - MÉXICO
11	JOTA EME	ARGENTINA

	BANDA	ORIGEN
12-feb-21		
1	OBREGON BLUES BAND	CIUDAD OBREGÓN - SONORA - MEXICO
2	DAN AGUILAR	USA - PERÚ
3	RICARDO GARCIA HUIDOBRO	SANTIAGO DE CHILE - PANAMA
4	AS DE BLUES	BUENOS AIRES - ARGENTINA
5	ERWAN ALFONS	PUEBLA - MEXICO
6	CRISTIAN LUNA & THE TOCK AND BLUES	BUENOS AIRES - ARGENTINA
7	JAVIER BATIZ	TIJUANA - MÉXICO
8	LA ORQUESTA ÚNICA DE CARLOS AVILEZ	CIUDAD OBREGÓN - GUADALAJARA - MÉXICO
9	RHINO BLUESBAND	UNITED KINGDOM - MÉXICO
10	LA VIA DEL TREN	MÉXICO
11	CAPTAIN MORGAN LEE	SAN DIEGO - CALIFORNIA -USA
13-feb-21		
1	PEPE DE BLUES	MADRID - ESPAÑA
2	JIMENA SEGOVIA	CIUDAD DE MEXICO - MÉXICO
3	POL CASTILLO	CORDOVA - ARGENTINA
4	CASTALIA BLUES BAND	ZACATECAS - MEXICO
5	GUILLERMO BRISEÑO	CIUDAD DE MEXICO - MÉXICO
6	MAGUIRE & DUSI BAND	FLORENCIA - ITALIA
7	HAASE, ONE MAN BAND	ENCARNACIÓN - PARAGUAY
8	SOCIEDAD DEL JAZZ	MONTERREY - NUEVO LEON - MEXICO
9	WOLF DE L'OTROMOND	ZUMPANGO - ESTADO DE MEXICO - MÉXICO
10	SAN LUIS BLUES	SAN LUIS TLATILCO - NAUCALPAN - MÉXICO
11	NES BOUZIGUES	CAPITAL FEDERAL - ARGENTINA

CB. ¿Algo más que agregar o compartir con nuestros lectores y amigos?

Sergio. Espero nos acompañen en este magno evento internacional y sea de su agrado, se trasmitirá en las paginas oficiales:

Facebook Obregón Blues Band @OBB oficial,
Facebook Richie Wall RWSTAGEMX y en YouTube.

Los días 10,11, 12 y 13 de febrero del 2021, a partir de las 18 horas del pacifico (19:00 hrs. de la CDMX). No olviden darle like a las páginas de la transmisión y compartir el evento, que todo el mundo se entere.

¡Viva el Blues!

Blues a la Carta

Caminando 'Por los Senderos del Blues'

José Luis García Fernández

En los últimos años (3-4) he sido amablemente invitado por Raúl De la Rosa (promotor cultural, director de los Festivales de Blues en México y titular del programa: Por los Senderos del Blues), ha participar en su programa de blues radiofónico que se transmite todos los viernes de 8:00 a 9:30 pm, desde la Ciudad de México, a través del 107.9 FM del IMER, y a través de la señal de internet en: www.imer.mx/horizonte.

Con el invalable apoyo de Roberto López en la producción general del programa y de Álvaro Sánchez en la consola de sonido, los programas han comenzado a considerarse como ya tradicionales entre el gusto de los miles de escuchas que tiene la emisión. Esa aprobación principalmente ha sido por el amplio conocimiento, buen gusto, y tino en sus narraciones y comentarios del maestro Raúl De la Rosa, que ha estado al mando del micrófono durante las transmisiones, a lo largo de más de 15 años.

Estos programas de fin o principio de año, han resultado una gran oportunidad para dar a conocer el trabajo que durante el transcurso de doce meses llevamos a cabo en Cultura Blues, revisando los discos que se publican relacionados con el blues y sus géneros afines. De esta manera, en particular, en ellos hemos presentado un breve resumen de las grabaciones más destacadas durante el ciclo anual, muchas a partir del gusto personal y otras consideradas con motivo de sus logros o impacto general en la escena nacional o internacional.

Para esta revisión de los destacados en el fatídico y peculiar 2020, seleccioné 19 temas que expongo a continuación, esperando motivar su interés para encontrar junto a nosotros nuevos rumbos en la música de blues contemporáneo, he aquí la lista…

ARTISTA	NOMBRE DEL DISCO	TEMA	TIEMPO
PRIMERA PARTE			
1. TOMISLAV GOLUBAN	MEMPHIS LIGHT	HOUSE OF THE RISING SUN	3.18
2. ALBERT CUMMINS	BELIEVE	RED ROOSTER	3:56
3. MARK HUMMEL	WAYBACK MACHINE	SO MUCH TROUBLE	3:32
4. JIMMY JOHNSON	EVERYDAY OF YOUR LIFE	I NEED YOU SO BAD	4:24
5. CHRISTONE 'KINGFISH' INGRAM	KINGFISH	FRESH OUT	3:48
6. RORY BLOCK	PROVE IT ON ME	MILK MAN BLUES	4:50
7. NICK MOSS BAND	LUCKY GUY!	LUCKY GUY	4:33
8. LINSEY ALEXANDER	LIVE AT ROSA'S	GOIN' OUT WALKIN'	5:06
9. LARKING POE	SELF MADE MAN	BACK DOWN SOUTH	3:55
10. JOHNNY BURGIN	NO BORDER BLUES	SUNNYLAND	4:27

https://open.spotify.com/playlist/0gaP21qEeeulbFZhRpU93w?si=Hl2fohuPR3q3542K9egOdw

SEGUNDA PARTE			
11. SHIRLEY KING	BLUES FOR A KING	I DID YOU WRONG	3:11
12. SHEMEKIA COPELAND	UNCIVIL WAR	CLOTILDA'S ON FIRE	4:26
13. SAVOY BROWN	AIN'T DON'T YET	JAGUAR CAR	4:20
14. ELVIN BISHOP & CHARLIE MUSSELWHITE	100 YEARS OF BLUES	100 YEARS OF BLUES	5:11
15. BOBBY RUSH	RAWER THAN RAW	DOWN IN MISSISSIPPI	3.23
16. DAVE SPECTER & BILLY BRANCH	(SINGLE)	THE BALLAD OF GEORGE FLOYD	5:15
17. MOJO MORGANFIELD	(SINGLE)	IT'S GOOD TO BE KING	3:52
18. ERIC CLAPTON & VAN MORRISON	(SINGLE)	STAND AND DELIVER	4:33
19. LOS VILLANOS BLUES BAND	(SINGLE)	SONG FOR RUBEN	4:41

https://open.spotify.com/playlist/7iYX2IzW38EMqlmjQ9Yoe4?si=wBz253WIQKa0adCGRluJ0A

Cultura Blues de visita

El blues se cuenta en historias

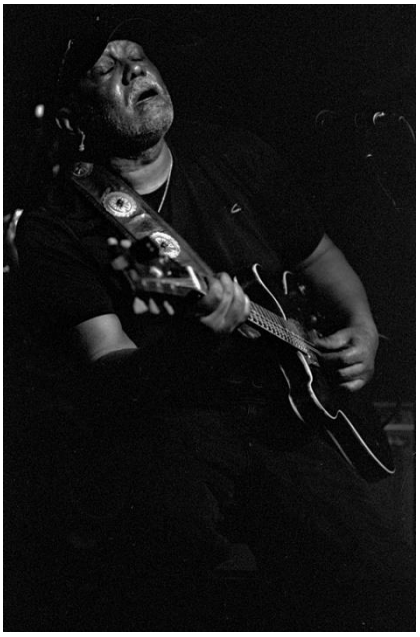
Rafael Arriaga Zazueta

El quehacer musical en México es extenso y diverso como lo somos su población, y así como no hay un solo estilo para hacer mole tampoco lo hay para hacer blues y desde Tijuana hasta Playa del Carmen nos encontramos esos cantos (himnos), a esa chica que es nuestro orgullo y alegría, encarando la realidad de aquella emoción que se nos fue.

Adueñándonos y haciendo muy propio esta música, poniendo tintes rancheros, que como dijo nuestra amada Betsy "*La música ranchera es el blues mexicano*", vivimos el blues de la calle a la sala, en las banquetas, callejones, plazas públicas y bares no tan públicos pero que comparten todos sin distinción una capacidad común, en cualquier lugar, en cualquier momento se puede tocar, escuchar, gozar, bailar, y llorar un buen blues.

En México el blues se parte en mil colores dejando claro que el blues es para todos y de todos. Mi cámara y yo, hemos sido testigos mudos de algunas de estas hIstorias y sentimientos, documentando y dando fe de la existencia de este blues mexicano, de este blues ranchero que baila y que canta: "The thrill is gone" como el mejor, pero que también deja claro que la chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar. Sigamos entonces construyendo este blues, seamos testigos de que el blues está vivo. Escuchemos blues para quitarnos el blues.

Primera parte: Betsy Pecanins y su banda (portada), Emmanuel González y Jorge García Ledesma, Demex García, La Mula de Sietes, Daniel Reséndiz, Billy Branch, Carlos Johnson, Demetria Taylor, JC Smith, Carvin Jones, Armónicas, Alfredo García Macano, Iraida Noiega y Nico Maroto, Aura Blues Band, Plaza José Martí, Texas Slim, Maxx Cabello Jr., Sharon Lewis, Verónica Ituarte, Rumorosa Blues Band; y El Callejón Blues Band.



Fender

TEJEDOR

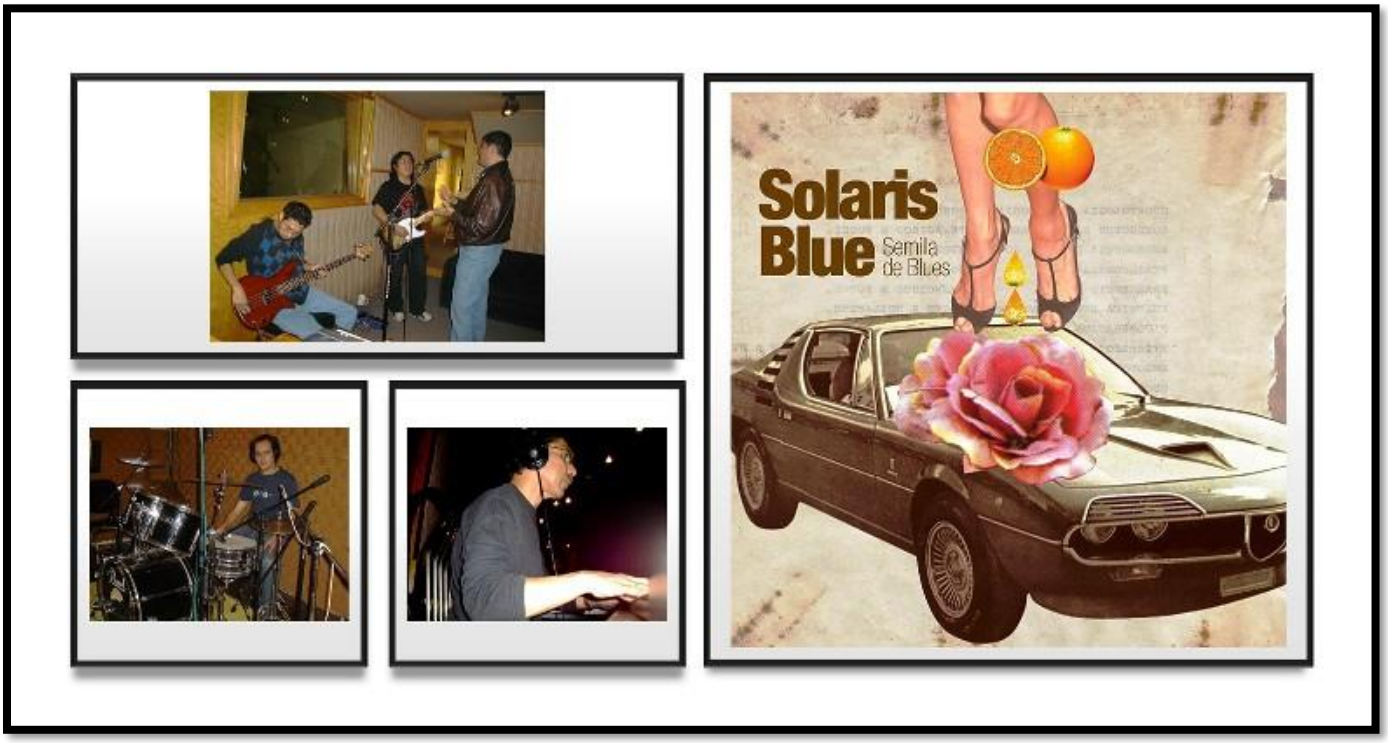
61

3er ENCUENTRO
DUERETABLUES 2016

De Colección

Semilla de Blues – Solaris Blue

José Luis García Fernández



A 10 de años de la publicación del disco "Semilla de Blues" de la banda Solaris Blue (de la que formé parte), se ha incluido a mi colección particular la versión digital, ya que recientemente ha sido lanzado en las principales plataformas digitales.

El álbum

El disco fue grabado en los Estudios Track-Lab de la Ciudad de México, la grabación, edición y mezcla corrió a cargo de Francisco "Paco" Rosas con asistencia de Alejandro "El Chino" Echenique y de Alfonso "El Ciego" Rosas. La masterización se hizo en los Estudios Snake & Eagle por "Lalo" Zapata. La producción es de Solaris Blue y coproducción de "Paco" Rosas quién puso su grano de arena, aprovechando su vasta experiencia en la realización de más de 70 discos (en ese tiempo), como músico y productor. El diseño de arte fue por Avalancha Estudio.

Los músicos

Mario Martínez Valdez: armónica, percusiones y voz (1, 2, 5, 7, 8 y 9); Alejandro Ruiz Martínez: guitarras y voz (3, 4 y 6); Ari Franco Cea: batería; José Luis "James" García: bajo; y José Luis García Fernández: teclados, arreglos (1 y 7).

Los temas

1. Juegos de Placer (Mario Martínez); 2. Pecado (Mario Martínez); 3. Vivir Sin Amor (Mario Martínez); 4. Regresa a mi (Alejandro Ruiz); 5. Te Quiero Clonar (Mario Martínez); 6. Hombre de Metal (Alejandro Ruiz); 7. Amor con Silencio (Mario Martínez); 8. Sentado en la Cama (Mario Martínez); 9. Camino al Hogar (Mario Martínez); 10. Blues del Pistolero (Alejandro Ruiz).

Los comentarios actuales de los protagonistas

Mario

¿Qué recuerdos te vienen a la mente con respecto a la etapa de sus presentaciones, antes del lanzamiento del disco?
En estos tiempos pandémicos me invade al doble la nostalgia de aquellas viejas épocas. La emoción por las tocadas, por la reunión para los ensayos, el seleccionar el repertorio, el escribir las canciones… todo el ritual que implica la música. Hay que tomar en cuenta, que en nuestro país, como en muchos otros, la gran, gran mayoría de los músicos hacen su labor literalmente "por amor al arte". Eso conlleva un aspecto emocional muy fuerte. La motivación viene de adentro y es muy poderosa.

¿Qué momentos agradables o difíciles puedes compartirnos del periodo en que se desarrolló la grabación?
¡Agradables, todos! La sensación de sentirse importante porque vas a tener un elemento físico que te hace imaginar que pasarás a la posteridad, aún que sea para algunos pocos. La emoción de tocar o cantar tu parte, estar pendiente de la participación de los amigos del grupo, el saber que lo que se haga en esos momentos quedará impreso como grano de arena en la escena musical. No importa que tan amplia o limitada sea, ahí estarás. El hecho de que 10 años después estemos hablando de este disco, es una prueba de ello. Todo el proceso valió la pena. Desagradables, ninguno que valga la pena mencionar.

Ahora que el disco está en las plataformas digitales, ¿qué puedes decirnos al respecto?
Un nuevo soplo de vida… musical. Puedes decir a tus amigos, "¿ya escuchaste nuestro disco?", ja, ja… es traerlo de la muerte, a la posibilidad de nueva existencia. Algunos lo escucharán y Solaris Blue seguirá presente. Como decía Descartes "sueno, luego existo" …

¿Algo más que quieras comentarnos?
En los tiempos actuales, todos los planes son solo posibilidades. Así que con las reservas del caso, platicamos la opción de un reencuentro de Solaris Blue. De hecho, ya tenemos dos eventos probables. Así que si el virus lo permite, estaremos generando la adrenalina necesaria para estar en vivo en algunos escenarios. Solo pensarlo me da emoción. Muchas gracias a Cultura Blues, no solo por tomarnos en cuenta, sino más importante, por la labor de difusión, promoción y mantener con vida, presencia y dar testimonio de la escena del blues en México a lo largo de los años en que se publica… y los que seguirán.

Alejandro

¿Qué recuerdos te vienen a la mente con respecto a la etapa de sus presentaciones, antes del lanzamiento del disco?
Recuerdo que había muchas bandas y músicos de blues, no sé si más que ahora, pero por lo menos sí más organizados. Se buscaban foros para tocar y, de entre los pocos que había, mis preferidos eran los eventos culturales al aire libre donde se tenía la mayor convocatoria con el público.

Me gustaba ver cómo los asistentes identificaban fácilmente el género y se acercaban para ver y escuchar, creaban un ambiente de comunión con el blues que todos, músicos y público, disfrutábamos mucho. Se reunían familias, se encontraban los amigos y se hacían nuevas amistades alrededor de la música de blues.

Creo que el disco que grabamos en ese entonces, además de ser una aportación de Solaris Blue al movimiento bluesero mexicano de esa década, resultó también en un pequeño homenaje a todos esos momentos en los que creábamos música para compartir con amigos, familias y conocidos reunidos por el blues.

¿Qué momentos agradables o difíciles puedes compartirnos del periodo en que se desarrolló la grabación?
Para el 2009 ya teníamos un set de composiciones originales que tocábamos en vivo, y elegimos algunas de las piezas cuya base rítmica y armónica eran representativas y que, como banda, teníamos bien interiorizadas.

Fue gratificante trabajar en el estudio con mis amigos de Solaris en las canciones que habían tomado forma en las presentaciones y creo que el reto para todos fue precisamente el definir los arreglos adecuados para canciones hechas para tocarse en vivo, lo cual implica un trabajo creativo distinto al que estábamos acostumbrados, y eso se extendió incluso a otros aspectos creativos de la propia producción del disco.

El calendario estaba un poco apretado porque Ari Franco (baterista de Solaris) estaba a unos días de mudarse al extranjero, por lo que la batería se tuvo que grabar en una o dos tomas y esto ayudó a que las piezas tuvieran una sensación muy parecida a la de las sesiones en vivo. En el caso de la guitarra, tuve la suerte de contar con las recomendaciones de Paco Rosas, cuya experiencia como guitarrista, productor, arreglista fue muy valiosa, así como su trabajo en la mezcla.

Creo que el trabajo de toda la banda se centró en lograr en el estudio arreglos para piezas que cobraron vida en las tocadas, al calor de la gente, y que eso se sintiera en la mezcla para que no terminar siendo canciones acartonadas. Al final, creo que el disco logra transmitir esa sensación de ser música que se puede escuchar de repente en una tocada en un parque lleno de gente bailando y cantando el blues.

Ahora que el disco está en las plataformas digitales, ¿qué puedes decirnos al respecto?
Sólo invitar a todos a escucharlo, y ojalá que tras la pandemia haya oportunidad de reunirse de nuevo a hacer y compartir más música. Creo que la pandemia y el tiempo nos han enseñado a valorar esos momentos en los que se puede hacer música en vivo con la gente que comparte nuestros gustos y pasiones.

Ari
¿Qué recuerdos te vienen a la mente con respecto a la etapa de sus presentaciones, antes del lanzamiento del disco?, ¿qué momentos agradables o difíciles puedes compartirnos del periodo en que se desarrolló la grabación?
Han pasado tantos años desde el lanzamiento de Semilla de Blues que el antes y el después están ya mezclados en mis recuerdos. Me acuerdo de un foro al aire libre justo en el parque que está en el centro de la colonia Federal. En una funeraria cercana velamos a mi abuelo meses después de esa tocada.

Recuerdo los festivales (Pozos Blues) en Mineral de Pozos, Gto. tocando en un foro que me parecía las ruinas de un anfiteatro y me sentía Nick Mason en Live at Pompeii. Recuerdo el Alicia y el gusto enorme que me dio tocar por primera y única vez en el sitio en que escuché tantas veces a Real de Catorce. Recuerdo la FES Zaragoza, que aún siendo puma de corazón jamás había pisado hasta ese día.

Recuerdo el Oro, Edo. Mex. Los organizadores del evento nos ofrecieron hospedaje en una construcción vieja y con carácter que tenía un salón principal muy grande con una chimenea. Recuerdo la Glorieta de Insurgentes y nuestra interpretación de “I’m your Hoochie Cochie man” (aun tengo por ahí la grabación de esa tocada, que en mi humilde opinión quedó harto decente). Recuerdo tocadas en el Ruta 61, el New Orleans en av. Revolución y el Hobos en la plaza de San Jacinto en San Ángel. En alguno de estos tres bares tenían una batería Inglesa Premier que nos prestaban a las bandas que tocábamos ahí y recuerdo sonaba excelente.

Recuerdo también el primer día de grabación del disco. Nueve días antes había muerto un amigo muy cercano y terminando la sesión en el estudio asistí a la misa que su mamá había organizado. Yo había conseguido trabajo en Canadá y viajaba en los siguientes días. Me sentía abrumado y melancólico por mi amigo Mario y por mi inminente partida. Pero no quiero dar la impresión errónea, pues a pesar del tono azul que me trae pensar en esa época, las sesiones de Semilla de Blues me dejaron tan buen sabor de boca, que no puedo menos que sonreír después de tantos años cada vez que escucho el álbum.

James

¿Qué recuerdos te vienen a la mente con respecto a la etapa de sus presentaciones, antes del lanzamiento del disco?
Las tocadas en las universidades, en especial la UAM Azcapotzalco, fue la primera vez que toqué el bajo en vivo. Los viajes con la banda para presentarnos en lugares como: Puebla, Querétaro y Mineral de Pozos, Guanajuato.

¿Qué momentos agradables o difíciles puedes compartirnos del periodo en que se desarrolló la grabación?
Previo a la grabación, Alex me dijo que fuera a ensayar con él las canciones que estarían en el disco, fui al laboratorio en el que estaba él trabajando, y cada retumbar del bajo (aunque cabe mencionar que estaba a un volumen decente), hacia "bailar" a los ratones que estaban ahí. Cuando planeamos el nombre y, por decir, el concepto del disco, fue bastante curioso. Como el acomodo del orden de las canciones para que pareciera una historia.

Ahora que el disco está en las plataformas digitales, ¿qué puedes decirnos al respecto?
Me parece que es algo fabuloso, ya que puede llegar a más lugares y personas de una forma sencilla y con calidad, y con esto mostrar lo que hicimos hace 10 años.

¿Algo más que quieras comentarnos?
Los conciertos y tocadas que tuvimos después de grabar el disco, fueron mucho mejores (desde mi punto de vista), la referencia que nos dio el disco ayudó al crecimiento musical y escénico de la banda, tratando de igualar y mejorar lo que se plasmó en la grabación.

José Luis

¿Qué recuerdos te vienen a la mente con respecto a la etapa de sus presentaciones, antes del lanzamiento del disco?
Recuerdo que al principio de conformación de la alineación que grabamos el disco, nos costó trabajo y un poco de tiempo para acoplarnos, pero que después de los ensayos para la grabación y de las sesiones en el estudio; la banda consolidó su sonido.

¿Qué momentos agradables o difíciles puedes compartirnos del periodo en que se desarrolló la grabación?
La mayoría de los momentos fueron muy agradables, lo difícil fue ir ensamblando los demás instrumentos a la base de la batería que se grabó en una sola sesión; la emoción de estar dejando huella de las canciones originales que tocábamos en los conciertos fue muy especial. En mi caso, el hacer los arreglitos de cuerdas en *Juegos de Placer* y de metales en *Amor Con Silencio*, me dejó muy satisfecho.

Ahora que el disco está en las plataformas digitales, ¿qué puedes decirnos al respecto?
Qué valió la pena el tiempo y recursos invertidos en su grabación, ya que a pesar de que ha pasado tiempo de haberse producido, se escucha vigente.

¿Algo más que quieras comentarnos?
Que a manera de regalo, si tienen Spotify, los invito a escuchar el disco en el siguiente link…

Semilla de Blues – Solaris Blue

https://open.spotify.com/album/62TpDrHzCRTQ5g1p4OGUX8?si=NwEMX88PSQKVkUgiWh2B1w

Diván el Terrible

Lo Crudo del Blues

Octavio Espinosa Cabrera

Entrevista con Juan Carlos Cortés, primera parte (fotos por Rafael Arriaga)

Directo desde Morelia, Michoacán; se logró la entrevista con un guerrero que desde hace 12 años está abriendo camino para el Blues y dejando huella con su propuesta, Juan Carlos Cortés. Animosamente aceptó compartir con Cultura Blues su experiencia de todos estos años. Vamos entonces.

El principal interés en esta columna es conocer a través de los líderes de las bandas, ¿qué es lo que hace funcionar una banda? Yo estoy convencido de que eso tiene que ver mucho con el liderazgo; lo quieran o no, lo practiquen, lo deseen, si se les da espontáneamente. Resulta que es el frontman quien organiza, el que cuida, propone como debería sonar tal o cual canción, compone, hace los contactos con los empresarios, al final, como todas esas cosas se le van dando a la banda, estas responsabiilidades recaen en uno o dos de los miembros.

En el caso de tu banda he observado que has introducido a muchas personas, así no he tenido el cuidado para observar y llevar cuenta de los miembros de tu banda. Quienes han permanecido y cuál ha sido tu criterio para seleccionarlos y hacer que permanezcan; esa sería la primera pregunta…

Octavio. ¿Como integras una banda?
Juan Carlos. La banda de Blues con la que he venido tocando ya lleva doce años y comenzó con un disco que yo había organizado y lo grabé con una beca que gané con el Programa de Apoyo del Fondo de Culturas Populares de Michoacán, entonces, grabé el disco, pero ¡sin una banda!

Octavio. ¿Hiciste todo tú?
Juan Carlos. Sí, todo lo hice yo. Invité a los músicos a grabar y ya que tenía el disco completo, necesitaba una banda para presentarlo, porque el compromiso era hacer unas presentaciones del disco. Ahí es cuando comienzo a convocar a algunos músicos que se mantienen hasta ahorita; entre ellos está Germán Macotela, Irepan Rojas que toca el trombón, Rogelio Vargas que toca la batería, está es la base y yo toco la guitarra, a partir de ahí comenzamos a sumar elementos, en aquel momento integramos a Jorge García en la armónica, a un saxofonista de acá que se llama Juan Alzate.

El concierto estuvo muy padre; la cosa es que vendió mucho a los músicos, nunca he hablado con ellos del todo y ellos sintieron que estábamos dentro de un proyecto formal, digámoslo así, porque tenía un disco, tenía dirección, que era el promover el difundir el Blues, entonces veían también organización, hay una persona que nos está convocando para hacer este trabajo y él se encarga de todo lo que está alrededor, creo que eso es lo que muchos músicos aspiramos a que nos pase, que nos inviten a algo que ya está funcionando.

A partir de ahí comenzamos a trabajar y empiezan a salir las presentaciones, acá en Michoacán era algo inédito, en ese momento no había ninguna otra banda de Blues, lo único de Blues que había era cuando venía Follaje o algunas otras bandas de la Ciudad de México o de Guadalajara; empieza a tener cierta presencia dentro de la ciudad y eso nos motiva a todos los músicos, y me incluyo como parte de la banda.

Recuerdo que me dijo un amigo, Rogelio, "¿*y por qué quieres que tu banda se llame 'Juan Carlos Cortés Band'*"? y le dije: "*porque ya tengo varios años y ya me ha pasado que se salen los integrantes y se pierde la continuidad; entonces, si me llamo Juan Carlos Cortés, yo siempre voy a hacer Blues y tengo claro eso, y sea con quien sea, siempre lo voy a querer así*"; eso hace que los músicos nos mantengamos, porque comenzamos a tener un grupo de trabajo estable, que tiene reuniones semanales, organización: ¿Cuántas tocadas queremos tener a la semana, al mes? ¿cuál va a ser el objetivo de este año? Queremos este año tocar en el Pozos Blues, ¿Cómo le vamos a hacer? Pues quien sabe; queremos tocar en el Martí este año, a ver como le hacemos. Así fue como comenzamos a tener presentaciones a nivel nacional, porque teníamos claro lo que andábamos buscando.

Otra cosa que da mucha unidad a la banda es el andar en la carretera, en el viaje, conociendo nuevos lugares, nuevos músicos, conocer toda la escena del Blues en México; la escena del Blues en México es pequeña de hace diez años, pero, todos nos conocemos y empezamos a sentirnos parte de un grupo, al igual de lo que ocurre con la banda ocurre lo mismo a nivel nacional, ahorita estamos todos los músicos de Blues más conectados que antes; por un lado, que el proyecto esté firme, que esté trabajando que tenga continuidad, y, en aquel tiempo, las cosas eran hacer discos y hacer festivales, tener presencia en radio, en algunos medios digitales, revistas o periódicos, todo lo que tenga que ver con prensa, creo que Cultura Blues aún no se publicaba hace doce años y no había prensa especializada como la hay ahora, estamos en un buen momento. Por otro lado, la banda es Juan Carlos Cortés, sé que puede sonar un poco ególatra, o fuera, incluso, de una banda, pero, tengo claro cual es la música que quiero hacer.

Octavio.Te asumes como el líder de la banda. Dices que hay miembros que están contigo desde el principio, independientemente de como lo tomen ellos, que tu hayas nombrado a la banda con tu nombre, el que hayan permanecido es una de dos: se resignaron o no les importa que se llame la banda como se llame están haciendo algo que les gusta. En ese caso ¿qué está pasando con los músicos con los que has tenido mayor continuidad?
Juan Carlos. Creo que tienen claro esto de quiero seguir haciendo Blues, entonces, la banda no sólo vive de trabajar en mi proyecto, todos tocan en otras bandas, otros ensambles y esta es una de las cuales están, creo que, si no les importa, pues, ¡no sé! A ver, ahorita los voy a ver a las ocho.

Octavio. Llevas doce años con este proyecto con entradas y salidas, subidas y bajadas, ¡es un buen rato ya! Mi curiosidad radica en ¿Cómo le hiciste? ¿Qué de lo que tú haces logra que los miembros se enganchen? Das libertad, diriges mucho, permites que propongan ¿Qué te funciona a ti?

Juan Carlos. A mí me funciona y voy a pensar un poquito en ellos, creo que lo que funciona es que hay trabajo, si hay trabajo hay una lana y eso no deja de ser un factor que hace que alguien quiera estar; por otro lado, es que hemos hecho discos, siempre hay algo que estamos empujando, también es, presentarnos en espacios que no son necesariamente de Blues y es que el Blues tiene esa gran apertura, los otros géneros no, pero, el Blues sí, nos metemos en muchos lugares.

En cuestión creativa, yo compongo la música, hago los temas, las canciones y los arreglos de los covers, siempre hay la visión de que me toca a mí, de hecho yo propongo la mayoría de las canciones y propongo la dirección hacia donde y como abordarla; ya a estas alturas, los músicos ya después de tanto tiempo ya tenemos una forma de trabajo automática y de conocimiento: si Juan Carlos me mando estas canciones para que escuche, entonces quiere que suene más o menos así, entonces se vuelve muy práctica la comunicación, eso también es importante, la comunicación en la cuestión creativa si debe haber una persona que tenga la idea más definida, que tenga más clara la orientación hacia donde se quiere encaminar la música. Cuando es la opinión de todos, la democracia, se necesita más tiempo, tardamos mucho más tiempo en llegar a los acuerdos. Ahí si me toca a veces, me toca ser quien lleva la dirección creativa en esta banda.

También trato de presentarles la idea de cualquier cosa, de cualquier proyecto, más como una unidad, que no sea nomás hacer esta rola, que sea parte de un proyecto general: que quiero trabajar el sonido del Delta, entonces se hace un estudio sobre el Delta, entonces nos ponemos a trabajar sobre algo más definido y también decimos "*pero, esta vez lo queremos hacer de este color, queremos utilizar esta instrumentación, vamos a recrear la música de Chicago de 1950*", por ejemplo, y eso nos emociona más, sobre todo a mí. Creo que por ahí.

Octavio. Primero es: "Les dije a los miembros de la banda como lo quiero", segundo: ¿cómo le hace la banda para hacer lo que quieres? Esto es ¿Cuál es el nivel de formación, es decir la preparación de los músicos con los que trabajas?, tú mismo inclusive. Me dices que compones ¿has estudiado o lo haces de manera espontánea?, hasta ahora con los amigos con los que he conversado aseguran que ambas son válidas. A final de cuentas tener formación o no, es relativo si se tiene talento.

Juan Carlos. Sí, talento. Me dijo una vez Genaro Palacios de Guadalajara: "*primero adéntrate a conocer el género, conoce un poquito más lo que es el Blues y después lo compones… o lo descompones*". Yo tengo formación académica, de escuela de música clásica y Rogelio tiene también educación académica, ya que estudiamos en el Conservatorio de las Rosas, que, obviamente, nada que ver con el Blues y otro compañero tiene formación como músico tradicional él es de una familia de músicos tradicionales, es una familia de músicos, el otro estudió en una academia, él es parte de una iglesia cristiana, ya te imaginarás la formación musical. Pero, al final, todo eso, para lo único que nos sirve es para entender los sonidos y las organizaciones musicales; pero, lo que es la cuestión de la música del Blues, es otra cosa, no necesitas tocar Korsakov, ni Tchaikovski para tocar a Muddy Waters; es otro mundo, que tiene un lenguaje propio, una estructura propia, una expresividad diferente, lo que hay que hacer es conocer un poco más el género musical, para poder transformarlo y experimentar en él.

Esta música fue mi primera aproximación: primero estudié formación académica y después conocí el Blues, verlo de oreja, así con unos pocos casetes y aventándome al palomazo y en la práctica, creo que es la forma en que se aprende esa música y poco a poco la fui conociendo y lo que siempre me ha gustado del Blues, que es una música de transformación, es una música que nació en los campos, es rural y después se hizo música de ciudad, pero, también se fue convirtiendo en otros géneros musicales, es una música que te va a llevar a otra música en algún momento; puedes tocarla muy purista pero, esa música su semilla interior, desde mi punto de vista, siempre tendrá que transformarse en algo más y la historia avala lo que yo digo.

Por ahí la formación y después de que ya empezamos a experimentar, haciendo composiciones y todo eso, viene la otra parte donde ya tienes el contacto para poder hablar con los músicos que ya tienen más experiencia, el compartir el escenario, el como perciben la música estoy hablando de Genaro Palacios, Jorge García, El Oso de Follaje son las personas con las que hay cercanía; Eric Enríquez en la Ciudad de México, con Viri Roots y todos ellos, de Guadalajara, pues obviamente, los King Bees, Los Villanos que son músicos que están en el día a día del Blues, eso ya es otro aprendizaje, otra formación, donde vemos un espectro muy amplio de personas haciendo Blues, creo que por ahí podría ser.

Octavio. Ahora, la imagen. Es característico en algunos músicos algún detalle, por ejemplo, Elihú su barba, Beto su voz, cada uno ha ido creando su personaje, una presencia, en tu caso, tu sombrero y tus guitarras, que no son nada comunes ¿tú programas o es espontáneo tener esa imagen, ese aspecto ese look? Y, acaso, ¿lo pides a tus músicos?

Juan Carlos. En un principio es accidental, es ver a Stevie Ray Vaughan siempre con su sombrero y su tahalí de un lazo y su guitarra, ver a B. B. King siempre con su traje y su guitarra, en un principio es eso: el imitar, porque así es esta parte de está música; después se vuelve algo planeado, se vuelve algo, parte de algo que nosotros, como músicos, intentamos proyectar, para que nos entiendan mejor la audiencia.

Ahorita estoy viendo una imagen donde tengo como quince años menos, estoy frente a una iglesia muy bonita como las que hay acá en Michoacán y, bueno, un pantalón muy flojo, una camisa sin mangas y un sombrero y nada fue todo un trabajo de irlo desarrollando, poco a poco hasta que ya empiezo a sentirme más cómodo y es algo que la gente empieza a reconocer; la imagen es un discurso que hace que los demás la vean; no es que uno sea una imagen sino más bien lo que el público ve.

Para mi las guitarras son fundamentales, porque mis héroes se caracterizan por la guitarra, cada guitarra contiene lo que estoy indagando en el momento; empecé con una Strato, pensando en Clapton, Stevie Ray y todos ellos; después una guitarra semihueca que era cuando yo estaba pensando más en los sonidos de B. B. King, de Freddy King y ahora estoy con un resonador y, pues sí, las guitarras son muy importantes, y cada que hago una foto tiene que haber una guitarra y tú, como espectador dices, *"¡Mira ese es el de la guitarra aquella!",* la guitarra rara o la guitarra fea y le queda claro a la gente, eso creo yo. Cada quien ve lo que quiere ver.

Octavio. Esa es una parte, pero también el proceso creativo y tú lo has dicho, el tener, el querer estar tocando, con las endorfinas que produce el estar tocando en ese momento; no es un acto egoísta, individualista y mucho menos solitario, si tienes público te sientes libre y disfrutas más el acto de crear. "Dar o no dar" no es cierto, siempre tienes la intención de comunicar algo cuando estás trepado en el escenario.
Juan Carlos. También es muy importante, les digo a mis compañeros músicos "*Esta noche es nuestra intención hacer esto y lo vamos a lograr*" al final vemos si lo logramos o no, entonces, es bien importante.

Octavio. Y, sí, sí lo buscas. Hay quienes buscan que les digas algo, si no, no irían a las tocadas.
Juan Carlos. Claro, estoy de acuerdo en eso, y cuando soy público digo: "*No, esta banda no me dice nada*"

Octavio. ¡A verdá!
Juan Carlos. Sí, ¡claro! A mí no me gustaría que eso me pasara; que dijeran "*Esta banda no me dice nada*".

Octavio. Pero, afortunadamente, siempre pasa algo.
Juan Carlos. Sí, la música tiene eso.

Octavio. Ahora, tú eres de los pocos, o será porque te sigo en Instagram, que constantemente está subiendo eventos. En streaming, pero estás subiendo eventos. Este año ha sido catastrófico y eres de los pocos que han hecho cosas, en la última entrevista que publiqué se la hice a Elihú Quintero, quien también ha hecho cosas, pero, también estaba preocupado. ¿Qué está pasando con tu banda y el movimiento o actividad desde Michoacán? Para poder hacer cosas, hacer público.

Juan Carlos. Nosotros ya veníamos trabajando en eso, porque venimos usando las redes desde hace tiempo, y creo que lo que hizo la pandemia fue volverte más experto en las redes sociales ¡Ahí están, sólo úsalas!

A mí me quedó muy claro, desde que comenzó y comenzamos a hacer un festival en línea un festival virtual; porque acá en Michoacán siempre nos han pedido un festival, sólo que nadie va a poner lana; el público quiere un festival, pero, nadie quiere poner lo que se necesita, les digo: "*yo les pongo a los músicos, pero, pues, hay que pagarles*", no, no quieren.

Entonces organizamos un festival virtual, con ayuda de Raquel Sirena de allá de Monterrey, que ahora está en la Ciudad de México y convocamos a gente de todo el país y gente de otros países y todos queríamos tocar, o sea, no había lana, pero, ya todos lo sabíamos, y el público estaba ahí. De lo que me di cuenta, cuando empezamos a hacerlo, teníamos un público impresionante, unas cifras impensables. Al final de esas veinte presentaciones, hicimos una cada noche, alcanzamos una audiencia de 140,000 personas, cuando yo hacía mi concierto y monitoreaba la audiencia, veía que yo estaba tocando para, alrededor de 7,000 personas en el instante y, otras 30,000 pasaban por ahí y dijeron "¡ah!, me quedo o no me quedo".

Creíamos que el Blues era para poquita gente, yo jamás había pensado que iba a tocar para una audiencia activa en el instante de 7,000 personas, si me preguntas yo he tocado en eventos de hasta mil personas de público de Blues y creo que estoy hablando de mucho; pero, eso fue como "¡Espérate, creo que algo está pasando aquí!" eso me motivó mucho a seguir haciendo cosas, a aprovechar esto de los streamings y decir: "*creo que el publico está ahí*" la gente siempre ha estado ahí y nosotros también, sólo hay que estar en comunicación.

Comencé a hacer varias cosas; por primera vez nos invitaron al Festival de Jazz de Michoacán, el Jazztival, en mayo o junio que me llegó la invitación; dije: "*No puedo creer que me estén invitando al Jazztival de Michoacán*", llevo años tocando aquí, en este estado y de repente me llega la invitación para hacer un concierto virtual. Ahí viene una complicación, ese festival no nos pagaba pero teníamos que hacer un video de alta calidad, cuando llegas al video de alta calidad te das cuenta de que el dinero que te dan no te alcanza; nosotros, como banda, decimos "*vamos a comprar el equipo con esa lana, si vamos a tener que hacer eventos y conciertos, pues, ¡compremos el equipo!*"; entonces, eso es lo que comenzamos a hacer.

Es tener un equipo que nos permite tener algunas cosas, después llegamos al punto en el que ya habías ensayado para el festival ya lo habíamos tocado, ya teníamos el equipo y, pues, ¡vamos a grabar! Creo que es el momento de hacer algo, tenemos el equipo y tenemos el tiempo; eso nos motivo y luego luego nos enganchamos y les dije pero, no podemos sonar como los discos del 2020, pero con el equipo que tenemos, que no es mucho, es una computadora, un interfaz y unos micrófonos y unas cámaras sí podemos sonar como los discos de Elvis, ¡a huevo!

Sí podemos sonar como eso, ellos tocaban en una cabina con un micrófono; seguro que lo podemos hacer y, nos empezamos a enganchar, tuvimos que aprender a hacer un poquito de audio y tratamos de recrear ese sonido de Elvis de esas grabaciones de ese Blues que está ahí en 1950., creándose ¿no?

El bajista no pudo tocar porque se enfermó de COVID pero, el trombonista toca el contrabajo y dije: ¡claro! El contrabajo con un resonador y una batería simple; esto va a sonar como cuando tú escuchas "I can't be satisfied" de Muddy Waters, que fue su primera grabación; "*vamos a tratar de hacer ese sonido*", les dije, él no tiene batería porque creo que tiene contrabajo, guitarra y voz y después se lo fusila el Elvis Presley; con una de las canciones que si grabamos, que es "That's Allright", lo mismo dos guitarras un contrabajo haciendo las percusiones, ¿Seguro que podemos hacer eso? Lo empezamos a plantear y, bueno, ya traía un repertorio de Delta Blues que he venido trabajando en los dos últimos años, entonces proyectamos grabar ese material; es por ahí por donde hay que estar haciendo las cosas. Resulta que hay un público de Blues y está en las redes sociales y algùn día lo podremos sacar a las calles; porque todos quieren salir a las calles.

Juan Carlos Cortés - La ciudad donde no había blues
https://youtu.be/f-cPrQZThks

Octavio. Hasta aquí mis queridos lectores el tiempo y el espacio se nos acortó, prometo una continuación tan interesante como lo leído hasta ahora; nos leemos hasta marzo.

Mientras tanto ¡cuídense!

Colaboración Especial

Resumen musical 2020

Sandra Redmond

Parte 1

Sin duda, 2020 ha sido probablemente entre muchas décadas, el año más complicado para todo el mundo. La pandemia nos obligó a cambiar totalmente nuestro modo de vida. Modificó la forma de comunicarnos, de relacionarnos, de aprender y desde luego, de escuchar y acceder a la música. El ámbito artístico ha sido muy afectado por las implicaciones de esta situación sanitaria, la cuarentena y el establecimiento de la sana distancia, tan necesaria para evitar los contagios y que provocaron la cancelación de conciertos, festivales y presentaciones.

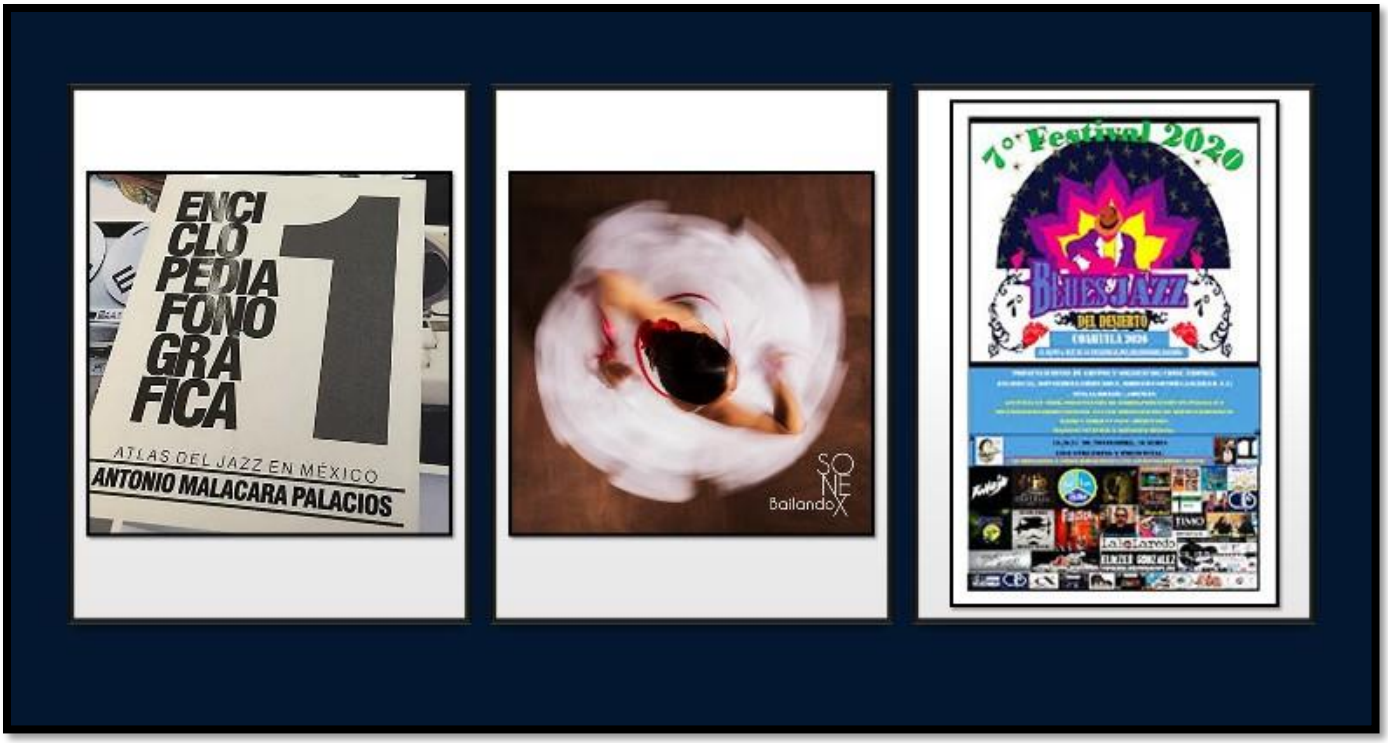
Los espacios públicos para escuchar música fueron cerrados en buena parte de 2020 y los melómanos y el público aficionado se refugiaron en sus discos, en sus archivos electrónicos y poco a poco, las transmisiones en internet, las videoconferencias, las redes sociales, los conciertos y las actividades en línea fueron ganando lugar, aunque el calor humano que se percibía en un concierto o una presentación en vivo, se ha disipado a través de la distancia.

Para los músicos y todas aquellas personas que giran en torno al mundo del espectáculo y la cultura también ha sido un año catastrófico, no solo en términos de salud, sino también en lo que respecta a las condiciones económicas. Sus ingresos han caído a niveles ínfimos y si a eso se suma la carencia generalizada de seguridad social en el personal dedicado al arte, su situación se torna muy precaria.

Pero a pesar de todo eso, su espíritu y el amor a su trabajo les han motivado a buscar formas alternas para subsistir. Dar clases, presentar conciertos en línea, continuar con sus grabaciones y las presentaciones de sus proyectos, también a distancia, han sido algunas maneras de afrontar, sobrellevar o salir delante de esta situación. Poco a poco, se ha generalizado la realización de conciertos virtuales. Algunos, con transmisiones efectuadas en línea con los correspondientes riesgos de la conectividad y la calidad de la señal, el video y el audio, y otros, mediante videos pregrabados que después se editan y se transmiten. De esta manera, la música ha resurgido y sigue, como es su misión, llevando momentos de paz, de serenidad y de alegría a la gente.

A pesar de la drástica reducción de actividades, La esquina del blues y otras músicas, continuó ofreciendo información sobre los eventos que se realizaron y algunos proyectos, por lo que presenta a continuación su resumen anual: En el mes de febrero, cuando aún nadie sospechaba que la humanidad se enfrentaría a un terrible enemigo viral, apareció el primer tomo de la Enciclopedia Fonográfica Atlas del Jazz en México, una obra de consulta obligada para los melómanos y especialistas que deseen conocer el trabajo de músicos, productores y compositores de este género musical.

Este libro, producto de la investigación y el arduo trabajo del cronista y crítico musical Antonio Malacara, incluye portadas de los discos y casetes con una ficha técnica, además de algún comentario que da contexto a la obra y constará de cuatro tomos. Mientras aparecen los tres siguientes, en el primero se enlistan obras que abarcan de la letra A a la E del abecedario. Este trabajo ha sido, sin lugar a duda, uno de los excelentes compañeros que los lectores de música, han consultado en esta época de “quédate en casa”. Más avanzado el año y para favorecer a otro de los sectores castigados por la situación, el ámbito editorial, tuvo lugar la Feria Internacional del Libro Alterna, espacio dedicado a la promoción de proyectos literarios y artísticos independientes que se realizó en el marco de la Feria Internacional del Libro del Zócalo.



En 2020 a pesar de la contingencia, se han realizado numerosos lanzamientos discográficos virtuales. Uno de ellos ha sido la nueva producción discográfica, “Bailando”, del grupo de son jarocho: Sonex, cuya música incluye además el jazz, el rock moderno, los ritmos africanos, el flamenco, adiciona el trap, el rap y el neo-soul. Por otro lado y en el marco del Séptimo Festival de Blues y Jazz del Desierto, que se transmitió desde Saltillo, Coahuila, se presentaron dos discos de estreno reciente: “Cuántos Años Blues” de la AMBlues asociación civil, y la más reciente producción de Lalo Laredo titulada “Gracias”.

Parte 2

En 2020 se ofrecieron algunos estímulos para los artistas. Uno de esos ejemplos lo constituyó la convocatoria para el Programa de Músicos Tradicionales 2020 del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), en la que una buena cantidad de creadores resultaron beneficiados. Por su parte, la Secretaría de Cultura promovió el apoyo Contigo, Banco de Producciones, programa en el que se desarrollaron proyectos culturales en la capital del país, durante septiembre y octubre. De igual forma, la Universidad Nacional Autónoma de México lanzó 13 distintas convocatorias publicadas por Cultura UNAM dirigidas a compositores, intérpretes y escritores para incentivar proyectos musicales y editoriales. Para el caso de la música se dispuso de Resiliencia Sonora para compositoras y compositores mexicanos o extranjeros que acreditaron su residencia legal en México, y presentaron la composición de una obra musical nueva que será estrenada de manera presencial o virtual en 2021. Las categorías fueron: electrónica, solista (con o sin electrónica), dúo o trío (con o sin electrónica) y grupo de 4 a 7 instrumentos (con o sin electrónica).

Y una convocatoria más, dedicada a la Colección de cuadernos digitales de música en la que se invitó a cronistas, críticos e investigadores musicales para presentar ensayos de temática musical dedicados a público no especializado en los que se abordaron obras, personajes o iniciativas destacadas de la música de los siglos XX y XXI (con énfasis en, pero no limitado a México); música interdisciplinar: la música en los escenarios (danza, teatro, ópera) y en la pantalla (cine, video, proyectos multimedia, videojuegos); historia y actualidad de la música electrónica en México; perspectivas de género en la música mexicana; tendencias musicales de la actualidad; y cambios de paradigma: del concierto a la grabación, de la grabación a la distribución digital de música. A manera de ejemplo sobre las convocatorias propuestas por instituciones públicas, destaca la denominada Movimiento de Arte en Casa, que corresponde a la categoría Artes y Tradiciones Populares (Música), organizada por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México. De ésta sobresale el trabajo efectuado por el músico y antropólogo Víctor Acevedo Martínez denominado “Conociendo los sonidos del México antiguo desde tu casa”, cuya finalidad consistió en dar a conocer y difundir piezas musicales con instrumentos usados en la época prehispánica.

Dentro de las actividades que se empezaron a realizar en la modalidad virtual y que además se enfocó al público infantil fue el Primer Coloquio de músicas e infancias. Este evento tuvo como objetivo generar espacios de diálogo y reflexión sobre el desarrollo y la situación actual de la música dirigida a niñas, niños y adolescentes en distintos contextos, así como la contribución de la música en el desarrollo de sus capacidades. Desafortunadamente la pandemia opacó festividades que debieron resaltar a nivel mundial, una de ellas fue la conmemoración del 250 aniversario del natalicio del genio musical alemán, Ludwig van Beethoven, pues la mayoría de los conciertos y eventos programados para recordar su obra se cancelaron.

En contraste, la situación ocasionada por la cuarentena obligó a músicos y productores a desarrollar el ingenio y como resultado de ello se han generado esfuerzos para lograr el acercamiento del público a la música. Uno de esos ejemplos lo constituye la nueva modalidad de plataforma de conciertos en línea de Pitayo Music, en la que además se incluyen otras fórmulas que corren en paralelo para ofrecer apoyo a los artistas.

Esta es una fórmula que ha puesto en marcha Juan Pablo Aispuro, contrabajista, productor, compositor y arreglista, que lanzó este proyecto y ahora, desde una gran distancia – pues actualmente radica en la Isla Reunión, en África–, continúa promoviendo este proyecto, en el que busca grabar jazz de buena calidad, producirlo, sacarlo a los medios para darlo a conocer y también que la gente forme parte de esta actividad mediante su apoyo. A manera de ejemplo de los resultados de este trabajo destaca el lanzamiento del álbum "La Danza de Helmut", del contrabajista Luri Molina, así como su podcast "Jazz para todos", en los que a lo largo de 12 capítulos en audio aborda la historia de este género musical.

Parte 3

De los pocos artistas que todavía alcanzaron a tener presentaciones en vivo antes de la pandemia, puede citarse al músico catalán, cantautor, pianista y productor musical, Pep Lladó, quien luego de presentar su libro "Componer canciones para dialogar con tu mundo", ofreció varias conferencias en la Ciudad de México y en Chiapas donde sustentó este trabajo de autoayuda con el que incita a la composición de canciones y mostrar los efectos beneficiosos que esta actividad puede tener en el enriquecimiento del diálogo interno.

También en febrero México recibió la visita de la agrupación de las Islas Canarias, Efecto Pasillo, consolidado como una de las bandas de pop más importantes de España y grandes generadores de éxitos de radio.

En cuanto al blues, las presentaciones de 2020 también se vieron limitadas. Antes de la declaración de la pandemia en México, durante el mes de febrero en el que se conmemora la herencia afroestadounidense, el Comité de Música de la Embajada de Estados Unidos y la Biblioteca Benjamín Franklin presentaron un concierto de blues rock en el que participaron Rhino Bluesband y el grupo Cultura Blues Project. Fueron de los afortunados que aún lograron ofrecer un show en la antigua modalidad.

Por otro lado, la legendaria agrupación mexicana de rock, el TRI, reconocida como una de las más antiguas en este género, cumplió 52 años de existencia y para que no pasara desapercibido, ofreció un toquín virtual que pudo ser presenciado por muchas personas en todo el mundo.

Previo al inicio de la pandemia los jardines de Ekko Hostel de San José Tepoztlan, Morelos, fueron el escenario donde tuvo lugar la segunda edición del Django Jazz Festival los días 13, 14 y 15 de marzo. En esta segunda edición se programaron conciertos, talleres musicales familiares e infantiles, jams, espectáculos, fogatas nocturnas, comida gourmet y convivencias diversas. Otra actividad que afortunadamente logró concretarse fue la octava edición del Gatofest en el que más allá de disfrutar de una convivencia familiar, y de la música, lo más importante fue la aportación de todos los asistentes para la noble causa de ayudar a distintos albergues felinos que atienden a gatos abandonados, heridos, enfermos, extraviados y a muchos más que nadie los quiere o que son víctimas del maltrato.

Uno de los primeros festivales que resultó afectado por la pandemia fue la vigésima tercera edición del Festival Eurojazz. Este evento que se realiza cada año en el Centro Nacional de las Artes, tuvo la fortuna de completar las tres cuartas partes de sus actividades, ya que a partir de que se declaró la emergencia sanitaria fue necesario cancelar las presentaciones del último fin de semana.

Bajo el título: “Tambores a Distancia, quédate en casa y juntos disfrutaremos el 17avo. Festival del Tambor y las Culturas Africanas”, se verificó de manera virtual este evento que año con año ofrece un homenaje a nuestra tercera raíz., En esta ocasión el público disfrutó de tradiciones orales africanas, información sobre la diáspora, tutoriales de música, danza e instrumentos musicales, mujeres percusionistas exponentes de la tradición clásica y contemporánea y la participación de grupos artísticos nacionales y extranjeros.

Casi para cerrar el año, y con más experiencia en lo que respecta a la organización de actividades en línea tuvo lugar la séptima edición del Festival de Blues y Jazz del Desierto, que se transmitió desde Saltillo, Coahuila. Este evento en el que sobresalió la participación de agrupaciones musicales de distintos lugares de la República, fue el marco para rendir homenaje a dos personajes importantes en el mundo de la música y la cultura coahuilense, el Lic. Javier Villarreal Lozano y el músico de blues, Sergio Timo Quintana quienes fallecieron en 2020.

Otro evento que también tuvo lugar fue la cuarta edición del Festival Internacional de Jazz de la Huasteca en Ciudad Valles, San Luis Potosí, organizado por Luis Monroy, de Monroy Blues y la maestra Irma Suárez Rodríguez, catedrática de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En atención a las condiciones imperantes por la pandemia, en esta ocasión, el festival se realizó de manera virtual con la ventaja de que pudo ser presenciado por cualquier persona, desde cualquier parte del mundo. Además de la actuación de grupos musicales y representantes de México, Chile, Bélgica, Argentina, Holanda, Cuba y Brasil, también dio cabida a conversatorios, conferencias y talleres musicales.

Finalmente, uno de los últimos grandes festivales fue el que tuvo lugar en Ciudad Juárez, Chihuahua. La celebración de ese Vigésimo Tercer Festival de la Ciudad tuvo como objetivo fortalecer la creación de espacios para la expresión cultural de los jóvenes y de la sociedad en general, y la formación de un frente común institucional de encuentro para ampliar la cultura a través de eventos artísticos y la participación ciudadana. En esta celebración que se extendió a lo largo de varios días, hubo grupos musicales y de danza nacionales e internacionales y presentaciones escénicas.

Parte 4

2020 fue un año de mucho dolor, de grandes pérdidas para muchas personas. Familiares, amigos, compañeros, todas las personas, de una forma o de otra han lamentado la partida de algún ser querido o por lo menos de un conocido. En el ámbito musical no hubo excepciones. En el blues en México destaca la ocurrida el viernes 3 de julio, cuando falleció víctima de Covid -19, el guitarrista argentino Ángel D' Mayo, quien radicaba en la Ciudad de México desde hace más de 12 años.

Para la comunidad bluesera de México, era un artista muy conocido porque desde su arribo se mantuvo en la escena musical capitalina, y gozó del privilegio de presentarse en prácticamente todos los espacios que estuvieron disponibles para su música. Otras víctimas connacionales que lamentablemente ya no estarán físicamente con nosotros, pero que serán recordados por su legado musical son Óscar Chávez, Yoshio, Napoleón y Armando Manzanero.

La tragedia que azota en este momento a todo el mundo se ha llevado muchas vidas, sobre todo, a personas que estaban enfermas o su edad era avanzada. A principios de 2020 eran los primeros días en que no se vaticinaba aún el horror que ha traído el COVID. Nadie vislumbraba la magnitud de la pandemia, pero los titulares de los periódicos hablaban del rápido avance que el virus había tenido en China y que en Europa, los miles de contagiados y los enfermos graves saturaban los hospitales.

En medio de esta situación, el mundo del jazz tuvo a una de sus primeras víctimas y aunque se desconoce la causa real de su muerte, el hecho es que ya no está más con nosotros. Los jazzófilos perdimos a Alfred McCoy Tyner el 6 de marzo pasado. Se trata de uno de los más grandes pianistas que han existido en el mundo. Un músico que nació en Filadelfia el 11 de diciembre de 1938 y que trabajó con John Coltrane. Sus interpretaciones y su estilo, han marcado a muchas generaciones de pianistas. Autor de más de 40 discos, transitó por varios estilos del jazz.

A los pocos días del fallecimiento de McCoy Tyner, también partió un personaje muy importante en la música africana que llegó a vender hasta 10 millones de discos. Con apenas 66 años el 19 de marzo murió en París Aurlus Mabélé, un músico que nació en Brazaville, la capital de la República del Congo en África Central y a quien se le conoció como “El rey del soukus”, un género musical bailable que se popularizó en la década de los 60 del siglo pasado con el grupo que formó y que se llamaba Loketo.

La racha de pérdidas en el mundo musical se intensificó en marzo. Al día siguiente, es decir, el viernes 20 el músico y cantante de country, Kenny Rogers también se fue. Él falleció a los 81 años. Vendió a lo largo de su vida, más de 100 millones de discos y siempre anduvo en las nubes del top ten.

Y las pérdidas en marzo continuaron: Tocó a otro africano: Manú Dibanjo, la leyenda del afrojazz, quien murió en París el 24 de marzo a los 76 años de edad. Este multiinstrumentista camerunés, pues tocaba el sax, el piano y el vibráfono, fue también director de orquesta, compositor y cantante, fue un músico muy reconocido por sus colaboraciones con la orquesta de salsa Fania All-Stars, con los africanos Fela Kuti y Salif Keita; con Peter Gabriel, Herbie Hancock, el cubano Eliades Ochoa, entre otros.

Marzo se acabó pero las pérdidas siguieron. El primer día de abril la comunidad jazzística sufrió otro duro golpe. El padre de la dinastía Marsalis, padre de Wynton (trompetista y director artístico de la orquesta Jazz at Lincoln Center), Branford (sax tenor y soprano), Delfeayo (trombón) y Jason (batería), todos ellos también jazzistas internacionales de primer nivel. El patriarca Ellis Marsalis falleció a los 85 años en Nueva Orleans y será recordado no sólo como un extraordinario pianista, sino principalmente como un educador musical

Opacado por la partida de Ellis Marsalis, ese mismo día, el 1º de abril murió a los 94 años Bucky Pizzarelli. Era un jazzista de la vieja guardia. Tocaba la guitarra y el banjo y colaboró con muchos músicos de antaño entre los que pueden mencionarse a Les Paul, Stephane Grappelli y Benny Goodman. Fue padre de dos excelentes músicos, el guitarrista de jazz John Pizzarelli y el bajista Martin Pizzarelli.

Después siguió Luis Eduardo Aute, el 4 de abril. Falleció a los 76 años pero no se puede atribuir oficialmente su deceso al COVID pues desde el año 2016 tenía problemas graves de salud, así que este artista filipino que ha sido referente de la música española deja una extensa colección de discos, poemarios, y pinturas.

El día 7 de abril tuvimos la pérdida de otro músico, John Prine, quien tenía 73 años y fue un cantautor de folk y country. Más adelante, el 15 de abril falleció otro jazzista y saxofonista de antaño. Lee Konitz, quien disfrutó del escenario en compañía de las grandes estrellas de éste género como Miles Davies, Lennie Tristano, Gill Evans, Gerry Mulligan, la orquesta de Stan Kenton, Dave Brubeck, Ornette Coleman, Charles Mingus, Elvin Jones, Bill Frissell, entre otros.

Le siguió el día 30 de abril Óscar Chávez, y en mayo el compositor, cantante y escritor brasileño Aldir Blanc, quien murió a los 73 años. Y después el 9 de mayo el arquitecto del rock and roll, Little Richard, cantante, compositor y pianista, él perdió la vida en Macon, Georgia, a los 87 años. A lo largo de su vida transitó por el rock, el soul, góspel, rhythm and blues y funk.

En la cultura coahuilense, el Lic. Javier Villarreal Lozano y el músico de blues, Sergio Timo Quintana también desaparecieron más avanzado el año. Desafortunadamente, la lista siguió alargándose de manera imparable el resto del 2020 y lo peor es que continúa en 2021.

Los artistas que partieron son sólo una muestra del potencial destructivo de la pandemia, por lo que no resta, en este resumen musical de 2020, más que instar a los lectores para contribuir con comportamientos y hábitos higiénicos, a detener los contagios y que la música vuelva a recuperar su volumen, se perfilen nuevas formas de expresión a partir de la creatividad de los artistas que seguramente encontrarán maneras para hacer sonar sus composiciones y hacerlas llegar al público a través de conciertos en línea, así como la promoción de lanzamientos musicales, de alianzas y estrategias para hacer productiva a la industria musical en sentido económico, y también para la creación de fondos de ayuda para los artistas, uno de los sectores más afectados por esta crisis. Mientras tanto, sigamos escuchándola en la intimidad y seguridad del hogar.

Planeta Blues

Andy Cohen: volviendo a las raíces

Michael Limnios

Acerca de Andy Cohen

Andy Cohen es un guitarrista virtuoso que ha sido descrito como "una enciclopedia viviente de música folk-blues-raíces". Creció en una casa con un piano y muchos discos de Dixieland Jazz, amplificados después de un tiempo por una bocina que le regaló su padre. Aproximadamente a los quince años, le picó el gusanillo de la música folclórica y pronto pudo escuchar discos de Big Bill Broonzy y de la Jim Kweskin Jug Band, que le recordaron la música con la que creció. A los dieciséis años, vio al reverendo Gary Davis y su futuro estaba determinado.

Sabía que lo tenía en él para seguir, estudiar, interpretar y promover la música del cuadrante sureste, la gran fuente musical de Estados Unidos. Aunque ha hecho otras cosas, una cierta cantidad de escritura y trabajo físico, desde lavar platos y ferrocarriles hasta arqueología, tocar las viejas melodías es lo que mejor hace. Toca principalmente música del sudeste que estaba incluida en acetatos de 78 rpm, estos tenían: blues, gospel, música country de baile, melodías de violín, monólogos, baladas, rags clásicos, tonadillas, canciones country y boogies. Los nuevos álbumes de Andy Cohen titulados: "*Tryin' To Get Home*" y "*Small But Mighty*", fueron lanzados por Earwig Music Company en 2020.

La Entrevista

Mike. ¿Cómo ha influido la contracultura del blues y el folk en tu visión del mundo por los viajes que has realizado?

Andy. Yo diría que la gente del blues y la música tradicional del mundo, junto con los compositores de sus diversas tradiciones, buscan establecer una línea de base. No lo veo como una contracultura en absoluto. Son las culturas originales de las que provienen estas canciones y melodías, un poco de la cultura, lo suficiente para entrar por la puerta y comenzar a identificarse con ella, cualquiera de esas culturas.

Continuamos con las palabras de los abuelos, porque creemos que tienen sabiduría para nuestros días. La cultura que desea preservar todo eso y extenderlo, decididamente no es la cultura del establishment que lo aplastaría en favor del denominador común, música popular. Me gusta la música antigua porque se necesita esfuerzo e imaginación para lidiar con ella. Simplemente no es lo mismo que la fácil, pero los problemas planteados en las canciones antiguas son los que todavía nos atormentan hoy. Somos la cultura 'ELLOS' son la contracultura.

Mike. ¿De dónde viene tu impulso creativo? ¿Cómo quieres que tu música y tus canciones afecten a la gente?
Andy. Son dos preguntas distintas. Para la primera, no tengo ni idea. Me considero perezoso e indolente, pero de alguna manera, con mucho esfuerzo por parte de otras personas que me aguantan, sacamos cosas y se mantienen. ¿Cómo quiero que las personas se vean afectadas? Bueno, primero, quiero que les guste lo suficiente como para prestar atención a los detalles. En segundo lugar, por supuesto, me gustaría que lo compraran para que Michael Frank (Earwig) y yo podamos vivir vidas de excesos sibaritas. Pero tercero, y lo más importante, quiero que vean a los personajes de las canciones como se ven a sí mismos y a sus vecinos. Las canciones antiguas describen tiempos mecánicos, tiempos de vapor, cuando la gente moría por cortarse los dedos y enfermedades para las que no tenían nombre. Quiero que la gente moderna entienda eso.

Mike. ¿Cómo empezó la idea del álbum "Small But Mighty"? ¿Cuál fue la parte más difícil de escribir, "Songs For Growing People"?
Andy. Siempre le leía y le cantaba a mi hija Moira cuando era pequeña. Teníamos fiestas llenas de gente entrando y saliendo de casa a todas horas del día y de la noche cuando ella era una niña, y ella pensaba que todos vivían así. Se le ocurrió el título. Iba a llamarlo *'Canciones para niños inteligentes'*, pero ella lo cambió a uno mejor. En realidad, no fue nada difícil. De las que escribí, las escribí hace años, cuando vivía en Ohio y Moira era pequeña. Ahora es abogada de derechos civiles, siguiendo los pasos de mi padre. Era abogado laboralista. A los dos nos preocupan mucho los niños, que coman, no estén en jaulas y reciban el amor, la atención y la educación que necesitan.

Mike. ¿Por qué crees que la música y las canciones de antes de la guerra continúan generando fieles seguidores?
Andy ¡Porque es la MEJOR! Musical y líricamente, la música de la clase trabajadora es precisa, sigue las reglas y convenciones musicales locales que todo el mundo entiende en sus huesos, cuenta historias y transmite puntos de vista que no se escuchan a menudo. Y porque los chiflados como yo y un millón de personas, más o menos, que lo siguen, lo ven todo como literatura primordial, no solo como un montón de canciones de personas individuales. Hay algo muy puro en esos discos de 78 rpm. Lo que les faltaba a los intérpretes en educación formal, lo compensaban con creces con sofisticación musical y perspicacia humana.

Mike. Si pudieras cambiar una cosa en el mundo de la música y se convertiera en realidad, ¿cuál sería?
Andy. Nivelaría los conciertos. Creo que es una idiotez que la estructura piramidal de la industria de la música, que se divide casi igual que el resto de la economía, esté dominada por unas pocas superestrellas mientras miles de músicos, animadores y escritores completamente profesionales se rascan con sus propios recursos continuamente. Si somos trabajadores, dice Dave Bromberg, 'artesanos', ¿por qué muchos de nosotros no podemos hacer una vida digna siendo artesanos de manera continua, en lugar de estar sujetos al mismo sistema que estamos tratando de mitigar? Bueno. digamos que quien tenga un hit # 1 hoy, es seguramente mejor que yo. ¿Pero esa persona es tres o cuatro millones de veces más merecedora de apoyo? Tal vez no. Entonces, siempre he querido ver miles de conciertos en todo el país, organizados de tal manera que cada uno se defendiera y pudiera acomodar tanto a cantantes de casa como a itinerantes, y hacer las distinciones lo más mínimas posible, en lugar de las nítidas pirámides puntiagudas en las que parecemos estar atrapados.

Mike. ¿Cuáles son algunas de las lecciones más importantes que has aprendido de tu experiencia en los caminos de la música?

Andy. Que el viaje gira en torno a muchos otros viajes que haces al mismo tiempo, pero como es una constante, actúa como un hito. He estado tocando música durante 71 años, cada vez más activamente a medida que pasa el tiempo. Si no pudiera hacer eso, estaría barriendo pisos o atrapado en una oficina en algún lugar, pero tengo la libertad que tomé y trabajé, tanto como fue posible sin tomar nada que no gané. Ser intérprete es una forma pública de participar en una cultura que es una mezcla de cosas, y recibir un pago constante (aunque sea moderado) por hacerlo me permite permanecer en la práctica de manera más o menos continua. Pero el trabajo en sí, aprender, reunirse, contactar, averiguar, promover individuos ejemplares, reservar programas, darle algún sentido a la literatura en su conjunto, son los otros siete octavos del iceberg, como cualquier otro trabajo.

Mike. ¿Cuáles fueron las razones por las que muchos judíos/músicos de los años 50 y 60 comenzaron los estudios de Folk/Roots/Blues?

Andy. Los judíos se identifican y son identificados con otros pueblos que son del tipo del 'Antiguo Testamento', particularmente los afriamericanos del sur, pero la clase trabajadora blanca del sur también está incluida allí. La raíz de 'esclavo', recordemos es 'eslavo', como se llamaba a los judíos en Europa del Este, y también, cómo se refería a ellos la ley de inmigración estadounidense. Había suficiente afinidad natural que, si bien los lazos no son tan fuertes como durante la Depresión y los malos tiempos del Movimiento de Derechos Civiles, siguen ahí. Todos los practicantes beben del mismo océano y nos encanta ese océano. Me alegra que haya un movimiento de reactivación cultural entre los jóvenes afroamericanos que quiere recuperar su legado y los discos de 78 rpm, como lo han podido hacer los irlandeses, apalaches, judíos, chicanos, alemanes, europeos del este, mongoles, asiáticos y africanos.

La música tradicional es un signo visible y audible de salud en una cultura. Si es vibrante, todo actúa en conjunto para brindar solidaridad a las comunidades a las que sirve la música.

Mike. ¿Qué dirías que caracteriza la escena del blues de Memphis en comparación con otras escenas y circuitos locales de Estados Unidos?

Andy. Bueno, tenemos la Blues Foundation, Beale Street y mucho turismo que constituye una gran parte de las economías del oeste de Tennessee y la mayor parte del Mississippi. No es el mundo pero tampoco es nada. Mucha gente, sellos, técnicos, académicos se han establecido a partir de aquí. y es un lugar de reunión para lo mejor del Blues mundial. Es donde se llevan a cabo los eventos de la Blues Foundation: IBC, los BMA y los KBA, por lo que actúa como uno de los principales postes de la carpa que sostiene, a su vez, la carpa más amplia.

Mike. Tocas principalmente música de la era del 78. ¿Qué es lo que más recuerdas de ese momento? ¿Cómo ha cambiado la mayoría de la música desde esos días?

Andy. Es lo que no tenían: educación, derecho al voto, penicilina, dinero, todas esas características de la 'Cultura de la Pobreza' como la describió Oscar Lewis. Y de todos modos pusieron patas arriba al mundo entero, unos cientos de hijos e hijas de aparceros. Todo se concentró aquí mismo. Si pudieron hacerlo, nosotros podemos.

Mike. ¿Qué has aprendido de ti mismo del blues y la cultura folk y qué significa el blues para ti?

Andy. Estoy avanzando sigilosamente en mi periodo de vida, y me he apoyado en la música afroamericana para todo tipo de cosas, toda mi vida, desde un niño. Corey Harris señala con mucha sensatez que el 'Blues' como tal es la cultura de los afroamericanos, y aunque los blancos pueden tocarlo y cantarlo bien, estar comprometidos con él y promoverlo de corazón, pero nunca podrán expresarlo como tal. No pueden "vivirlo" de la misma manera, tal como un habitante de los suburbios de clase media pudiera convertirse instantáneamente en esquimal. Con mi pequeña Maestría en Antropología, estoy completamente de acuerdo con eso. Soy estudiante de una cultura extranjera en la que tengo algunos amigos cercanos y alguna identificación importante, pero soy lo que soy.

Mike. ¿Cuáles fueron las razones que hicieron que los años 60 fueran el centro de desarrollo y experimentación de Roots/Folk/Blues?

Andy. Cuando estaba creciendo, el blues no era algo nuevo para mí. A mi papá, abogado laboralista, le gustaba el blues y el jazz, así como la música folclórica, la música de espectáculos y todo tipo de material clásico. Personalmente, no me incliné mucho por eso. Pero me emocionó poder tocar la música popular más antigua de su época, la época de mis tíos y la época de los viejos. Mis propias exploraciones, motivadas por ver al reverendo Davis, aprender el material de Big Bill y conocer y trabajar con Jim Brewer en Chicago, se centraron en conseguir cualquier trabajo musical que pudiera para los 'tipos viejos'. Mi trabajo era conseguirles conciertos, llevarlos allí y aprender de ellos incluso mientras los llevaba.

Mike. ¿Con qué conocidos has tenido las experiencias más importantes para ti? ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?

Andy. Probablemente conocer a Jim Brewer. La forma en que se construye el blues en el mundo es un intento de promover a los fundadores, conseguirles un sustento, popularizar la música de manera más amplia, agregarla si es posible y, en general, hacer funcionar sus mecanismos de acuerdo con un estándar social más alto, de modo que la música antigua se conserva "en el aire" al mismo tiempo que todos los participantes, blancos, afroamericanos, japoneses, indios americanos, todos tienen una oportunidad. No es perfecto, pero esas me parecen las reglas básicas implícitas. El mejor consejo que recibí fue de un profesor de Anthro que tuve en la Universidad de Illinois, Bill Ringle. Me dijo que mi música tenía una gran integridad (tenía diecinueve años), que debía tocarla y nunca abandonarla.

Andy Cohen - Franklin Blues
https://youtu.be/4XH-ohV8gDM

Mike. ¿Hay algún recuerdo de John Jackson, Honeyboy Edwards y Etta Baker que te gustaría compartir con nosotros?

Andy. John Jackson era, entre otras cosas, un "cazador de monedas". Tenía un dispositivo de radar que encontraba metal en el suelo, y visitaba diferentes campos de batalla de la Guerra Civil y buscaba artefactos. No discutí con él cuando me dijo que eso lo convertía en arqueólogo (técnicamente habría sido un saqueador de ollas, la perdición de los arqueólogos porque perturban el contexto físico del material y lo vuelven inútil para el análisis más allá de su propio tiempo.) Honeyboy fue un viaje. Sus historias, su enfoque sensato de su trabajo musical y su apego a su vecindario fueron lo que tomé de él. En cuanto a Etta, creo que dijo lo más sabio que he oído en mi vida. En un momento dado, estaba entre bastidores en el Festival del Valle de Cuyahoga, cojeando por un tobillo malo que nunca se solucionó, a punto de abrir para nada menos que McCoy Tyner. Se volvió hacia mí y me dijo: "No está escrito en el 'Libro' que se "suponga" que Etta Baker lo pasará bien". Supongo que eso fue algo bonito para todos, y desde luego para mi.

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

Andy. En 1971, cuando estaba trabajando con una cooperativa llena de folk en Saratoga, hice una predicción casual, que algunos veinteañeros afroamericanos educados de clase media iban a retomar la música antigua y aprender a apreciarla como yo lo hice. Por alguna razón, mi predicción salió bien: Corey Harris, Dom Flemons, Don Vappie, Tony Thomas, Rhiannon Giddens, Justin Robinson, Cedric Watson, Kaia Kater-Hurst, Eric Freeman, Larry Johnson, los Ebony Hillbillies, Hubby Jenkins, Josh White Junior, Jerron Paxton y muchos otros de los que no conozco mucho, se han puesto el saco, combinando preservación con innovación y recombinación, de una manera que enciende el corazón de este viejo antropólogo. Me enorgullece estar asociado con todos ellos, ya que se toman esta carga muy en serio y hacen programas para niños por todas partes cuando tocan. Mi esperanza para esta música es que sea reclamada en su totalidad, al menos, por los descendientes de aquellos que la crearon.

Mike. ¿Qué recuerdos te hacen sonreír del Reverendo Gary Davis, Big Joe Duskin, Elizabeth Cotten y Johnnie Shines?

Andy. Demasiados para contar. Del reverendo Davis, simplemente estar cerca de él durante el breve tiempo que estuve, donde pude verlo tocar e interactuar con él. Big Joe fue un tipazo, un gran intérprete, un conversador interesante, un extraordinario técnico de piano y un narrador versátil. Una vez viajé con él desde Cincinnati a Winnipeg, regresaba para instalarme en un hotel después de una semana de conciertos. Hablamos y hablamos durante horas en ese viaje.

Una historia sobre la Sra. Cotten: adapté una pieza, Spanish Flangdang, de un disco de los inicios de Jackie Washington (Johnny Landron, no el tipo de jazz canadiense), y se la toqué en un festival en Binghamton, donde ella estaba. Su respuesta fue: "¡Eso no es mío!". Lo había cambiado tanto que ella casi no lo reconoció. Todavía toco la pieza, y todavía se la atribuyo a ella, a pesar de sus protestas. Conocí a Johnny Shines en el John Henry Folk Festival, que tenía algunos blancos en el personal, pero cuyos artistas eran todos de color, nativos americanos o blancos pobres. Después de esa experiencia, me dieron el control de algo de dinero no gastado en UNC Asheville, adonde me dirigía en ese momento.

Contraté a Glenn Ohrlin, Tracy Schwarz y Johnny, todos en diferentes momentos, para tocar en la universidad y unos días después, en Asheville Junction, la cafetería que dirigía en el Allen Center. Se quedó conmigo durante una semana, tocó todas mis guitarras y jugamos cartas. Muchos juegos. Crecí jugando cartas y soy un buen jugador, nada especial. Era tan bueno que ni siquiera se molestaba en levantar la baraja, simplemente jugaba las cartas que estaban cercanas a su mano. Valió la pena perder unos dólares, solo para ver lo bueno que era en eso. Y fue de él que aprendí la técnica de hacerme querer por los viejos músicos del blues: ¡Deja que te ganen jugando a las cartas! ¡Entonces siempre serás bienvenido como compañía!

Mike. También se te conoce como intérprete de Dolceola. ¿Podrías contarnos un poco sobre eso? ¿Cuáles son los secretos para tocar ese peculiar instrumento?

Andy. Además de Ray Skjelfred, que vive en la costa oeste, soy casi el único intérprete profesional de Dolceola. Pero él no sale de gira, yo sí, y me llevo el instrumento a todas partes. La Dolceola es como una cítara, fabricada en Toledo, Ohio entre 1903 y 1907. En ese último año, una gran depresión golpeó la fabricación estadounidense y la Toledo Symphony Company, ubicada en una fábrica de jabón en el centro de Toledo, se hundió junto con cientos de miles de otras pequeñas empresas en los Estados Unidos. Habían hecho alrededor de cinco mil instrumentos e impreso música para ellos en su propio sistema de notación patentado, al igual que las otras compañías de cítaras: East Boston Phonoharp, Dolgeville-Zimmermann, Marx-O-Chime Colony, American Zither Company y varias otras.

Quedan unas treinta y cinco o cuarenta Dolceolas en el mundo. He tenido siete de ellas y toqué o usé veintiuna. También he realizado un seguimiento de los pequeños cambios en su diseño que se correlacionan con sus secuencias de números de serie, por lo que ahora podemos hacer una estimación bastante buena de cuándo aparecieron los cambios. No hay ningún secreto. Si sabes tocar el piano y tienes un poco de experiencia teórica, es muy fácil de tocar e improvisar. Fue construido por dos hermanos, David y Leander Boyd, que querían hacer un "piano portátil, adecuado para paseos en barco, picnics, bailes y funciones de la iglesia", y que sirviera como piano para niños para enseñar a los más pequeños a tocar.

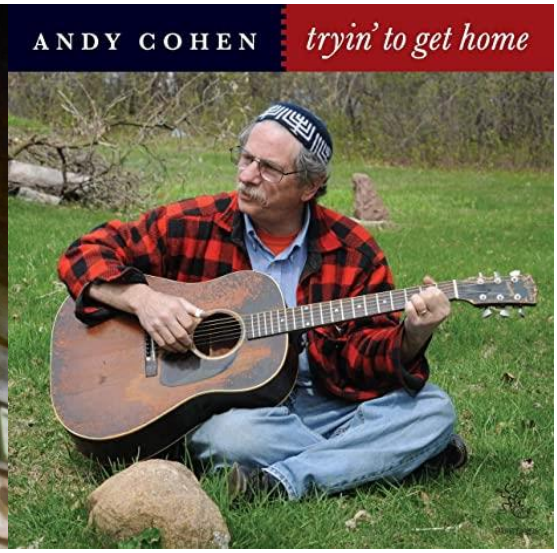
Mike. ¿Cuáles son las líneas que conectan el legado del blues con el gospel y continúan con la música folk y espirituales?

Andy. El blues parece surgir de cierta forma del gospel, aunque algo alterado y musicalmente más diverso. La mayoría de los primeros músicos de blues eran del tipo de las granjas rurales y habrían estado familiarizados con muchas formas de música a través de la asociación directa desde la infancia: fiestas de juego, rimas de todo tipo, incluida la jerga que rima, 'brindis', juegos infantiles con rimas asociadas Rockin' Robin (' Popsicle '), juegos de palmas, tonadillas, música religiosa que se remonta a Isaac Watts, lo que fuera popular en los programas y las partituras en un momento dado, y un poco más tarde, lo que fuera actual en forma grabada, en cilindro o en 78 rpm.

Parece haberse condensado en varios lugares como blues, pero sin un nombre hasta que Ma Rainey lo nombró en 1902. Elijah Wald (PC) me dijo que los músicos lo habrían expresado como 'el nuevo estilo' o palabras para ese efecto, hasta que adquirió suficiente prestigio comercial para fomentar una inversión particular.

La palabra "Folk" ("Volk") en alemán significa campesino. Aquellos que tocaron blues por primera vez como música de baile los viernes por la noche en jukes y cenas country fueron ciertamente eso. La mayoría de ellos eran aparceros, si se mira a través de los libros: “DG&R, Blues Who's Who” o la reciente “Blues Encyclopedia” publicada bajo la inspirada dirección de Ed Komara. Así que, el blues es ciertamente frecuente en todas esas formas folclóricas legítimamente etiquetadas.

Con la 'Gran Migración', el blues se transformó junto con la música gospel y las dos formas comercialmente principales se entremezclaron libremente en circunstancias urbanas. John Cephas y el reverendo Dan Smith me dijeron con seguridad que la forma particular que tomó la música, tenía poco que ver con si una canción era una canción de blues o una canción de gospel; más bien, fue la intencionalidad de las palabras lo que lo convirtió en uno u otro. En general, eso funciona, aunque hay algunos casos cercanos de "Bluesy Holiness" (Espirituales blueseados), y casos igualmente cercanos de "Holy Blues" (Blues espiritual).



Mike. ¿Cuál es el impacto de la música y la cultura del blues en las implicaciones raciales y socioculturales?
Andy. El blues puso al mundo de la música de cabeza en un momento en que eso mismo era muy necesario. Su sencillez, el anhelo ineludible que se le asocia, las trampas sociales que señalaba, los compromisos que debían hacer sus intérpretes para poder seguir tocando, ya fueran pros o semiprofesionales, su accesibilidad generalizada tanto lingüística. y los términos musicales, que se adaptaron a un pueblo que había sido desfavorecido desde el punto de vista educativo, ayudaron a llevar el conocimiento de las horribles condiciones a muchas conciencias al otro lado de la línea de colores. El blues no es nostalgia, el blues es historia y el blues es verdad.

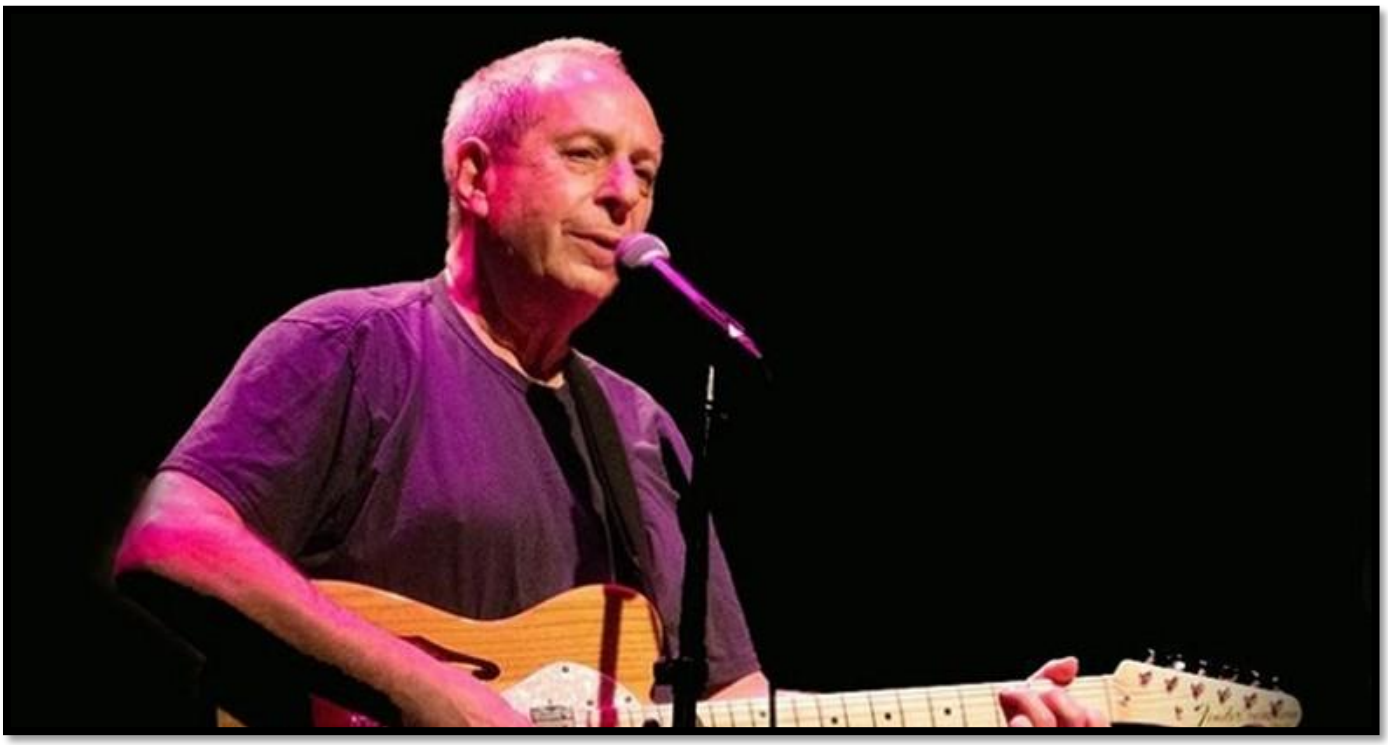
Mike. Hagamos un viaje con una máquina del tiempo, así que, ¿adónde y por qué quisieras ir durante todo un día?
Andy. Llévenme de vuelta a una esquina de Harlem en 1952, donde pude ver al reverendo Davis tocando con el reverendo McKinley Peebles (que solía ser Sweet Papa Stovepipe cuando era un bluesero en los años veinte). Déjame viajar con Daddy Stovepipe en 1877, desde Tuxedo Junction (sí, * ese * Tuxedo Junction) a México, donde tomó la guitarra y aprendió a ser mariachi.

Déjame vagar con Honeyboy arriba y abajo de la autopista 61. Déjame preparar al Little Brother Montgomery con una cerveza en una casa de barriles al lado de las vías del sur en algún lugar entre Vicksburg y Memphis. Permítanme ser una mosca en la pared en Church Park cuando la Memphis Jug Band está tocando, y Honeyboy y Big Walter acaban de llegar desde Shaw, Mississippi y ahora están sentados, ganando dos dólares cada uno en una hora. Permítanme sustituir a Josh White mientras saca a uno u otro músico ciego para hacer su pan de cada día. Ponme en un barco de vapor en 1895.

Colaboración Especial

Steve Katz: Blood, Sweat & Rock & Blues

Michael Limnios



Steve Katz (traducción del artículo por Fonzeca)

Steve Katz es un guitarrista y productor de discos que es mejor conocido como miembro de Blood, Sweat & Tears. Katz fue miembro original de Even Dozen Jug Band, The Blues Project y American Flyer. Como productor y músico, sus créditos incluyen álbumes de la banda irlandesa Horslips, Lou Reed, Lynyrd Skynyrd y Elliott Murphy.

A los 15 años, Steve estudió guitarra con Dave Van Ronk y el reverendo Gary Davis. Fue en este momento que conoció y se hizo amigo del guitarrista Stefan Grossman. Steve & Stefan a veces actuaban como gerentes de gira para el reverendo Davis y al hacerlo, conocieron a muchos de los "redescubiertos" grandes bluesmen de una época anterior, como Son House, Skip James y Mississippi John Hurt.

Después de la desaparición del Blues Project, Steve, Al Kooper, Bobby Colomby y Jim Fielder decidieron preparar un set, principalmente de las nuevas canciones de Al para un concierto benéfico mediante el cual se recaudarían suficiente dinero para enviar a Al a Londres, donde quería vivir. De ahí la formación de Blood, Sweat & Tears, un contrato de Columbia Records y el álbum 'Child is Father to the Man'.

Por supuesto, todo lo demás es siempre un gran capítulo de la historia de la música... Steve se quedó en Green Linnet durante cinco años, tiempo durante el cual se casó con su único amor verdadero, Alison Palmer, una artista de cerámica. Steve todavía actúa, es fotógrafo profesional y escribió sus memorias en el libro "Blood, Sweat & My Rock and Roll Years" (2015 / Lyons Press).

Mike. ¿Qué aprendes sobre ti mismo del blues y qué significa el blues para ti?
Steve. No aprendí mucho sobre mí mismo porque mi entorno y mis antecedentes eran muy diferentes al entorno que creó y sostuvo el blues. Vi el blues como la forma musical más estadounidense, creada dentro de la comunidad negra, reflejando condiciones sociales muy duras y cómo la comunidad negra reaccionó a esas condiciones. Eso fue desde un punto de vista puramente objetivo e histórico. Desde un punto de vista subjetivo, me relacioné con el blues porque era conmovedor y real, y quería poder entrar en él para sentir la libertad, el dolor y la alegría que el blues tenía para ofrecer...

Mike. ¿Cómo describirías el repertorio y el sonido de Steve Katz? ¿Qué caracteriza tu filosofía musical?
Steve. No creo que haya un sonido de "Steve Katz". Mis canciones han sido principalmente sobre amores desafortunados o no correspondidos, escritas e interpretadas como baladas. Mi filosofía musical siempre ha estado limitada por mi habilidad. Puedo interpretar un blues, pero nunca podría escribir uno. Nunca he vivido en ese tipo de ambiente. En cuanto a mi gusto por la música, simplemente disfruto de todo lo que, para mis oídos, es bueno.

Mike. ¿Cuál es el período más interesante de tu vida? ¿Cuál fue el mejor y el peor momento de tu carrera?
Steve. El período más interesante fue cuando estaba en The Blues Project. Eran mediados de los sesenta. Los tiempos estaban cambiando, los gustos y la política de la gente estaban cambiando y estábamos experimentando. Vivíamos como una banda, no ganando mucho dinero pero creíamos fervientemente en lo que estábamos haciendo.

Mike. ¿Hay algún recuerdo de Blood, Sweat & Tears y The Blues Project que te gustaría compartir con nosotros?
Steve. Mi concierto favorito con The Blues Project fue en el último gran show de Murray the K en Nueva York. El show también incluyó a Cream y The Who, la primera vez en Estados Unidos para ambas bandas. El lugar estaba prácticamente vacío, pero ¿dónde más podrías tener la oportunidad de un jam detrás del escenario con Wilson Picket, Eric Clapton, Buddy Miles, etc.?

Fueron 9 días de diversión y muchos buenos recuerdos. También me encantó tocar en el Monterey Pop Festival, donde pude estrechar la mano de Otis Redding, ver a Janis cantar "Ball and Chain" desde bastidores y comer un hot dog con Jimi Hendrix justo antes de que él subiera al escenario. Con Blood, Sweat & Tears, diría que descubrir que nuestro segundo álbum alcanzó el número 1 y recibió nuestro Grammy de Álbum del Año de manos de Louis Armstrong en los Premios Grammy.

Mike. ¿Cómo fue ser parte de Blood, Sweat & Tears y cómo evolucionó la banda álbum tras álbum?
Steve. La primera banda fue divertida. Nunca esperábamos tener hits y nunca obtuvimos ninguno. El segundo álbum cambió todo eso. Tan pronto como tuvimos nuestro primer hit, nos enfrentamos a un aluvión de abogados, contadores, gerentes, etc. Era principalmente corporativo. Trabajamos como burros haciendo giras y casi no recibimos ninguna compensación por nuestro trabajo en la carretera. Gracias a Dios por las regalías.

En Blues Project fue diferente. Era como una hermandad: nos odiamos y nos amamos al mismo tiempo. BS&T no se sentía así. Estábamos demasiado asediados por el negocio de la música. Fue más divertido cuando estábamos iniciando. A medida que se lanzaba cada álbum, la banda iba en una dirección de jazz con la que no me sentía cómodo, así que después de seis años y con una oferta para producir a Lou Reed, decidí dejar BS&T y volver al rock & roll.

Mike. ¿Cuáles son tus esperanzas y temores para el futuro de la música?
Steve. Mi esperanza es que los jóvenes descubran toda la buena música de las culturas y el pasado del mundo, que la escuchen en el mejor ambiente posible y comiencen a tomarse la música en serio en lugar de algo para disfrutar de fondo. Hay una cantidad infinita de buena música que se ha grabado en los últimos 100 años y que el oyente promedio aún no ha descubierto. Mi temor por el futuro es que los músicos se los sigan jodiendo respecto a las regalías por intereses corporativos.

Mike. ¿Qué es lo que más extrañas hoy en día del pasado?
Steve. Mi juventud.

Mike. ¿Qué reuniones han sido las experiencias más importantes para ti? ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
Steve. Conocer a Mississippi John Hurt, Groucho Marx, Muddy Waters, Sandy Koufax, Richard Rodgers, Rev. Gary Davis, Louis Armstrong y Neil Armstrong. El mejor consejo que jamás me dieron fue: 1) simplemente seguir mis instintos en lugar de lo que se esperaba de mí. Olvidé quién me dijo eso, probablemente yo mismo, y 2) posiblemente no dejé embarazada a la muchacha después de todo: Mississippi John Hurt, Los Ángeles, 1964.

Mike. ¿Cuáles fueron las razones que hicieron de Greenwich Village en los años 60 el centro de búsquedas y experimentos culturales?
Steve. Nueva York siempre ha sido el centro gravitacional de las artes en Estados Unidos. Greenwich Village, con sus calles sinuosas y su estilo de vida bohemio, siempre ha sido, hasta hace poco, el centro de la escena artística de Nueva York. En los años sesenta, los jóvenes comenzaron a cuestionar la autoridad, dándose cuenta de que la guerra en Vietnam estaba mal y que la libertad no era un concepto para todos los estadounidenses. Los artistas jóvenes se rebelaron. Muchos artistas y músicos vinieron a Nueva York y muchos reaccionaron a esos cambios desde los campus universitarios. Greenwich Village fue un útero para la creatividad en un momento muy especial.

Mike. ¿Qué recuerdos del reverendo Gary Davis, Son House, Skip James y Mississippi John Hurt te hacen sonreír?
Steve. El reverendo Davis era muy divertido, siempre bromeaba como un niño. Tomé algunas lecciones de él y transportaba a los conciertos por un tiempo. Son House no era muy agradable, Skip James era una persona encantadora, pero Mississippi John Hurt era el mejor, un ser humano increíble, gentil y cariñoso.

Mike. ¿Cuál fue el momento más destacado y tu actuación más memorable con de The Blues Project?
Steve. Los conciertos de Cafe Au Go Go fueron, por supuesto, increíbles. Los jams fueron increíbles. Participaron algunos de los nombres más importantes del rock en ese momento: desde B.B. King hasta The Grateful Dead, fue divertido sin límite.

En retrospectiva, lo curioso es que el Café Au Go Go no servía licor. Pero el público siempre se volvía loco. Durante un tiempo, al lado en el Garrick Theatre, Frank Zappa y The Mothers tuvieron una larga estadía.

Entre nuestros espectáculos, corría al lado y veía el show de Zappa. Simplemente asombroso. Hablando de eso, uno de los conciertos más memorables de los muchos fue con The Mothers y Canned Heat en el Fillmore en San Francisco. Me enfermé de neumonía, pero todavía toqué una de las noches. Al final de nuestro set, me tuvieron que sacar cargado del escenario.

Mike. También estás en el álbum debut de Lynyrd Skynyrd en la canción "Mississippi Kid" donde tocaste la armónica...
Steve. Me llamaron para la sesión. Abrieron para una reunión de Blues Project en Avery Fisher Hall en Nueva York. Los recuerdo como chavos muy agradables.

Mike. ¿Cuáles son las líneas que conectan el legado del Blues/Rock con el Soul/Jazz y continúan con la música Folk e Irlandesa?
Steve. Es al revés. Primero tienes música folclórica, música de las Islas Británicas, baladas infantiles, etc., y luego tienes el blues, una amalgama de lo anterior con influencias haitianas, criollas y juglares.

El soul fue una consecuencia del blues rural del sur de Estados Unidos, con la guitarra y el piano como instrumentos básicos y el jazz se formó en Nueva Orleans, junto con las mismas influencias haitianas, criollas y juglares, y añadiendo metales a la mezcla. Esta pregunta estaría mejor respondida por un académico en lugar de por mi.

Mike. Si pudieras cambiar una cosa en el mundo musical y que se convirtiera en realidad, ¿cuál sería?
Steve. Que se tuviera una mejor apreciación de TODOS los tipos de música.

Mike. ¿Qué te ha hecho reír últimamente y qué te ha tocado (emocionalmente) de los circuitos musicales?
Steve. No mucho me ha hecho reír últimamente, pero lo que más me conmueve es el fallecimiento de mis compañeros, colegas y amigos, lo que me recuerda que aunque la música puede vivir para siempre, los creadores e intérpretes no.

Mike. Tienes una relación especial con los animales y especial con los perros. ¿Qué has aprendido sobre ti mismo de los perros?
Steve. Atesorar todo en el reino animal porque, a diferencia de los humanos, no tienen malas intenciones, solo aquellas que afectan su supervivencia.

Mike. ¿Qué es la felicidad para Steve?
Steve. La felicidad para mí es mi hogar, mi esposa y mis animales, mis libros, mi colección de música, mis guitarras, mi fotografía, el arte de mi esposa, el campo, la buena comida... Podría seguir y seguir. Supongo que solo soy un chico feliz, y eso en sí mismo es una razón para regocijarme.

Foto por Leon Steele

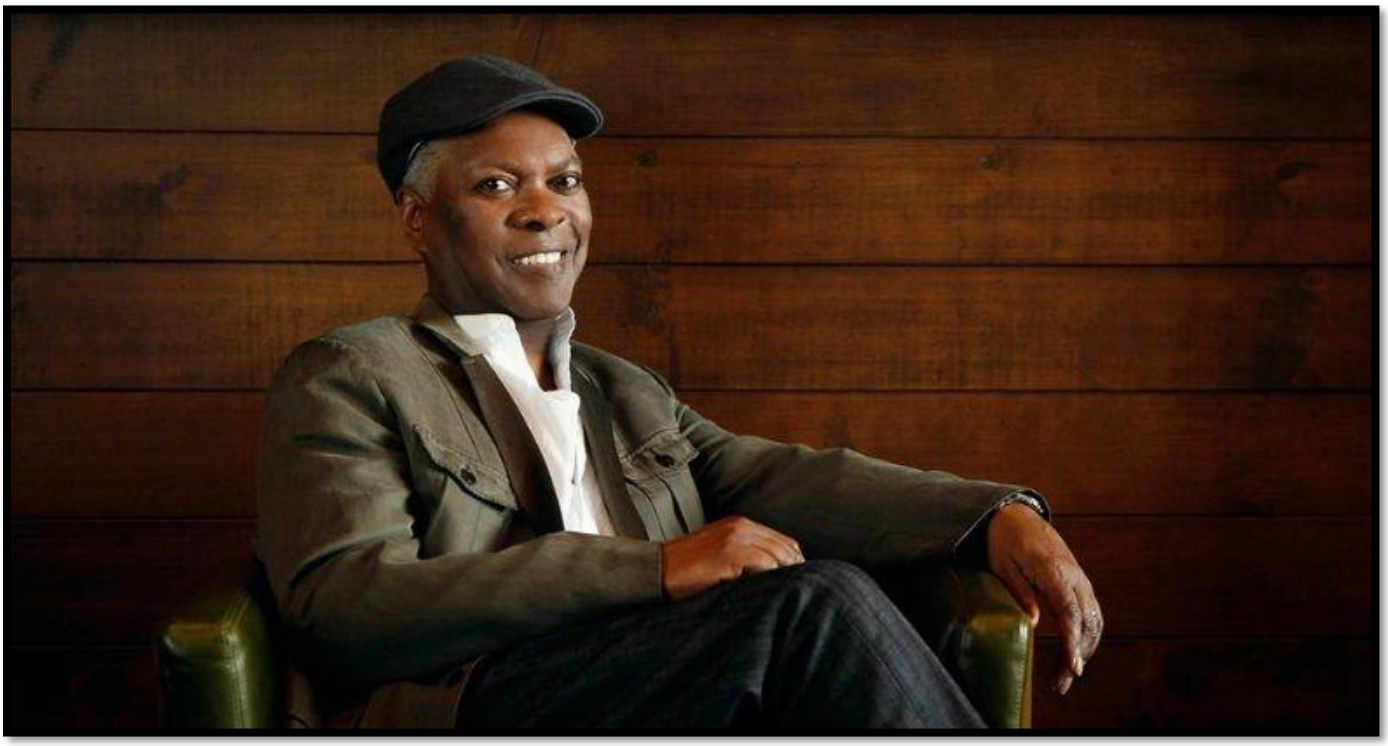
Mike. ¿Eres fotógrafo profesional? ¿Tomaste fotos durante el tiempo que estuviste en BS&T?
Steve. Sí. Hago fotografía artesanal porque fotografío el trabajo de mi esposa. Alison es ceramista y hay otros artesanos que conocemos que me han contratado para hacer sus fotografías. Toneladas en las giras. Todos teníamos cámaras. La mayoría de nosotros teníamos la fotografía como pasatiempo.

Mike. Hagamos un viaje con una máquina del tiempo, así que, ¿a dónde querrías ir durante todo un día y por qué?
Steve. Sentarme junto a Mozart mientras compone o estar presente en las sesiones de Miles de 'Kind of Blue' con Bill Evans y John Coltrane. Además, me encantaría haber estado en esa habitación de hotel cuando Robert Johnson grabó. De esa manera habría escuchado por mí mismo si esos acetatos se aceleraron cuando se transcribieron a un disco.

Las Teclas de Oro

Booker T. Jones: Órgano con Soul y Cebollas

Omar Ramírez O.



Cuando mencionamos tecladistas que han influenciado la escena del Blues, del Soul y del Rock es imprescindible hablar de **Booker T. Jones**, un músico fuera de serie, especializado en el **órgano Hammond**. Reconocido por ser lider y compositor de su grupo Booker T. & The M.G.´s y por ser una pieza clave para el sonido de Stax Records, durante los años 60.

Booker T. nació en **Memphis** el 12 de noviembre de 1944, y desde chico mostró un extraordinario talento tocando un montón de instrumentos como el trombón, el saxofón, el oboe y el contrabajo. Ya más grande, el **piano** lo estudió en la escuela y el **órgano** en la iglesia: imagínense, lo mejor de los dos mundos. Desde muy joven comenzó a realizar grabaciones para lo que sería el famoso sello **Stax Records**, la mítica disquera y productora que competía con **Motown**.

Para ponernos un poco en contexto, Motown y Stax fueron responsables de los más grandes hits del Soul afroamericano en los sesenta; si bien Motown tenía a **The Temptations, The Supremes, Marvin Gaye** y a unos jóvenes **Stevie Wonder** y **Michael Jackson** (con los Jackson Five), por su parte Stax Records tenía a **Otis Redding, Isaac Hayes, Wilson Picket, Albert King**, y desde luego a Booker T. & The M.G.´s; quienes gracias a las ideas musicales y a los arreglos que hicieron para los artistas en Stax, los cuatro M.G.´s se volvieron muy respetados. Pero la popularidad no estaba solo en producir y arreglar, estaba en los hits que Booker T. hizo al lado de los M.G.´s, de eso no hay duda.

Booker T. & The M.G.´s es una agrupación muy importante dentro del Blues, el Soul y el **Rock Clásico**. Su fama que tuvo se debió en gran parte al éxito de **Green Onions,** el tema que le dio nombre a ese mismo disco de 1962. Un **shuffle** de doce compases en Fa menor que se ha convertido en un infaltable standard para cualquier banda de Rock and Roll y Blues, especialmente para las que usan el inconfundible y poderoso órgano **Hammond B3**. El tema tiene un pegadizo **riff** con un rico groove afianzado y amarrado de **Al Jackson** muy bien aderezado con el sonido picudo de la **Telecaster** de **Steve Crooper**.

Además de Green Onions, este álbum incluye un par de temas propios como Mo´Onions y Behave Yourself. Y resulta muy interesante que con una mirada practicamente profética, un año antes de que **The Beatles** grabaran **Twist and Shout**, Booker T. y su banda eligiera este tema de The Isley Brothers -entre otros covers- para completar el disco (en más de una ocasión John Lennon expresaría su admiración por la banda).

Hay otros covers que integran el álbum, como un par de éxitos de **Ray Charles**: I Got a Woman y Lonely Avenue. Todo estaba conectado: Blues, Rock y Soul. Booker T. and The M.G.´s se convirtieron en leyenda viva poseedores de un groove sinigual que muchos atribuían a ser una de las primeras agrupaciones conformadas por blancos y afroamericanos, un dato no menor si contextualizamos la situación racial de los años 60 en Estados Unidos.

El grupo continuó grabando y en 1965 Lewie Steinberg le deja el puesto al famoso y reconocido bajista **Donald "Duck" Dunn**. Con Dunn, formarían la alineación más conocida de los M.G.´s, lanzando exquisitos discos como **Hip Hug Her** (1967) y **Soul Limbo** (1968) con la fórmula que les funcionaba, intercalar versiones de hits del momento con pegadizos temas propios.

Con esta formación, la banda grabó para afortunados artistas de Stax Records como el legendario Bluesman, **Albert King** y (donde se destaca la inolvidable **Born Under a Bad Sign** compuesta por Booker T.) y la estrella del Soul **Otis Redding** entre otros.

La fascinación de Booker T. & The M. G. ´s con los Beatles se vería reflejado en el Álbum de 1971 titulado **McLemore Avenue**, que resulta ser desde el nombre, un buen tributo al **Abbey Road** (ambos discos llamados así por el nombre de la calle donde se encontraban sus estudios), el cual lo tocan canción por canción con arreglos muy originales gracias a ese sonido Stax que desarrollaron.

Recomiendo mucho escuchar detenidamente este disco, es una joya. Durante los años 70, 80 y 90, Booker T. Jones se dedicó a hacer shows, a producir artistas y continuar su amada profesión de sesionista. Recientemente, en el 2019, publicó su autobiografía titulada: **Time is Tight: My Life, Note by Note.** Recordemos el sonido limpio, con mucho groove, pausado y cadencioso del gran Booker T. Jones.

Booker T. & M.G.'s – Green Onions
https://youtu.be/iFQEsUjI0U8

Booker T. - Green Onions
https://youtu.be/Pe2K5iT8lwE

Nueva Columna

Las Teclas de Oro
'Un vistazo a los más grandes tecladistas
del Blues Clásico y Contemporáneo'
Autor: Omar Ramírez O.
Tecladista de Blues originario de Guadalajara, Jalisco, México,
con más de 20 años de experiencia en los escenarios,
docente, compositor y productor musical.
Patrocinado desde el 2015 por Hammond Organ USA.

¡B i e n v e n i d o!

Especial de Medianoche

El coleccionista y su estirpe

Luis Eduardo Alcántara

El verdadero coleccionista y melómano, acoge cada uno de sus sueños en sintonía estereofónica. En ocasiones hace berrinche cuando se le escapa algún disco, considerado por él, único. Cuando consigue esa pieza, es el dueño de la creación, del universo inventado por su propia fantasía.

Al coleccionista-melómano no le importa tocar el fondo de la condición humana, como tampoco le importa tocar el fondo de sus bolsillos, casi siempre vacíos. Sin importar la hora del día, enciende la radio de su estación favorita en el corazón. Entonces salta de una canción a otra, en la tornamesa imaginaria de su mente, que siempre está encendida. También es un especialista en sacar dinero hasta de las piedras.

El coleccionista-melómano guarda en sobres de lino, aquellos tesoros que considera invaluables. Muchas veces se duerme con el estómago vacío, satisfecho de haber llenado el alma con el producto sónico apenas adquirido poco antes. El coleccionista y melómano tiene altamente desarrollado el olfato. Se guía por el aroma que dejan por la calle ciertas grabaciones descontinuadas, ya sea en almacenes de lujo, o en sórdidas habitaciones repletas de cachivaches.

Conoce de memoria el nombre de registros, álbumes, autores, grupos e intérpretes, así como los precios más actualizados de la industria musical. El recuerdo suyo es como una fotocopiadora, el corazón, un fonocaptor. También es cazador de tesoros, no importa que lo consideren loco. Sabe que está loco, pero loco por su música, por sus distintas colecciones y artículos únicos, y eso lo redime. El mejor disco es el que aún no tiene. Cuando lo consigue va en pos de otro, y de otro, y otro más. No quiere saber nada distinto, no le importa.

El coleccionista-melómano vive feliz en su mundo, que es redondo como los discos de vinyl, y muy vibrante, como una tornamesa recién hallada. El techo de su cuarto es una partitura inmensa, que normalmente apunta al cielo.

Freddie King - I'm Torn Down (Live)
https://youtu.be/QJvpWZeg_NM

George Harmonica Smith - Juke (Live)
https://youtu.be/51DjBFzpIzs

+ Covers

Los 17 mejores slides del Country Blues 2

Luis Eduardo Alcántara

Los 17 mejores slides del Country Blues (1923-1951)
Segunda parte

Roll and Tumble Blues - Hambone Willie Newbern. El visitar con frecuencia cárceles, lupanares y asilos, le proporcionó al oscuro guitarrista texano, Hambone Willie Newbern, la inspiración suficiente para grabar en 1929 uno de los estándares musicales más recurrentes de todos los tiempos, un verdadero clásico. Lo áspero de su voz y un slide apagado, en un ritmo repetitivo, sumergido en antiquísimas tradiciones afroamericanas, motivaron que artistas posteriores como: Robert Johnson o Muddy Waters, hicieran su propia versión del tema, pero respetando los lineamientos originales planteados por Newbern.

https://youtu.be/gOtyJs5SoSE

Travelin' Blues - Blind Willie McTell. He aquí a otro virtuoso de la guitarra de 12 cuerdas. De acuerdo con testimonios de gente como Bob Dylan y Mick Taylor, Willie McTell es simplemente el artista más completo de la antigüedad, además de notable conversador y poeta. De 1927 a 1959, realizó decenas de brillantes grabaciones que reflejan su vida nómada e infinidad de aventuras callejeras, amoríos peligrosos pero también su acercamiento con Dios en un puñado de melodías con espíritu religioso. Todo ello se compendia en Travelin Blues, un himno épico a ritmo de tren y un slide nervioso que corta el aliento.

https://youtu.be/3_OaAMXSpBw

John Henry - Walter Furry Lewis. Quien es considerado uno de los gigantes del blues de Memphis de preguerra, Furry Lewis, no podía ser ajeno a la técnica del slide. Este hombre, quien perdió una pierna en actividades militares, y en el umbral de su vida se empleaba como barrendero antes de ser redescubierto en los años sesenta, grabó una serie de emocionantes canciones a finales de la década de los veinte, en donde lo mismo encontramos piezas de baile y de entretenimiento, que otras más introspectivas y de profundidad humana. Una de ellas nos habla del legendario líder obrero, John Henry. La fascinación brota por la manera envolvente en que Furry mezcla complicados acordes en escalas abiertas, con un slide finísimo de tonalidades hipnóticas.

https://youtu.be/r17if3OGZIQ

Panama Limited - Bukka White. Por mucho tiempo esta grabación formó parte de los cuatro temas perdidos que Booker T. Washington (Bukka White) lanzó en 1930. Hoy, gracias al rico acervo de compañías como Document, podemos apreciar en toda su grandeza, ese estilo expresivo y salvaje de pulsar la lira tan propio de White. Aquí el ritmo machacón se asemeja a un tren en marcha, y el slide se intercala con urgentes frases vocales y gemidos. Se afirma que la intención original de Bukka, consistió en rendirle un tributo a la red ferroviaria que unía a la ciudad de Chicago con Nueva Orleans, y que encontraba en la compañía de trenes, Illinois Central Panama Limited, a la mejor opción para viajar de polizonte sin pagar boleto.

https://youtu.be/nPNgvk_zK50

My Wash Woman's Gone - Memphis Minnie & Kansas Joe. Lizzy Douglas, mejor conocida en los bajos fondos del Delta como Memphis Minnie, era una mujer de armas tomar. Tocaba su música de la misma manera en que transcurría su vida: dura y sin concesiones. Su voz se escuchaba hombruna, casi escupía tabaco y arrojaba moonshine a cada frase que salía de su garganta. El slide lo tocaba deslizando una navaja sobre el cuello de la guitarra. Así de auténtica era la obra de esta mujer, y por lo mismo es considerada la primera y única gran reina del blues de todos los tiempos. Normalmente Minnie se presentaba tocando a dueto, casi siempre con algún marido suyo. Los temas que grabó junto a Joe McCoy, de 1929 a 1935, son sencillamente maravillosos. La pieza que aquí se recomienda encierra todo ese estilo folclórico que por aquellos años brotaba a raudales en la extensa región sureña norteamericana. Minnie se encarga del slide y del contrapunto, mientras que su acompañante canta y lleva la base rítmica.

https://youtu.be/_29ME77D_iQ

Homesick and Lonesome Blues - Blind Boy Fuller. Los primeros acordes de esta canción, grabada en 1935, son emocionantísimos y presagian el detallado trabajo de slide eléctrico que posteriormente harían otros músicos como Elmore James. Fulton Allen, mejor conocido como, Blind Boy Fuller, es considerado uno de los verdaderos gigantes del blues rural, gracias a una meticulosa técnica mediante la cual fusionaba el ragtime con piezas de baile y diferentes tonadas tradicionales del norte de Carolina. Entre el grupo de personajes que lo acompañaron durante sus aventuras destacan Bull City Red en la tabla de lavar, Sonny Terry a la armónica y Blind Gary Davis en la guitarra rítmica.

https://youtu.be/I74qqkXnR-c

Terraplane Blues - Robert Johnson. Es natural que cada uno tenga su pieza favorita de este hombre, de quien se afirma hizo un pacto diabólico con el mismísimo señor de los avernos. Yo me quedo con Terraplane Blues, pues reúne –a mi entender- los mejores rasgos distintivos del denominado, Rimbaud del blues: falsete amenazador, slide sincopado y puntual y una avalancha de imágenes líricas que describen perfectamente al caradura que se juega la vida todo el tiempo. Cuando aún vivía, esta melodía se convirtió en el primer éxito de ventas para Johnson; además, pertenece al selecto grupo de canciones en donde se aprecia a un Robert auténtico, sin influencias tan marcadas (que a veces rayan casi en el plagio), o con tratamientos especiales a distintas melodías que ya habían triunfado con intérpretes anteriores.

https://youtu.be/It-tJ8DOjIk

My Black Mama - Son House. Después de Charley Patton, es muy probable que Eddie Son House haya sido el músico de slide con mayor influencia en toda la región del Delta, pues entre sus discípulos se cuentan a Robert Johnson y Muddy Waters. Su brillante carrera discográfica comenzó con una sesión fantástica en el año de 1930, de la cual se desprenden puras joyas populares, entre ellas, My Black Mama, que más tarde Robert Johnson redimensionaría con el título de Walking Blues. Esta melodía sintetiza el blues de Mississippi en su estado más puro: voz aguardentosa de predicador, ritmo semi lento y sensual, y un slide muy bronco que acompaña todo el tiempo la voz y a veces termina la frase.

https://youtu.be/A4TuOPhpxx0

Tell Me Baby - King Solomon Hill. En muy contadas ocasiones, un sólo acorde de guitarra puede ser aprovechada con tanta imaginación como lo hacía "El Rey Salomón" Hill. Prácticamente en las diez canciones que subsisten, utiliza un sólo tono en afinación abierta, para deslizar su cuello de botella a lo largo de las seis cuerdas. Otro de sus atractivos radica en su insólita forma de cantar, con un tono nasal fuerte y agudo, en algo parecido al de Skip James, que en combinación con su accidentado estilo guitarrístico, nervioso pero decidido, creó verdaderos himnos plagados de metáforas sexuales.

https://youtu.be/oo_M6gfDypk

The Dirty Dozens - Kokomo Arnold. He aquí a otro artista cuyo estilo influenció a más de uno. Dedicado sólo medio tiempo a la música, pues sus labores de contrabandista de whiskey le redituaban mejores ganancias, Kokomo se dio tiempo para lanzar varios clásicos populares impresionantes. La guitarra que utilizaba era con cuerpo de acero, y por lo mismo el slide que se escucha es, la mayoría de las veces, muy sonoro. A él se le atribuye el clásico, Milkow Blues, sin embargo personificó otras tantas joyas que sirvieron de molde para los músicos que venían detrás. The Dirty Dozens –una obscena melodía antigua plagada de albures- es particularmente atractiva por su ritmo salvaje y desenfadado, pero también por la estruendosa voz de su intérprete.

https://youtu.be/mKCNVNkTPY0

I Want You To Lead Me On - Sister O.M. Terrell. Resulta curioso que los fanáticos del country y el western tengan una idea más acabada del talento que caracterizaba a la hermana O.M. Terrell, que la referencia que tienen los propios seguidores del blues. Parte de la confusión se origina por el desconocimiento de su raza, todavía hoy no se sabe con certeza si fue una mujer de raza blanca o negra. Lo cierto es que se ubica entre las intérpretes femeninas que acostumbraban a tocar el slide sobre una guitarra National con cuerpo de acero, y empleaban un vibrato vocal fuerte y apasionado. O.M. Terrell grabó seis desquiciantes sermones-musicales en la ciudad de Nashville en 1951, con una sencilla base musical de bajo, batería y guitarra, pero con mucho sentimiento a la hora de impactar el oído del fanático a esta clase de música.

https://youtu.be/PC7QPZywrI0

* Artículo originalmente publicado en Palabra de Blues, número 8 de diciembre 2009.

Lado B

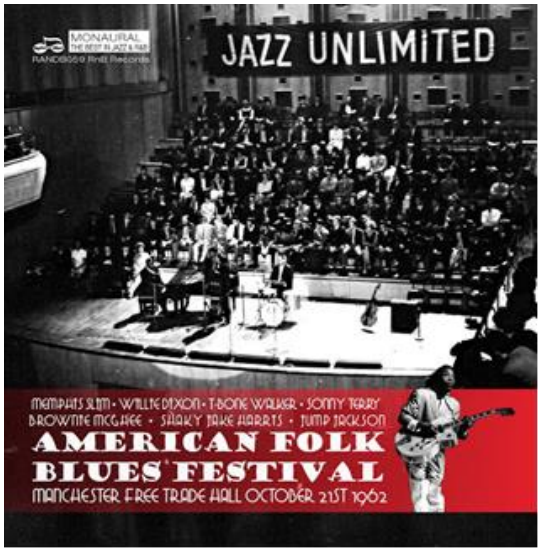
Blues-Rock, el pecado de nacer blanco

Juan Carlos Oblea

Es de todos conocido que cronológicamente en la historia de la música, el Rock & Roll surgió con posterioridad al Blues, y que el primero fue una consecuencia del segundo; así como es también conocido que cada género tuvo sus propios exponentes y que a pesar de que en ocasiones se les culpó a los grupos o solistas del Rock & Roll que su éxito lo obtuvieron a costilla de los músicos de blues, acusándolos en ocasiones de plagiar composiciones y hacerlas suyas para catapultarse en el mundo de la música, lo cierto es que al final cada movimiento tomo su propio camino sin empalmarse -del todo- el uno con el otro.

No obstante lo anterior, hubo un movimiento musical en el que inevitablemente ambos géneros se fusionaron en un tiempo y en un espacio determinado, surgiendo un género que llegaría para quedarse, a pesar de que para muchos, su creación detonó la decadencia del blues, sin embargo, para muchos otros constituyó el semillero de nuevos exponentes, en su mayoría blancos, que impusieron un estilo musical que hasta el día hoy sigue teniendo frutos, como en su momento los tuvo el Rock & Roll, me refiero al denominado, **Blues-Rock**.

En la década de los años sesenta, paulatinamente el blues dejó de llamar la atención a la audiencia norteamericana comenzando una etapa de declive para los músicos más destacados de la "época dorada del blues", pues comenzaron a ser opacados comercialmente por una generación de músicos que conformaron la llamada "ola inglesa", integrada principalmente por grupos que constituyeron el movimiento "Beat" en Inglaterra. La propuesta musical de bandas como: The Beatles, The Rolling Stones y The Kinks, entre otros, despertaron el interés de los jóvenes, sin embargo, para esos años el blues ya había dejado una huella indudable en aquellas bandas del viejo continente en virtud de que en sus orígenes interpretaron covers de las figuras más emblemáticas del blues.



A finales de los años cincuenta, en Europa, el blues era un género musical aún desconocido y el Jazz era el que predominaba. De hecho, consideraban que era raíz del Jazz, y como consecuencia era imposible encontrar discos de blues en aquél continente. En contraste, en esa misma época, pero en el continente americano, el blues estaba en la efervescencia en los clubes negros, donde los bluesman como: Muddy Waters, Howlin´ Wolf, Jimmy Reed o John Lee Hooker, tenían un éxito comercial.

Fue entonces que dos alemanes apasionados por el Jazz, Horst Lippmann y Fritz Rau, al darse cuenta de la carencia de la difusión del blues en Europa deciden montar un espectáculo de blues en vivo con la idea de hacer giras por Europa occidental, al que llamaron "American Folk Blues Festival". El resultado del festival fue un éxito comercial y su importancia histórica es innegable. Estos festivales abrieron Europa al blues e influyeron a muchos músicos, entre los que destacaron los músicos británicos. Los festivales dieron a conocer el blues a numerosos jóvenes europeos que se convertirían en aficionados apasionados, además de que este entusiasmo permitió que los bluesman sobrevivieran dedicándose únicamente a tocar su música.

El experimento musical permitió que muchos músicos de blues que vieron una nueva oportunidad de explotar a una audiencia que se encontraba virgen de la música de los doce compases se quedaran a vivir en diversos países de Europa, lo que les permitió entablar un vínculo musical con bandas que tomaron el blues como estandarte de su proyecto musical.

Grupos que interactuaron con aquellos músicos de blues como: The Yardbirds, John Mayall and the Bluesbreakers, Savoy Brown y Fleetwood Mac, entre otros, trataron de mantener la estructura del blues tradicional. Músicos como Mick Taylor y Peter Green destacaron además como solistas tratando de seguir la línea original de sus proyectos grupales. Por otro lado, músicos como Jimmy Page y Eric Clapton formaron bandas que a pesar de que en su repertorio incluían covers de blues, tomaron un camino distinto, dando paso a un género definitivamente más orientado al rock que al blues.

La evolución musical que se dio en la década de los sesentas también causó un efecto directo en la manera de interpretar el blues. La invasión de bandas inglesas en el continente americano tuvo un efecto de “rebote” en los músicos estadounidenses que a pesar de que en su país nació, creció y se difundió el blues, optaron por adaptar nuevos sonidos y arreglos.

Dándole un toque de poder que no podría dar otro género que el rock, dando como resultado versiones clásicas de músicos como: Robert Johnson, Elmore James, Jimmy Reed o Willie Dixon, en poderosas versiones con solos de guitarra o de batería interminables y gritos desgarradores que dejaban atrás el sentimiento, la calma y la paciencia con la que los bluesman expresaban aquellos dolores y lamentos sutiles en sus creaciones musicales, surgiendo como consecuencia el **Blues-Rock**.

Fundadores indiscutibles de ese movimiento fueron músicos como: Jimi Hendrix, Johnny Winter, Paul Butterfield, Rory Gallagher y Robin Trower, y bandas como: Foghat, The Allman Brothers y Canned Heat. El Blues-Rock tuvo en Stevie Ray Vaughan a uno de sus más grandes exponentes, quien con su hermano Jimmie, conformaban la banda Double Trouble, y quien en el momento en que se encontraba encumbrado en la cima del éxito, interpretando el blues de una manera explosiva y con un estilo único e incomparable, fue interrumpido por un accidente que acabaría con su vida y su carrera en el año de 1990.

Músicos como Gary Moore y George Thorogood, también fueron músicos que inspiraron a una nueva generación de músicos de Blues-Rock, como Bill Perry, Poppa Chubby, Michael Powers o Susan Tedeschi, hasta el más reconocido hoy en día, Joe Bonamassa.

A pesar de que el **Blues-Rock** ha aportado, sin duda, a mantener viva la llama del blues, se le ha criticado por que se que considera que la interacción que ha existido entre los músicos exponentes de éste género y las grandes figuras del blues, plasmadas en la grabación de álbumes y en presentaciones en vivo, solo han sido instrumentos que han utilizado para continuar con la explotación del blues, con el único objetivo de catapultar y fortalecer su movimiento musical.

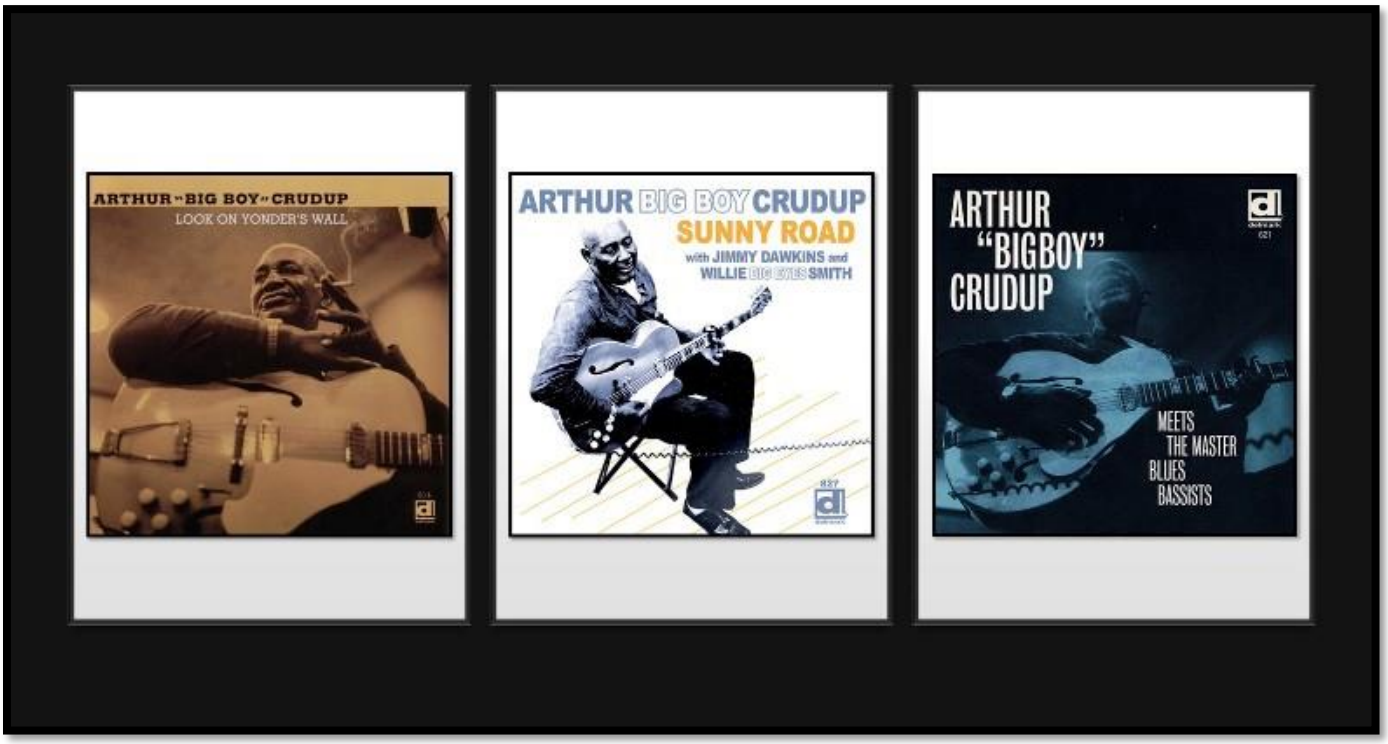
Además, se considera que al ser un movimiento de "blancos" se perdió la esencia y el sentimiento que los músicos de blues le impregnaban a cada interpretación, simplemente porque ellos vivían las canciones, utilizándolas como un medio de expresión y no solo como una copia al carbón como se considera que lo hacen los músicos blancos, descomponiendo su estructura original. Otro motivo de crítica han sido los plagios y la falta de pago de regalías por la utilización de las obras y los derechos de autor.

Es una realidad que los músicos que crearon e interpretaron el blues tradicional son inigualables e incomparables; que el blues es la raíz de la música contemporánea y que todo movimiento musical que derive de él es válido siempre y cuando se mantenga el respeto por la estructura. Las bases musicales con las que fue creado están plasmadas de una riqueza sentimental, al borde de lo espiritual. Características que se deben considerar si se quiere hacer una buena interpretación musical, independientemente del color de la piel.

Delmark Records presenta

Tres de Arthur ‘Big Boy’ Crudup

José Luis García Fernández



Capítulo 7. Arthur ‘Big Boy’ Crudup

Intro

Arthur William "Big Boy" Crudup fue un cantante, compositor y guitarrista de blues estadounidense del Delta. Es más conocido, fuera de los círculos del blues, por sus canciones "That's All Right", "My Baby Left Me" y "So Glad You're Mine", grabadas más tarde por Elvis Presley y otros artistas. Crudup nació el 24 de agosto de 1905 en Forest, Mississippi, en una familia de trabajadores migrantes que viajaban por el sur y el medio oeste. La familia regresó a Mississippi en 1926, donde cantó música gospel. Recibió lecciones con un bluesman local, que se llamaba Papa Harvey, y más tarde estuvo tocando en salones de baile y cafés en los alrededores de Forest.

Comenzó su carrera como cantante de blues en Clarksdale, Mississippi. Como miembro de los Harmonizing Four, viajó a Chicago en 1939. Se quedó en esa ciudad para trabajar como solista, pero apenas se ganaba la vida como cantante callejero. El productor de discos Lester Melrose, se dice que lo encontró mientras vivía en una caja de embalaje, le presentó a Hudson Whittaker, más conocido como Tampa Red, y le firmó un contrato de grabación con el sello Bluebird de RCA Victor. Grabó con RCA a finales de la década de 1940 y con Ace Records, Checker Records y Trumpet Records a principios de la década de 1950. Realizó giras por clubes negros en el sur, a veces tocando con Sonny Boy Williamson II y otras con Elmore James. También grabó bajo los nombres de Elmer James y Percy Lee Crudup.

Sus canciones "Mean Old 'Frisco Blues", "Who's Been Foolin' You" y "That's All Right", fueron populares en el sur. Estas y sus otras canciones "Rock Me Mama", "So Glad You're Mine" y "My Baby Left Me", han sido grabadas por muchos artistas, incluidos: Elvis Presley, Slade, Elton John y Rod Stewart.

Arthur dejó de grabar en la década de 1950 debido a disputas sobre regalías. Dijo: "*Me di cuenta de que estaba haciendo ricos a todos, y aquí yo era pobre*". Su última sesión en Chicago fue en 1951. Las sesiones de grabación de 1952–54 para Victor se llevaron a cabo en la estación de radio WGST, en Atlanta, Georgia. Volvió a grabar, para Fire Records y Delmark Records, y estuvo de gira en 1965.

A veces etiquetado como "El Padre del Rock and Roll", aceptó este título con cierto desconcierto. Durante este tiempo trabajó como jornalero para aumentar los bajos salarios que recibía como cantante (no estaba recibiendo regalías). Después de una disputa con Melrose sobre las regalías, regresó a Mississippi y se dedicó al contrabando. Más tarde se mudó a Virginia, donde vivió con su familia, con tres hijos y varios de sus hermanos, y trabajó como jornalero. De vez en cuando cantaba y suministraba alcohol ilegal a establecimientos de bebidas.

En 1968, el promotor de blues, Dick Waterman comenzó a luchar por las regalías de Crudup y llegó a un acuerdo en el que se le pagarían 60,000 dólares. Sin embargo, Hill and Range Songs, de la que se suponía que debía obtener las regalías, se negaron a firmar los papeles legales en el último minuto, porque la compañía pensó que no podía perder más dinero en acciones legales. A principios de la década de 1970, dos activistas de Virginia, Celia Santiago y Margaret Carter, ayudaron a Crudup en un intento por obtener las regalías que sentía que le correspondían, con poco éxito. En 1971, había recaudado más de 10,000 dólares en regalías atrasadas a través de la intervención del entonces llamado, American Guild Of Authors And Composers.

En un viaje de 1970 al Reino Unido, grabó "Roebuck Man" con músicos locales. Sus últimos compromisos profesionales fueron con Bonnie Raitt. Murió el 28 de marzo de 1974, cuatro años después del fallido acuerdo de regalías. El deceso fue por complicaciones de su enfermedad cardíaca y diabetes, en el hospital Nassawadox del condado de Northampton, Virginia. Ha sido honrado con un marcador en el Mississippi Blues Trail, colocado en Forest. Elvis Presley reconoció la importancia de Crudup para el Rock and Roll cuando dijo: "*Si tenía alguna ambición, era ser tan bueno como Arthur Crudup*".

Tres discos

Para ilustrar su gran legado, he aquí tres de sus sensacionales discos, con un total de 31 canciones…
¡Buen Provecho!

Look On Yonder's Wall (DE-614) - 1997

Lista de canciones: 1. Look On Yonder's Wall; 2. Questionnaire Blues; 3. Keep Your Hands Off That Woman; 4. That's All Right; 5. Rock Me Mama; 6. Katie May; 7. Dust My Broom; 8. Landlord Blues; 9. Coal Black Mare; 10. Life Is Just A Gamble; 11. Walk Out On The Road; 12. I'm All Alone; 13. You'll Be Old Before Your Time; 14. Ramblin' Blues; 15. When I Lost My Baby (I Almost Lost My Mind).

https://open.spotify.com/album/4KsFZWAHs8MTkFJV8EPclP?si=Jzgt0N8pSPyLTqzDXSSSiw

Sunny Road with Jimmy Dawkins and Willie 'Big Eyes' Smith (DE-827) – 2013

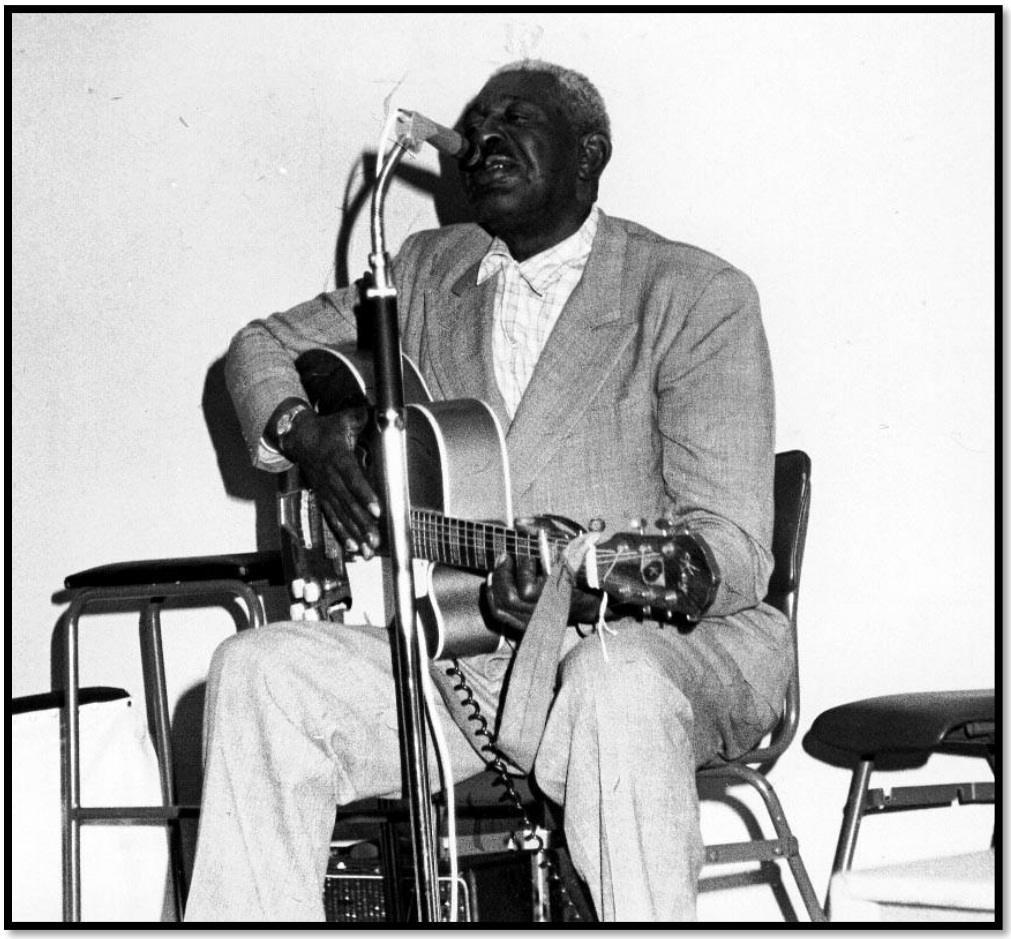
Lista de canciones: 1. Sunny Road; 2. Please Don't Leave Me With The Blues; 3. Trying To Take Me For A Ride; 4. She Gives Me A Thrill; 5. Mistake I Made In L.A.; 6. The One That I Love; 7. I Have Called Up China; 8. I'm Leavin' Town; 9. Studio Chatter With Bob Koesster; 10. All I Got Is Gone.

https://open.spotify.com/album/68rdSVkkzUZHTK9krY2jPI?si=1hiXqE6nRd6LUpCSc-I6WQ

Arthur 'Big Boy' Crudup Meets the Master Blues Bassist (DS-621) - 1994

Lista de canciones: 1. Peaches Is Her Name; 2. Did You Get That Letter; 3. Got No One To Love Me; 4. This War Is Awful; 5. Ramblin' On My Mind; 6. I Lost All I Had; 7. I Got To Find My Baby; 8. So Glad You're Mine; 9. Strictly A Woman; 10. Any Old Way Will Do; 11. You're A Good Little Girl; 12. Look On Yonder's Wall; 13. Make An Arrangement For Me; 14. I'm In The Mood For You; 15. Talk; 16. Crazy House Blues.

https://open.spotify.com/album/3E5D51fgbMJ05RBHYo53bn?si=ncONOzQBR8S1FYg1rPPSuQ



De Frank Roszak Promotions

Sam Joyner: When U Need a Friend

José Luis García Fernández

Sam Joyner - When U Need a Friend (agosto de 2020)

Sam Joyner, nació y creció con el Chicago Blues, es conocido internacionalmente por su estilo de Blues, R&B, Jazz y Reggae. “Spirits on Bourbon” en Nueva Orleans y “Teddy’s Juke Joint” lo mantienen ocupado si no toca con su banda y otros grupos prominentes de la región. Su música original es una combinación de Chicago Urban Blues y el estilo de Nueva Orleans con una mezcla de lo antiguo y lo nuevo. Ha realizado giras por las islas del Pacífico y Asia, y ayudó a establecer la Micronesian Blues Society, donde el blues continúa esforzándose y ahora el viaje musical continúa...

El veterano tecladista presenta su álbum debut, “When u Need a Friend”, algo que parecería extraño, pero que va siendo común en muchos músicos dentro de la escena del blues. Joyner, cómo decíamos, nació en Chicago pero su música se forjó en el sur de Estados Unidos. Su padre se encargó de que todos los veranos, en las vacaciones escolares, sus hijos viajaran con él hasta el Mississippi para que conocieran de dónde venía su cultura.

Fue así como Sam Joyner estuvo rodeado no sólo de vacas, gallinas y algodón sino también de los sonidos más puros que tiene el blues. Era de esperarse, entonces, que algo surgiera de allí. Su disco es un recorrido por los estilos musicales que han influenciado a Joyner, generando un sonido que tiene las cosas propias del blues de Chicago con los elementos particulares de la música de Nueva Orleans: blues, jazz, soul y funk es lo que se puede escuchar en esta producción.

A lo largo de los años, Joyner ha tocado con Larry Garner, miembro de The Neal Family y con Benny Turner; como ellos, muchos de sus viejos amigos participaron en la realización de este álbum. Nueve de las diez canciones son originales escritas por Joyner. Lista de canciones: 1. Must Be Jelly; 2. Goin' to Chicago; 3. Hard 4 tha Money; 4. Them Bluez; 5. Breakin' Up Our Happy Home; 6. Nothin' U Can Do About Luv; 7. Natural Born Luvah; 8. Onions Ain't the Only Thing (That Will Make U Cry); 9. Sam Joyner in tha Hause; 10. When U Need a Friend.

El álbum comienza con *Must Be Jelly*, un título basado en una frase popular. Glenn Miller tocaba una canción diferente con el mismo título en 1942, Woody Herman en 1944 y William Clarke en 1990. De todos modos, esta es una gran canción soul. *Goin' to Chicago*, es una buena rolita rítmica muy en el estilo New Orleans. Adaptada por Joyner, *Hard 4 Tha Money*, fue escrita originalmente por la estrella del reggae, Frankie Paul con el nombre de "Work Hard".

Un shuffle con gran ritmo y un piano excepcional, es el resumen de su pieza, *Them Bluez*. En *Breaking Up Our Happy Home*, se presenta al guitarrista Raful Neal III, también conocido como Lil Ray Neal, el tercero mayor de diez hermanos Neal y hermano de Kenny. También aparece Gralin Hoffman Neal en la batería; para hacer un riquísimo blues lento, de lo mejor del disco. *Nothin' U Can Do About Luv*, una súper rítmica pieza con metales y coros espectaculares.

Natural Born Luvah, qué gran ritmo le impregnan a este rocanrolito, alegre y movidito. Sencillo pero con gran carisma. *Onions Ain't the Only Thing (That will make you cry),* un soul blues de alto calibre con el sello de la casa: la calidad. *Sam Joyner in tha Hause*, es un boogie woogie, para agitar el esqueleto con soltura y prestancia. Y para el gran final, el tema que da título al disco, *When U Need a Friend*, una pieza con cierta nostalgia que contagia.

https://open.spotify.com/album/3K7eis9mWyKk5naaAvTvxl?si=l2X4a9UvRnaDVfWFg75kqw

De Blind Raccoon

Dudley Taft: Cosmic Radio

José Luis García Fernández

Dudley Taft - Cosmic Radio – octubre 2020

Esto es lo que dice el guitarrista de blues rock, Dudley Taft sobre su nuevo álbum, *Cosmic Radio*: Las canciones de este álbum se escribieron entre el otoño de 2019 y la primavera de 2020. ¡La pandemia de COVID-19 ciertamente me dio un tiempo extra inesperado para completar las pistas! Jason Patterson de Carolina del Norte, baterista original de Cry of Love, toca la batería en la mitad de las pistas. Jason ha tocado en muchos de mis álbumes de estudio desde 2013. La otra mitad de las pistas fueroninterpretada por Walfredo Reyes Jr., quien tiene una larga lista de créditos que incluyen a Santana, Traffic, Steve Winwood y actualmente es el baterista de Chicago. Afortunadamente, Walfredo se mudó al área de Cincinnati a fines del año pasado.

Las tareas del bajo fueron atendidas por Kasey Williams, con mi antiguo socio de Seattle, John Kessler, tocando en 'Goin' Away Baby' (con su idea para hacer esa canción) y en 'The End Of The Blues'. John es uno de los eruditos del blues, dirigiendo el show: KNKX All Blues de Puget Sound, durante los últimos 20 años. La guía de John y sus habilidades para tocar el bajo, han sido invaluables para mi desarrollo como compositor de blues rock. Mi hija Ashley Charmae estuvo en cuarentena conmigo y mi esposa durante más de tres meses, canta coros en muchas de las canciones, y toma la voz principal en "Relentless", que escribimos juntos. ¡Fue genial tenerla en casa!

Lista de canciones: 1. Cosmic Radio; 2. Left in the Dust; 3. The Devil; 4. Goin’ Away Baby; 5. One in a Billion; 6. The End of the Blues; 7. Relentless; 8. Fly With Me; 9. Hey Hey Hey; 10. All for One; 11. I’m a Believer; 12. I Will Always Love You.

https://open.spotify.com/album/1HP8DVZYOOz0uky5ggrJkA?si=pOdJ-ZseQ7-p0QlNkqdsnw

La canción principal "Cosmic Radio" se escribió mientras estaba de vacaciones en las Bahamas, junto con "Hey Hey Hey", ¡escrita la misma noche! Hay algo en las Bahamas que estimula mi creatividad. ¿Quizás es la hierba? "Cosmic Radio" se trata de mantener la mente abierta a nuevas posibilidades y puntos de vista: sintonice la "frecuencia de lo desconocido" y dé rienda suelta a su imaginación. Y, por supuesto, también es una canción de amor, ¡porque puedes encontrar el amor si te lo permites!

"Left In The Dust" es un tema rockero que escribí después de comprar un nuevo pedal fuzz (un Analogman Sunface NKT para los amantes de la guitarra). ¡El riff inicial simplemente brotó de esa cosa! La narrativa es de frustración sobre alguien que deja pasar demasiadas oportunidades y el miedo al fracaso le impide probar cosas nuevas. Quería que esta canción tuviera mucha energía, el tipo de canción que podrías colocar primero en la lista de canciones.

"The Devil" es una canción que escribí cuando mi amigo parisino Manu Lanvin me visitó en Cincinnati. Él llama a su banda, Devil Blues, y lo escribí pensando en él. ¡Quería que fuera alegre, divertida y sobre la tentación! 'Relentless' es la primera canción que escribí con mi hija Ashley Charmae. Le encantan los viejos cantantes de blues como Etta James, Ray Charles y Billie Holliday y creo que estaba canalizando algo de esa energía en la melodía y la letra. ¡Ella realmente brilla en esto y estoy muy orgulloso de ella!

La pandemia de COVID-19 y el consiguiente cierre de la industria de la música en vivo fue un verdadero golpe para el plexo solar. "Soy un creyente" trata sobre la frustración que estaba sintiendo, pero el coro debía tener una nota positiva: "Si estás hablando de amor, cariño, soy un creyente". El lado positivo fue pasar mucho tiempo de calidad con mi hermosa esposa y mi familia. El álbum termina con una balada de piano, "I Will Always Love You", y no sabía si incluirla en este álbum, ya que es diferente a la mayoría de mis canciones. Pero sentí que era lo suficientemente fuerte como para ser escuchada. Es la primera canción que escribo en piano, habiendo adquirido uno el año pasado. Me encanta la forma en que los coros de Ashley Charmae llevan la composición a un nivel completamente nuevo.

En fin, es un álbum de blues rock muy interesante, realizado por un devoto músico que realmente siente y goza lo que hace, a pesar de las adversidades.

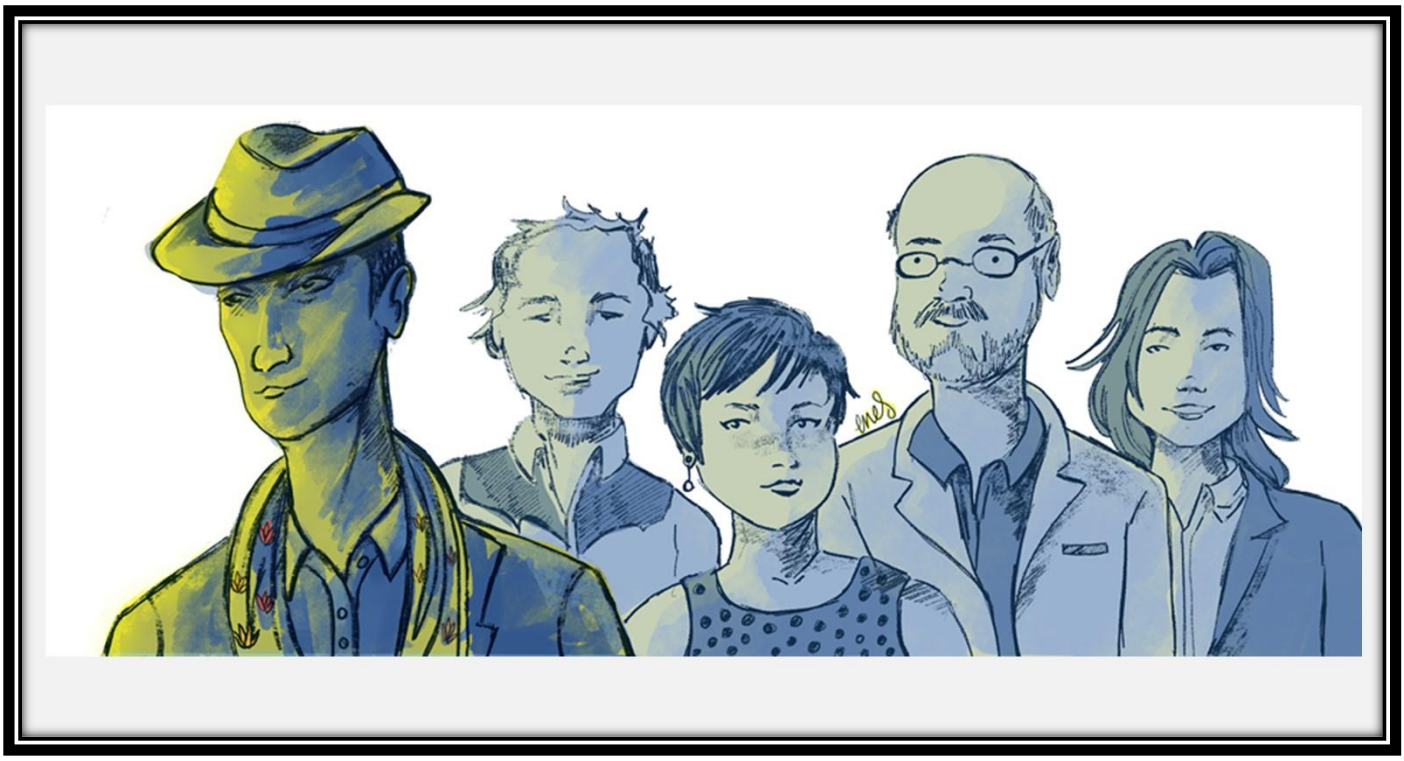
¡Muy recomendable!

Dudley Taft - Cosmic Radio Album Release Show
https://youtu.be/o0gEn02yrRU

Bla Ble Bli Blo Blues

Rise Up

Octavio Espinosa Cabrera



(Ilustración: Enia Espinosa González "enes", 2021)

¡Bienvenidos a nuestra reseña del mes de febrero! En esta ocasión estaremos revisando la más reciente producción, de la banda de *Ronnie Earl & The Broadcasters*, misma que se encuentra nominada para los Blues Music Awards de este año. Es una propuesta interesante y muy emotiva, la producción es maravillosa y los arreglos de Ronnie son directos y muy agrables al oído. Los mensajes son actuales, responden a los acontecimientos históricos más recientes de su país, que son tratados con una visión solidaria y empática.

La banda

Guitarras: Ronnie Earl; guitarra en Track 5: Peter Ward; bajo: Paul Kochanski; batería: Forrest Padgett; piano, órgano [Hammond B3]: Dave Limina; voz: Diane Blue.

Producción y arte

Diseño de la funda: Michael Dangelmaier; ilustración: Tracy Kochanski; texto: Peter Ward; grabado y mezcla: Huck Bennert; masterizado: Mark Donahue.

Ronnie Earl & The Broadcasters – Rise Up (Stony Plain Records – SPCD1418 - Canadá 2020)

Rise Up fue grabado durante The Living Room Sessions, el 2 de marzo de 2020 en la casa de Ronnie, poco antes de que la cuarentena de Covid iniciara, así como en Daryl´s House Club, en Pawling, Nueva York, el 12 de enero de 2019 y en Acton, Massachusetts.

Cabe mencionar que la calidad lograda por la producción entre las grabaciones en vivo, en estudio o en casa de Ronnie se mantiene en cada una de las canciones, buen trabajo del editor Huck Bennert. Ronnie Earl presenta una propuesta con varias composiciones instrumentales, en donde la banda muestra su virtuosismo, particularmente Ronnie en la guitarra, algunos covers con arreglos muy sensibles y respetuosos de la significación contenida en los originales; así como novedosas creaciones propias.

Lo destacable de este disco es que Ronnie hace patente su postura política con relación a la historia reciente de su país, particularmente sobre la discriminación, el odio racial, la violencia en general, particularmente la policiaca, con titulos suficientemente claros, como: Blues for George Floyd, Black Lives Matter o resignificando, Lord Protect my Child de Bob Dylan, al ubicarla en el contexto actual.

Las canciones

1. *I Shall Not Be Moved*. (instrumental) Tradicional. Arreglo por Ronnie Earl. Es una versión del gospel clásico, interpretada en versión acústica, donde Ronnie la ejecuta en solitario y haciendo gala de su técnica de digitación, punteando las notas con los dedos de la mano derecha (fingerpicking), logrando una aproximación al original íntima y novedosa al mismo tiempo.

2. *Higher Love*. (en vivo) Ronnie Earl. Con un intro que inicia con un órgano muy jazzy para incorporar en primer plano la guitarra, Diane con su firme y expresiva tesitura de mezzosoprano, nos confirma que la pasión reforzada por el acompañamiento de un buen amante es la máxima expresión del amor. Sólo de órgano briosa con fraseo muy articulado, el solo de Ronnie muy en el tono de la temática: apasionado. La voz va incrementando su intensidad para culminar afirmando:

Higher in the higher!
Higher in the higher!
Baby!
Your love! Is lifting me higher!

3. *Blues For George Floyd*. (instrumental) Ronnie Earl. Es un homenaje y llamada de atención sobre el injusto e indignnante asesinato del que fue objeto George Floyd, a manos de un agente la policía de Carolina del Norte, y que pudo ocurrir en cualquier otra ciudad de Estados Unidos. Es un delicado diálogo entre el órgano y la guitarra, a momentos triste, tierno o intenso.

4. *You Don't Know What Love Is*. (en vivo) Fenton Robinson.

You don´t know what love is.
'till you really fall in love.

Diane introduce la intensa canción de Fenton Robinson con esta afirmación lapidaria, que es reforzada por la labor melódica de Ronnie y Dave Limina, que van apuntalando la intensidad del tema. Solos muy atractivos en la guitarra.

5. *Blues For Lucky Peterson*. (instrumental) Ronnie Earl. Diez minutos de homenaje a Lucky Peterson: un hombre fuera de serie, multiinstrumentista, protegido de Willie Dixon desde 1968 a la edad de 4 años, que murió en septiembre de 2020 por causas indeterminadas aún. Con este homenaje se hace notoria su ausencia en el medio del Blues

6. *Big Town Playboy*. Eddie Taylor. Interpretación del clásico de Eddie Taylor en una cadencia acompasada en un formato de doce compases; serena la melodía es respetuosa del original, sin rebuscamientos; la guitarra es directa y segura durante todo el trayecto, impulsa a balancearse para seguir con alegría el hilo de la idea melódica. Desde el inicio, la voz de Diane destaca por la potencia que le imprime a su intervención; a lo largo de la canción la voz va alternando con solos simultáneos de órgano y guitarra

7. *Albert Stomp*. (instrumental en vivo) Ronie Earl. Aquí encontramos la batería que en complicidad con el bajo asumen el liderazgo e imponen la cadencia imperturbable que permite dominar toda la ruta de la canción, lo que permite solos muy agradables de órgano; el de guitarra es fresco, en algunos momentos el rasgueo recuerda a Stevie Ray Vaughan, dan ganas de cantar, de las mejores del disco.

8. *In The Dark*. Lilian Green. Con una introducción de guitarra suave y melosa se abre al leit motiv de la canción la voz de Diane sugerentemente dice: *In the Dark is just you and I*. La guitarra se dedica a contestar a la voz sistemática y suavemente en un blues lento con momentos íntimos, apapachadores… *it`s fun to be kissed*. Lo que, intrigantemente, no aclara la letra es si esta ternura es previa o posterior a la pasión… *Love in the dark*.

9. *All Your Love*. Magic Sam Maghett. Blues cadencioso, extático e hipnótico. La guitarra utilizada en forma percusiva y briosa enmarca la intención de firme afirmación de saberse privilegiado con el amor del ser querido y al mismo tiempo sentirse abrumado ante la dimensión gigantesca de lo que es el amor.

All your love can it be mine.
All your love can it be mine.
I hate to be the one.

10. *Lord Protect My Child*. Bob Dylan. Un órgano, tanto churchy introduce a la petición de una madre, o padre, preocupados por el futuro y seguridad de su hijo. A partir de ahí el organo fondea y la guitarra replica el tono angustioso ante la incertidumbre.

Lord, oh Lord, protect my child
He's young and on fire, full of hope and desire
In a world that's been raped, raped and defiled
…

Ronnie retoma la canción de Bob Dylan y la resignifica como una suplica ante Dios sobre el futuro y seguridad de su hijo, conciente del riesgo que corren los jóvenes en los tiempos que les ha tocado vivir.

11. *Mess Around*. (Instrumental) Ahmet Ertegün. Un frenético, super alegre y bailable boogie reinterpretado al piano por Dave Limina, que, estoy seguro, fue el que más se divirtió durante esta grabación.

12. *Talking To Mr. Bromberg*. (instrumental) Ronnie Earl. Blues dramático, con una guitarra presente durante toda la pieza, apoyada por el órgano. David Bromberg es un multiinstrumentisa de 75 años que proyecta una vitalidad de un hombre de 20 años, lleno de testosterona cuyos arreglos realmente son orquestaciones maravillosas, uno de sus grandes éxitos es “Mr Bojangles” de ahí que el título de esta canción sea una insinuación a ese tema de Bromberg. La admiración de Ronnie Earl es ampliamente justificada.

13. *Black Lives Matter*. Diane Blue – Ronnie Earl. Intro en staccato de la guitarra, el piano acompaña con notas muy graves y largas, en cadencia de adagio para matizar la tristeza y el dramatismo de la situación que vive la comunidad negra en los Estados Unidos.

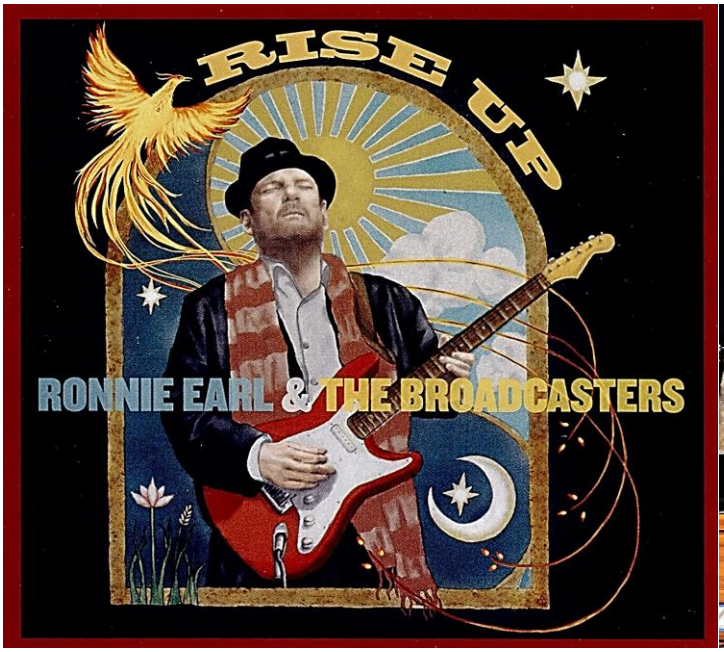
Baby.
When will I see you again?
When will I see you again?
I will stay here untill the end.

Finalmente se pasa lista de personas negras que eran maravillosas que ya no están, pero, son importantes.

14. *Blues For J*. (instrumental) Jimmy Smith. Interpretación de la obra del fenomental organista, Jimmy Smith, en una cadencia ligeramente más rápida. Justa y vibrante. Buen trabajo de Limina.

15. Navajo Blues. (instrumental) Peter Ward – Ronnie Earl. Blues lento, donde Ronnie juega él mismo, el call and response, con dos guitarras que dialogan amistosamente. De lo mejor del disco.

CD muy recomendable, se explica con creces la nominación para los Blues Music Awards.



Nota.
Es un gusto anunciar la incorporación de la artista: *Enia Espinosa González*, quien a partir de este número ilustrará esta columna.
¡Bienvenida!

En Video

Rolling Stones: Steel Wheels Live

José Luis García Fernández

Rolling Stones - Steel Wheels. Atlantic City, New Jersey, 1989 (septiembre 2020)
Mi colección personal de material de The Rolling Stones sigue creciendo y resultando interminable ante la publicación contínua de audios y videos de conciertos inolvidables y siempre importantes por alguna cuestión. La formación británica realizó en septiembre pasado (2020), el lanzamiento de su película inédita del concierto de 1989 'Steel Wheels Live – Atlantic City, New Jersey'. Una pieza audiovisual que ha sido restaurada, remezclada y remasterizada.

Steel Wheels fue una de las giras con una lista de canciones extensa y ambiciosa. En las dos horas y media de concierto, los Rolling Stones no solo tocaron sus clásicos éxitos, sino que interpretaron canciones de su nuevo álbum, en ese momento, Steel Wheels. El motivo sustancial de haber obtenido este combo de audios (2 cd's) y video (blu-ray), son las apariciones especiales de Axl Rose e Izzy Stradlin de Guns N' Roses, interpretando "Salt Of The Earth"; y de Eric Clapton quién toca un blues suave y ardiente en "Little Red Rooster", y quién además se queda en el escenario con los Stones para acompañar a uno de sus ídolos, la leyenda del blues: John Lee Hooker, tocando "Boogie Chillen".

Lista de canciones: 1. Intro; 2. Start Me Up; 3. Bitch; 4. Sad, Sad, Sad; 5. Undercover Of The Night; 6. Harlem Shuffle; 7. Tumbling Dice; 8. Miss You; 9. Terrifying; 10. Ruby Tuesday; 11. Salt Of The Earth; 12. Rock And A Hard Place; 13. Mixed Emotions; 14. Honky Tonk Women; 15. Midnight Rambler; 16. You Can't Always Get What You Want; 17. Little Red Rooster; 18. Boogie Chillen; 19. Can't Be Seen; 20. Happy; 21. Paint It Black; 22. 2000 Light Years From Home; 23. Sympathy For The Devil; 24. Gimmie Shelter; 25. It's Only Rock 'N' Roll (But I Like It); 26. Brown Sugar; 27. (I Can't Get No) Satisfaction; 28. Jumpin' Jack Flash.

Midnight Rambler
https://youtu.be/upVfdN13DQc

Hábitos Nocturnos

Guy Davis & Fabrizio Poggi

José Andrade Urbina

Te pienso desde adentro
con el deseo de nacer en tu cuerpo,
trato de asirte con mi poema,
estás lejos.
Afuera se tiñen de grana las nubes,
aquí, mis versos brotan de mi mano
y cubren la soledad de la hoja.

Guy Davis & Fabrizio Poggi - Sonny & Brownie´s Last Train

Dice el dicho mexicano, entre más me rasco, más comezón me da. Esto va porque al buscar un disco para compartir y recomendar a todos nuestros lectores de Cultura Blues, es una aventura muy padre buscar entre los CD's. Encuentro uno, veo otro, escucho este, y el que escojo viene siendo otro.

Recuerdo hace muchos años (a principios de los 80), los domingos por la noche escuchaba un programa en mi radio grabadora, me parece que era a las 8:00 pm. "En la Noche Jazz" y aún recuerdo el nombre del conductor "Cajal", la estación no recuerdo bien cual era, me parece que era Radio Educación. Era jazz principalmente, pero a veces hacían algunos programas de blues.

En un domingo de esos, empezó el programa, y lo que escuché fue una voz, una armónica y una guitarra, pero tenían mucho ritmo, y fue alegre lo primero que escuché, cuando el conductor saludó y anunció que la música estaría a cargo del dueto: Sonny Terry & Brownie McGhee, a partir de ahí me hice un seguidor de su blues.

Es por esto al ver este cd, sin pensarlo dije, este es el CD para compartir en Cultura Blues, y otra agradable sorpresa fue al conocer a los músicos. Guy Davis, que nace un 12 de mayo de 1952 en New York, y canta y toca la guitarra, y Fabrizio Poggi, que nace un 1 de julio de 1958 en Voghera Italia, y toca la armónica. Nuevamente veo que el blues no tiene frontera.

Guy Davis una vez comentó que su música de blues esta inspirada en los relatos sureños que le escuchaba a su abuela. Él creció en el área de la ciudad de New York, mentalmente se desarrolló y creció con los relatos del sur rural de sus padres y principalmente de sus abuelos, y de esos relatos empezaron a salir las primeras letras para sus canciones.

En cuanto a los instrumentos, aprendió a tocar la guitarra viendo a sus amigos que ya sabían, y de los discos que tenia en su casa, o que sus amigos le prestaban, y así fue como el solo aprendió a tocar la guitarra, ya después también aprendió a tocar el banjo. Sus influencias, principalmente en las letras, vienen de Blind Willie Mctell, y de Big Bill Broonzy, y en cuanto a la música están, Lightnin´Hopkins, y principalmente el legendario Sonny Terry.

Guy ha pasado su vida musical llevando su mensaje del blues por todo el mundo, lo que le valió el titulo de "Embajador del blues", lo mismo se presentó en un hogar infantil en Groenlandia, que estar tocando para la Reyna de Dinamarca. Davis aparte de ser musico, es actor de cine, tv, y teatro, además de ser profesor de música.

Fabrizio Poggi, cantante y armonicista, ha recibido el premio "Hohner Lifetime", y ha sido nominado dos veces a los premios "Blues Music Award". Es un italiano de nacimiento que muy joven conoce el blues, y el gusto por la armónica. Muy pronto aprende el blues de los discos que podía comprar, o que pedía prestado a sus amigos, aprende también a tocar la guitarra, y con la armónica al cuello y su guitarra, empieza a interpretar sus primeros temas. Se da cuenta que para aprender bien la armónica blues, tiene que viajar a la Unión Americana, y es así como en 1997 hace su primera visita al estado de Texas, y es así como empieza su peregrinar de Italia a los Estados Unidos.

Entre 1998 y 2002, hace varias giras por Texas y Louisiana, en el 2006 hace una más por Menphis, y se presenta en radio y tv. En el 2010 graba un CD en los Estados Unidos "Spirit & Friends", en el 2011 graba un disco en vivo en Texas. Fabrizio, además de musico es escritor del tema de blues, y tiene dos libros publicados. En el 2016 tocó en el Carnegie Hall, al lado de Guy Davis, Eric Burdon y Buddy Guy. En el 2017 invita a Guy Davis a Italia y graban: "**Sonny & Brownie´s Last Train**". En el 2018 este CD fue nominado como mejor disco de blues en los premios Grammy y en los Blues Music Awards.

Este CD es justamente el que ahora recomiendo. Es el resultado de la unión del guitarrista y actor estadounidense Gus Davis, y el interprete de la armónica, el Italiano Fabrizio Poggi, para rendir un homenaje muy especial a Sonny Terry y Brownie McGhee, el mejor dueto de blues rural. Es una sesión de grabación realizada en Milán, Italia. Davis y Poggi registraron 11 versiones de la histórica pareja, más un tema original de Davis y que da titulo al álbum.

Guy Davis & Fabrizio Poggi - Sonny and Brownie's Last Train
https://youtu.be/9hDCh3MjVUU

Las interpretaciones no buscan ser una reproducción fiel del estilo de Terry y McGhee, sino más bien una interpretación muy íntima de estos dos músicos que se han dedicado a estudiar la tradición del blues rural, pero como hace mucho tiempo no se escuchaba en el terreno del blues.

Quizás para algunos no sea del agrado este cd, pero Davis y Poggi lo hicieron para tocar los corazones de aquellos que gustan del blues acústico, y en particular del blues rural. La guitarra acústica y la armónica son instrumentos que transmiten la esencia pura de quien los interpreta, no hay conexiones, no hay cables, no hay pedales que modifiquen el sonido. Existe una amplificación, pero solamente para sentir al máximo el alma del musico, y eso lo logran, Davis y Poggi como homenaje a esa pareja que dejó una brillante huella dentro del blues.

El CD consta de 12 tracks. 1. Sonny and Brownie´s Last Train; 2. Louise, Louise; 3. Hooray, Hooray These Women are Killing Me; 4. Shortin´ Bread; 5. Baby Please Don´t Go Back to New Orleans; 6. Take This Hammer; 7. Goin´ Down Slow; 8. Freight Train; 9. Evil Hearted Me; 10. Step It Up and Go; 11. Walk On; 12. Midnight Special.

La canción que da titulo al cd, *Sonny and Brownie´s Last Train*, empieza con la armónica de Poggi, imitando los sonidos del tren, ya después entra la voz y guitarra de Davis, y empiezan mis pies a moverse. En *Louise, Louise*, la voz llena de blues de Davis, nos mete en la historia de esa mujer. *Hooray, Hooray These Women are Killing Me*, un blues cantado por Davis con mucho entusiasmo, acompañado magistralmente por la armónica de Poggi.

Shortin´ Bread, este tema está fielmente interpretado al estilo de Sonny y de Brownie. En *Baby Please Don´t Go Back to New Orleans*, Guy nos muestra su calidad en la guitarra al hacer una introducción magistral, y si le agregamos la forma tan especial de la armónica, hacen lo mejor de este blues. *Take This Hammer*, es un rico y hermoso blues rural que hacen que mis pies se muevan de un lado a otro.

Goin´ Down Slow, es un rico tema con la armónica de Fabrizio, que suena como los mejores, los gritos de fondo, hacen que uno disfrute más este blues. *Freight Train*, un blues rural tranquilo, que si cierras los ojos, la armónica y la voz, te llevan hasta los viejos campos de algodón. Evil Hearted Me, con la ronca bluesera voz de Davis se apoya en la armónica de Fabrizio y te llevan por los viejos caminos del blues.

En *Step It Up and Go*, nuevamente aparece el clásico y alegre blues rural, voz y armónica ¡uufff! En *Walk On*, los gritos de fondo al clásico estilo de Sonny Terry y de Brownie McGhee, hacen un agradable blues. Con *Midnight Special*, no se podía escoger mejor otro tema, que este clásico, que se ha versionado por muchos, y que mejor que terminar el homenaje con esta alegre y rítmica canción… y a seguir moviendo los pies.

Sonny & Brownie´s Last Train, de Guy Davis y Fabrizio Poggi, es un álbum que debe estar en la fonoteca particular. Y como siempre, pásenla bonito, nos leemos la siguiente edición.

https://open.spotify.com/album/4n0uXBn2gKHHc7MVRQyuBc?si=A1_2aQitQja-cGQlbT18Hw

La Poesía tiene su Norma

Cuando gustes… ¡aquí estoy!

Norma Yim

Cité a la tristeza y también convoqué al sentimiento,
tuve un desencuentro con los dos,
harta les dije que llamaría al corazón,
y de plano ese trío, de mí se burló.

En un momento que tuve de lucidez,
se me ocurrió llamar a la razón,
uff querida amiga,
qué gusto de verte y saludarte, ¡le dije yo!

Vaya que hacía falta platicar contigo,
ya que estos tres amigos que hoy cité,
sólo me dieron disgustos, pena y dolor...

Ellos no son los culpables, me dijo la razón...
aquí el culpable es quién se permitió entrar en su juego,
lo detectó y no se alejó,
o quien permitió sufrir, cuando la vida es para reír...

Lo ideal es que con ellos no te hubieras juntado,
pero te encanta ser su amiga,
su cómplice de sus fechorías...

Ellos aprovechan cualquier situación,
y tú les diste importancia.
Como insensata caíste, y participaste con ellos en su juego,
y ahora quieres que yo te componga tu error...

La tristeza, el sentimiento y el corazón,
hacen grandes orgías y reuniones,
se mal compartan, seducen gente para tomarla de la mano,
y tirarla al pozo del desencanto en su relación...

Yo que soy la razón, te pido de favor,
no me vuelvas a llamar mientras estoy en horas de trabajo...

Atendiendo a mujeres e individuos,
que sí, me valoran y por mi senzatez imploran...

Ahora con tu permiso me voy,
ahí cuando entiendas que el amor,
es tener paz, más no tristeza,
tener armonía y comunicación,
lealtad más no conflictos...

Y que sientas confortable tu corazón, ¡me llamas!,
sabes que ya tienes experiencia, y la has dejado siempre botada...

Yo si soy tu amigo,
el que has rechazado y que te podría haber evitado que hoy,
derrames una lágrima en tus ojos,
por el desamor y la decepción.

Pero no te preocupes, aquí estoy,
cuando gustes caminamos juntos y de la mano...
Atte: La Razón.

Escúchalo en voz de su autora
Música de fondo, “Blues 'Fore Down” de Jimmy Thackery.

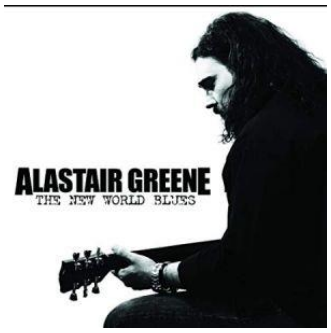
Recomendaciones

Novedades febrero 2021

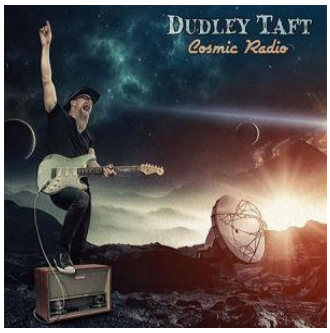
José Luis García Fernández

En esta edición tenemos 20 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 para escucharse en Spotify, con un tema de cada uno de estos discos.

Fiona Boyes

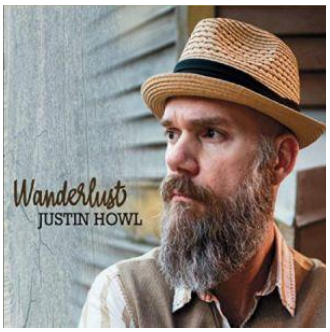


Alastair Greene

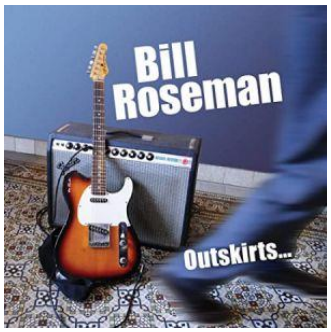


Dudley Taft

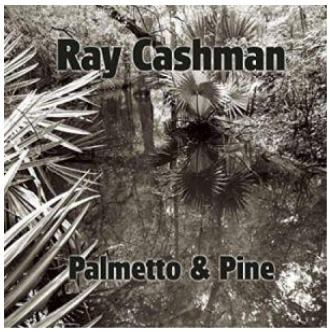
Kirk Fletcher



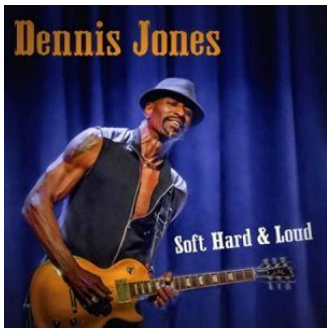
Justin Howl



Bill Roseman

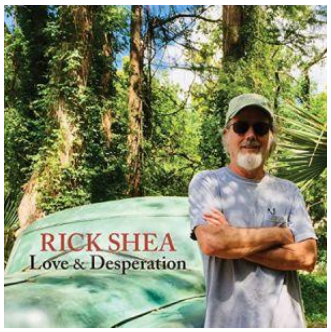


Ray Cashman



Dennis Jones

The Fried Okra Band

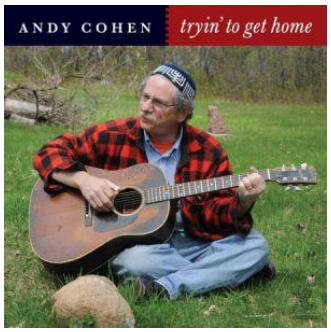


Rock Shea

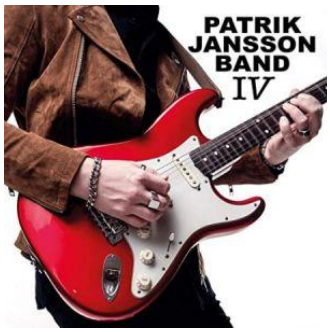
Göksenin

Mick Kolassa

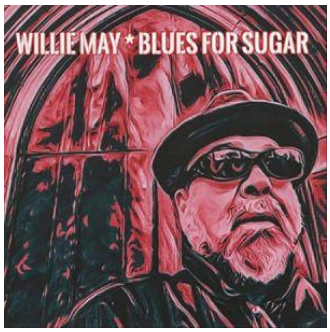
Duke Robillard



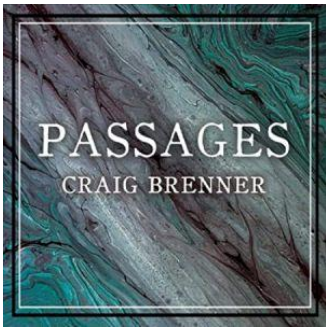
Andy Cohen



Patrik Jansson Band

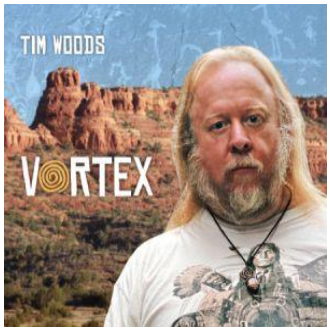


Willie May

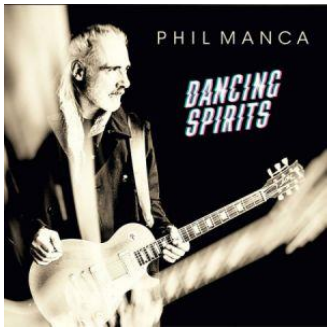


Craig Brenner

Kevin Burt



Tim Woods



Phil Manca

Lista musical del mes

https://open.spotify.com/playlist/71arz6Bp5cudZBxtpoVubr?si=U3aoeEv0RBuWFvt_OzPVUQ

I FESTIVAL INTERNACIONAL DE BLUES

OBREGÓN SONORA BLUES FEST

RHINO BLUESBAND

12 DE FEBRERO 2021

30 BANDAS INTERNACIONALES EN UN SOLO ESCENARIO

NO TE PIERDAS EL PRIMER FESTIVAL INTERNACIONAL DE BLUES "OBREGÓN SONORA BLUES FEST"

10, 11, 12 Y 13 DE FEBRERO DEL 2021

18:00 PM. HORA UTC -7, HORARIO DEL PACIFICO

FACEBOOK LIVE: @RWSTAGEMX, @OOBBOFICIAL, @WIZHOCHANNEL

YOUTUBE: RWSTAGEMX

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/RWSTAGEMX

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/OBBOFICIAL

Music Zone · EL CUARTO · Bregón Blues · RW · WIZHO CHANNEL · ROCK STREET