Nº 118 Marzo de 2021

Cultura Blues.

La Revista Electrónica

Ilustración: Enia Espinosa (@enes.aracne)

...Y MUCHO MÁS DE LA CULTURA BLUES

Contenido

Directorio

Cultura Blues. La Revista Electrónica

www.culturablues.com

Número 118 – marzo 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. Enia Espinosa González "enes"
3. José Luis García Fernández
4. Roberto López
5. Octavio Espinosa
6. José Andrade Urbina
7. Javier Caneda
8. Luis Eduardo Alcántara
9. Juan Carlos Oblea
10. María Luisa Méndez
11. Rafael Arriaga Zazueta
12. Michael Limnios
13. Omar Ramírez O.
14. Norma Yim

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

PORTADA Ilustración "Mujeres en el blues" por Enia Espinosa "enes" (1 y 2) **1**

CONTENIDO - DIRECTORIO **2**

EDITORIAL Mujeres en el blues… y más (3) **3**

DELMARK RECORDS PRESENTA Metropolitan Jazz Octet con Dee Alexander (4) **4**

BLA BLE BLI BLO BLUES BluesWoman: Nora Jean Wallace (2 y 5) **6**

DE BLIND RACCOON Veronica Lewis: You Ain't Unlucky (3) **12**

COLABORACIÓN ESPECIAL Cathy Grier & The Troublemakers (3) **14**

COLABORACIÓN ESPECIAL Eliana One Woman Band (3) . **16**

DE FRANK ROSZAK PROMOTIONS Anne Harris / Kurt Allen (3) **18**

HÁBITOS NOCTURNOS Carmen Maki & Blues Creation (6) **21**

+ COVERS "Big Mama" Thornton 1926-1984 (7) **24**

EN VIDEO Etta James & The Roots Band en concierto (3) **26**

ESPECIAL DE MEDIANOCHE El hipnótico encanto de Rosa Lee Hill (8) **27**

LADO B Acá entre amigos (9) **29**

HUELLA AZUL Tequila Rock & Blues Explosion Festival 4 (10) **33**

CULTURA BLUES DE VISITA El blues se cuenta en sentimientos (11) **39**

DE COLECCIÓN El Vuelo del Rinoceronte (3)..... **43**

DIVÁN EL TERRIBLE Lo Crudo del Blues II. Entrevista con J.C. Cortés (5) **48**

COLABORACIÓN ESPECIAL Ecos del Obregón Sonora Blues Fest (3) **53**

PLANETA BLUES Al ritmo del Rhythm & Blues y el Rock (11) **58**

LAS TECLAS DE ORO Fats Domino: innovación, estilo y legado (13) **66**

BLUES A LA CARTA Nominados a los premios BMA 2021 (3) **68**

LA POESÍA TIENE SU NORMA Mi guerra (14) **74**

RECOMENDACIONES Novedades marzo 2021 (2) **75**

AGENDA **76**

Editorial

Mujeres en el blues… y más

José Luis García Fernández

La portada de esta edición es con el fin de conmemorar "*la lucha de la mujer por su participación dentro de la sociedad, en pie de su emancipación y en su desarrollo íntegro como persona, en el denominado 'Día Internacional de la Mujer' del 8 de marzo*", del presente año. Las imágenes de la ilustración original por Enia Espinosa, es su extrordinaria visión personal para nuestro pequeño homenaje a esas mujeres en la historia del blues y su importante papel para el desarrollo del género: (Billie Holiday, Etta James, Ma Rainey, Sister Rosetta Tharpe, Bessie Smith). En ediciones anteriores hemos publicado una semblanza de todas aquellas mujeres, que se han ganado un merecido lugar en el 'Salón de la Fama del Blues'. Es un buen momento para recordarlas: Mujeres en el Salón de la Fama del Blues – I; y Mujeres en el Salón de la Fama del Blues – II.

Para esta tercera edición del año, tenemos en ese sentido del tema de las mujeres en el blues (contemporáneas y clásicas), artículos acerca de: Dee Alexander con el Metropolitan Jazz Octet, Nora Jean Wallace, Veronica Lewis, Cathy Grier, Eliana One Woman Band, Anne Harris, Carmen Maki & Blues Creation, Big Mama Thornton, Etta James, Rosa Lee Hill, y Big Dannys.

El blues en la escena en México está presente con la entrevista a Bob Rempel del 'Tequila Blues and Rock & Roll Explosion'. La segunda parte de la entrevista a JC Cortés desde Morelia. Una nueva selección de fotos originales de Rafa Arriaga. Todo acerca de la publicación en plataformas digitales de "El vuelo del rinoceronte" de Rhino Bluesband. Ecos del Obregón Sonora Blues Fest con palabras de algunos sus destacados participantes. Además, entrevista a Simon Kirke, Roger Earl & Jim McCarty, artículo de Fats Domino, de Kurt Allen Band, poesía, videos, listas musicales, y más, mucho más.

¡Hasta la próxima edición previa a nuestro 10° aniversario!

Delmark Records presenta

Metropolitan Jazz Octet con Dee Alexander

Roberto López

Capítulo 8. Metropolitan Jazz Octet con Dee Alexander: It's Too Hot For Words (2019)

Si cierras los ojos y pones play a tu reproductor e imaginas un género musical que nació hace más de un siglo, vas a encontrar en este más reciente material del Octeto de Jazz Metropolitano un swing mezclado con blues digno de escuchar en estos tiempos. Y más cuando este disco viene acompañado de una espléndida voz, que es considerada como una de las vocalistas más talentosas y respetadas de Chicago, nos referimos a Dee Alexander.

Cabe mencionar que este Octeto que fue fundado en 1950 y que ha logrado con anteriores trabajos conquistar el oído de los amantes del jazz se mantiene actualmente con muy buenos comentarios de los medios especializados en Chicago y dos de las principales revistas de jazz en el mundo.

Y es que sí, si es un disco con temas muy de ese jazz y blues que nos recuerda la voz incomparable de la cantante que abandonó este planeta hace poco más de sesenta años y que en éste material celebran, me refiero a Billie Holiday; la elección de estos maravillosos temas que no son los más reconocidos de la intérprete, pero que en esta ocasión son muy bien tocados por el Octeto y Dee Alexander.

Me detengo en especial en una versión del clásico 'Strange Fruit', la cual está llena de situaciones de la diferencia racial y tratada con un sentimiento que nos recuerda las raíces del canto y del porqué muchos buscaron una expresión de los derechos de la comunidad, que necesitaba ser escuchada y que ésta letra nos explica lo que sucedía en el sur de los Estados Unidos en aquella época.

Pero de estos 10 temas lo que sin duda sobresale es la interpretación del Octeto de Jazz Metropolitano compuesto por John Kornegay en el saxofón alto y el clarinete; Jim Gailloreto en el saxofón tenor y la flauta, lo Peter Brusen en el saxofón barítono y clarinete bajo, Doug Scharf en la trompeta, Russ Phillips en el trombón, y una base rítmica en la que participan Bob Sutter al piano, Doug Bistrow en el bajo y Bob Rummage a la batería.

Cabe destacar que en 4 de los temas participan también las cuerdas de Lisa Fako, Jeff Yang, Michèle Lekas, Jeri-Lou Zike, Wendy Benner y Sarah Kim.

En los tiempos en los que es difícil quedarse a escuchar un álbum completo, lo que producen el Octeto de Jazz Metropolitano y la voz de Dee Alexander provoca un disfrute desde los primeros segundos de reproducción y luego eleva las ganas de querer mover los pies; para detenerse solo unos segundos en alguna balada o desde luego para disfrurtar de 'Strange Fruit' y finalizar con buen humor en las piezas que cierran el material.

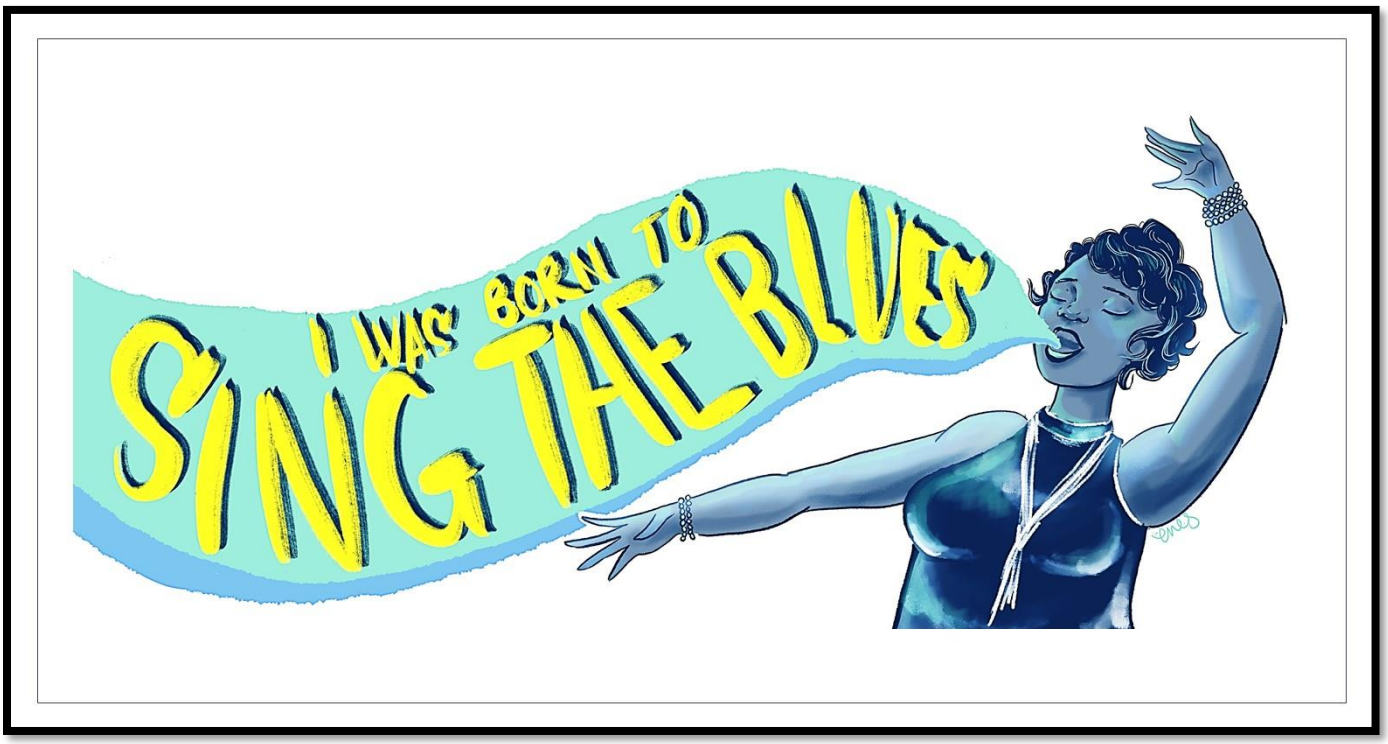
Así que, si aún dudas en escuchar este material, dale la oportunidad, cierra los ojos y comienza a disfrutar…

It's Too Hot For Words
https://open.spotify.com/album/7CgfeQ346ZmGb8xZ0R89ze?si=cYLO3lZBRXKKznUnp5dyvQ

Bla Ble Bli Blo Blues

BluesWoman: Nora Jean Wallace

Octavio Espinosa Cabrera



(Ilustración: Enia Espinosa González “enes”, 2021)

En el mes de octubre del caótico 2020 Severn Records publicó un maravilloso disco, que inmediatamente quedó nominado para los Blues Music Award: *BluesWoman* de la cantante y compositora Nora Jean Wallace.

Nora Jean Wallace nació para cantar blues. Séptima hija de un aparcero de Mississippi, creció en el Delta. Trabajando sin piedad durante la semana, los campos de algodón, en la plantación Equen, con su familia, Nora Jean esperaba con ansias las noches de viernes y sábado. Su abuela era dueña del establecimiento de música local, y su padre, Bobby Lee Wallace, y su tío, Henry “Son” Wallace, consumados intérpretes de blues, reunían a sus familias allí para una terapia musical todos los fines de semana.

Con tanta música en su vida, era casi inevitable que Nora Jean encontrara su propia voz en la familia. Ella dice que la primera canción que cantó fue "Howlin' for my Darling"; tenía cuatro o cinco años en ese momento. Pero como tantos otros músicos de blues, Nora no tuvo su comienzo profesional en la música hasta que dejó el sur profundo y se dirigió al West Side de Chicago. La gran oportunidad de Nora llegó en 1985, cuando Jimmy Dawkins la vio actuar en un club local de Chicago y la contrató en el acto.

En 1991, Nora sintió que las exigencias de la vida en la carretera estaban afectando su vida familiar, y se alejó valientemente de su carrera profesional para dedicarse a criar a sus dos hijos. Ya no cantaba blues, Nora encontró liberación musical en su otra pasión musical, cantaba gospel en la iglesia todas las semanas.

En 2001, su amigo cercano Billy Flynn le pidió a Nora que cantara la voz principal y de fondo en cuatro pistas de su nuevo CD, Blues and Love. La experiencia de estar en el estudio y grabar de nuevo hizo que Nora se diera cuenta de una vez por todas que ese era su don, su pasión. Se comprometió a abrazar ese destino, nació para ser cantante de blues. En 2006, las circunstancias en la vida personal de Nora Jean amenazaron una vez más con descarrilar su regreso, pero el blues se negaría. Armada con una fe inquebrantable, miró desafiante al diablo. Laborando en dos trabajos mientras criaba a un nieto y actuaba, cuando y donde podía, definitivamente hubo momentos en los que no solo cantaba blues... lo estaba viviendo.

Entre 2005 y 2009, cada año Nora Jean fue nominada para los Blues Music en la categoría 'Artista femenina del año de blues tradicional'. Elogiada por personajes como: Koko Taylor, Steady Rollin 'Bob Margolin y Debbie Davies, y anunciada como la próxima "Reina del Blues", Nora Jean Wallace se ha ganado su lugar en el mundo del blues.

"*El blues está vivo y coleando, y estoy orgullosa de ser parte de él. Me siento privilegiada de cantar la música que es mi herencia. Los logros artísticos de mis antepasados no sólo son una de sus mayores contribuciones a Estados Unidos, sino también una de las mayores contribuciones de Estados Unidos al mundo. El blues es una gran música estadounidense y, si Dios quiere, la cantaré para ustedes durante muchos, muchos años*".

Y en el 2020, por octava vez Nora Jean Wallace nos sorprende con una nueva nominación para los Blues Music Awards: *BluesWoman*. Un título por demás significativo representativo de la historia personal de una Mujer, así, sin adjetivos. Para estas sesiones, la potentísima voz de Nora Jean se hace acompañar de Johnny Moeller, guitarras; Steve Gomes, bajo; Kevin Anker, órgano; Steve Guyger, armónica; Stanley Banks, teclados, y Robb Stupka batería; el multipremiado armonicista, Kim Wilson, como invitado especial y amigo de Nora Jean, participa en el track número 6, Rag and Bucket. El disco fue grabado en Severn Studios en Annpolis, Maryland; la producción y mezcla las hizo David Earl y las fotografías son de Donna Grass.

Las canciones

Martell (Stanley Banks). Blues cadencioso, con una intro hablada y una guitarra percusiva al abordar la canción el conjunto de todos los instrumentos obliga a balancearse, la base está siempre presente, marcando un ritmo potente, y la armónica de Steve Gruyger está precisa, con un toque de pasión en la ejecución, el solo es agradable y sigue la temática musical. Cuando no somos atendidos como merecemos y deseamos esperar por nadie, lo mejor es ir al club a tomar un trago y por qué no, de buena calidad.

I'm gonna drink some Martell
I'm gonna drink some Martell
Till my eyes turn bloodshine red

I Can´t Stop (Syl Johnson, Peter Kligerman). Canción en la que las figuras melódicas se van uniendo con cortas escalas cromáticas, creando una fluidez a todo lo largo de la canción. El solo de guitarra sencillo y corto, es suficiente. Ahora lo bueno o lo malo, las bendiciones o las maldiciones no son tan importantes como el amor.

Now i'm seated on top of the mountain
I can´t stop, I can´t stop.
I can´t stop, I can´t stop.
…
Now you're my man, I'm your woman.
I can´t stop, I can´t stop.
I can´t stop, I can´t stop.
I can´t baby, I can´t baby
I can´t baby, I can´t baby
Stop loving you, Stop loving you

I'm a Blues Woman (Stanley Banks). La canción tema del disco, compuesta por el tecladista Stanley Banks, cumple muy bien con darle nombre al disco, es de las mejores. Una intro de armónica, pesada, la estructura básica muestra influencia de Willie Dixon, la guitarra punteando en recall al estilo de Wang Dang Doodle la armónica fondea discretamente. Es aquí donde Nora Jean hace alarde a su estilo Shouter, con vocalizaciones intensas con un gran volumen, sonoro y emocional.

I'm a Blues woman, from my wig down to my shoes
I'm a Blues woman, from my wig down to my shoes
When I walk upon a howl. I was born to sing the blues

Evidence (George Henry Jackson, Raymond Moore). En este track el peso de la canción recae en el órgano el cual forma la estructura para que la voz monte la historia de manera progresiva, sin exaltaciones y con firmeza. Las evidencias delatan al traidor y la mujer, inteligentemente, lo confronta y le hace saber que a partir de ese momento, él es algo que ya se quedó atrás en su vida.

Victim (Nora Jean Wallace). Intro de piano y guitarra cadencioso, suave, es una balada de amor. El solo de guitarra fino pausado encajando adecuadamente con la armonía.

I'm a victim baby, I'm a victim of your love
I'm a victim baby, I'm a victim of your love
And I will do anything to please you
I'm just a victim of your love

Y, sí, está enamorada sin duda.

Rag and Bucket (Stanley Banks). Otro blues del tecladista Stantley Banks; además tenemos la muy interesante, participación del grandioso, Kim Wilson. Por supuesto la introducción la hace la armónica y va acompañando la voz en segundo plano. El solo es súper melódico con una técnica impecable de parte de Kim matizando el volumen. La estructura es cadenciosa sin sobresaltos: Muy pareja la cadencia, como para agarrar ritmo y limpiar toda la casa hasta que no quede rastro del ingrato.

I have a rag and a bucket
I have a rag and a bucket
I'm gonna clean my house today
I'm gonna spread you baby, till I wash you away.
I'm gonna wash you away…

Look Over Yonder (Nora Jean Wallace). Intro de guitarra de no más de cuatro compases para dar paso a la armónica en primer plano desde ese momento, muy potente y cachonda; la base potente marcando claramente, el piano haciendo un fondo armónico y dando buen soporte a lo demás. El solo de Steve Gruyger a tono con la intensidad que ha mantenido desde el principio ¡maravilloso! Un amor desafortunado mal correspondido, pero sin salida, verdaderamente triste.

Look over yonder there go my no good man
…
He came at home, sure I'll find me someone else
He came at home, sure I'll find me someone else
But I love that man, I just can't help myself
… all he give me is the blues

I've Been Watching You (Nora Jean Wallace). Blues lento con el bajo y la batería armonizados y sincronizados como debe ser, las respuestas a cargo de David Earl, quien ejecuta un excelente solo de guitarra. El reproche de una mujer que ya no está dispuesta a que la engañen ni le mientan.

I've be watching you, I've be watching you babe.
You ain't no good 'cos you play with my heart,
Rippin entire my world upon
One of this days, babe, yes you will see,
Somebody's gonna hurt you the same way you hurt me

Dance With Me (Nora Jean Wallace). Intro muy festivo con reminiscencias disco, el Hammond reforzando la melodía muy bailable y alegre. Ella está contenta y será feliz él la hará sentir como una abeja cuando bailan para ella.

C'mon dance with me, dance with me
Move your body to the bee.

I Don't Have to Beg You to Love Me (Stanley Banks). La guitarra hace una introducción dramática soportada por la batería y el bajo. En cadencia lenta un blues formal con la guitarra haciéndose cargo de la línea melódica principal, en un modo tenso, llega a un solo funcional, también muy emotivo, 'La Chancla' se aproxima a la temática de esta canción, es la despedida al hombre inútil para amar.

I Don't Have to Beg You to Love Me, I know someone who Will.
I Don't Have to Beg You to Love Me, I know someone who Will.
Well I don't mean no this must fair, I just wanna keep it real.

¡Entrevista!

Afortunadamente, Nora Jean Wallace tuvo la amabilidad de dedicarnos tiempo para contestar algunas preguntas, cabe mencionar que su gentileza es inmensa, durante la entrevista se mostró cordial, amable y muy cálida; en todo momento se mostró de muy buen humor y manifestó su interés por los fans del Blues en México.

Octavio. ¿Cómo te sientes de estar nominada para los Blues Music Awards?
Nora Jean. ¡Muy feliz! Es la octava vez que me encuentro nominada; para mi y los miembros de la banda es una gran alegría, ojalá alcancemos el premio. Sentimos que el esfuerzo de tantos años ha valido la pena

Octavio. ¿Como integraste a los miembros de tu banda?
Nora Jean. Fue durante un concierto en el que no tenía una banda formal y durante el jam todos fuimos integrándonos; fue una gran experiencia, a partir de ahí hemos seguido unidos sin haber realizados grandes cambios.

Octavio. Como líder de tu banda, ¿cuál ha sido tu fórmula para reunirlos y, a la vez mantenerlos en tu proyecto?
Nora Jean. En esta banda no hay líder, todos somos como hermanos que cuidamos unos a otros constantemente. Somos una familia, una gran familia. Lo más importante si quieres mantener unida a tu banda ¡tienes que pagarles a todos los miembros de la banda! Si los mantienes felices, ellos cuidarán de ti. Sí quieres mantenerlos unidos trátalos como tú quisieras que te trataran a ti; ¡todos ellos, también, tienen cuentas que pagar!

Si están juntos, te protegen y te motivan, pero, debes tratarlos bien, ¡que se sientan contentos de estar contigo. De hecho, hay mucha gente que quiere trabajar conmigo, en mi banda. Se trata de cuidarlos y te cuidarán también. Al final se trata de amor. **Por otro lado, no permito que se fume ni se consuma alcohol durante las giras, los quiero a todos despiertos y sanos.**

Octavio. ¿Cómo fue tu experiencia de tener a Kim Wilson como invitado?
Nora Jean. Kim y yo somos amigos desde hace mucho tiempo, por eso lo invité a participar en un track; de todos modos, tengo que decirte que Steve Guyger, el armonicista de la banda, es muy bueno y me siento muy contenta de tocar con él en cada concierto. Pero, si quieres oír buen Blues, escucha mis discos anteriores, busca en Amazon, Spotify, etcétera, por ni nombre anterior, Nora Jean Bruso. "Nora Jean Bruso Sings de Blues".

Octavio. ¿En tu opinión cual es la característica del blues que no se ha mantenido presente durante más de un siglo, no sólo en Estados Unidos, sino en el mundo?
Nora Jean. Yo amo el Blues, siempre me ha gustado cantar el Blues, aunque canto gospel, soul, rap, jazz y otros géneros, siempre he agradecido a Dios que me haya concedido este don para cantar, me siento bendecida por esta oportunidad en mi vida. (creo que no plantee bien mi pregunta).

Octavio. ¿Quisieras mandar un mensaje para los fans que leerán la reseña en la Revista Cultura Blues?
Nora Jean. Claro que sí. Quiero agradecerles por amar mi música y que sepan que los amo. Que aprecio mucho, mucho la labor de todos ustedes en Cultura Blues y quisiera conocerlos en persona; este año estoy programada para participar en el Festival de Blues de Chicago y me encantaría que pudieran ir y me encantaría que te acercáras y me dijeras "¡Hola Nora Jean!". Los amo todos ustedes y ojalá nos podamos ver este verano en Chicago. No puedo esperar para verlos, aprecio mucho lo que están haciendo, de verás. ¡Manténganse en contacto!

___

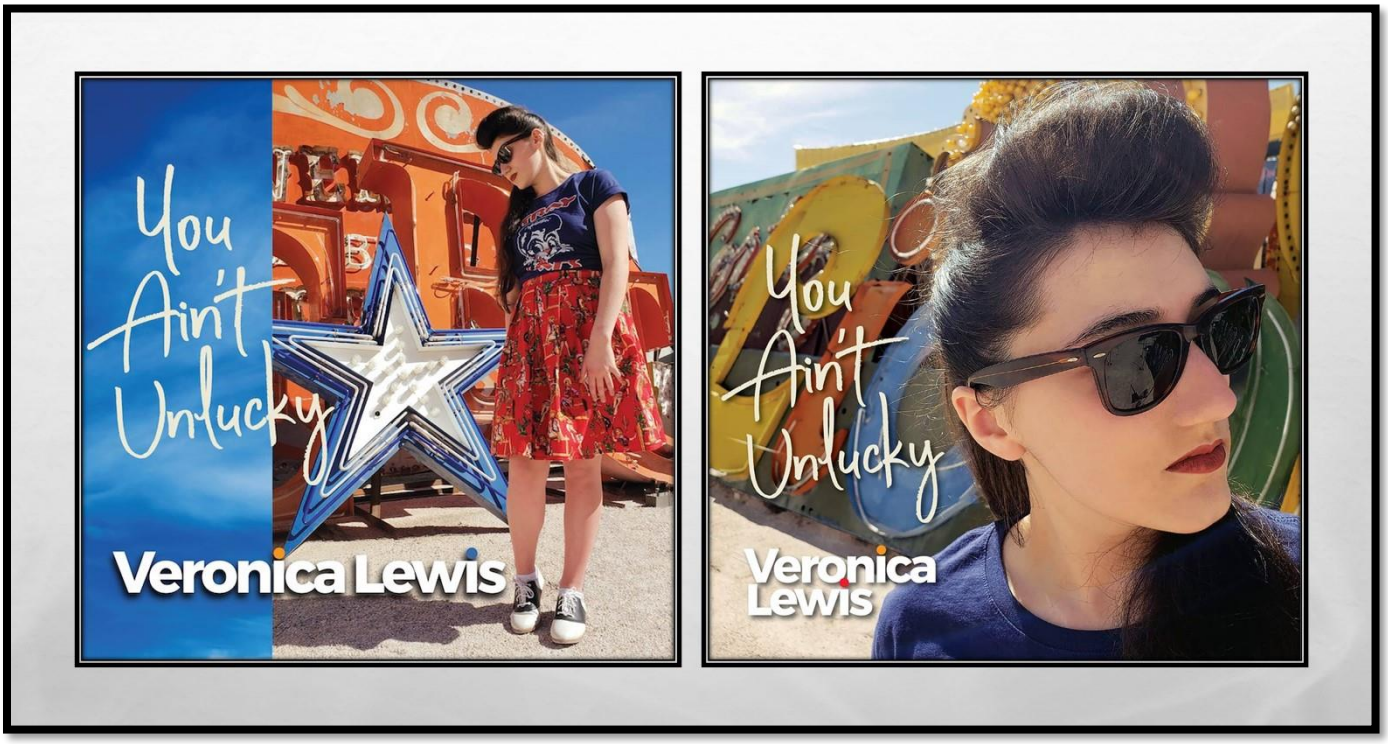
En fin, fue un artículo complicado, sobre todo porque hablo muy mal el inglés, por lo demás disfruté extraordinariamente, escuchar en directo la voz de Nora Jean Wallace, es una persona maravillosa, una mujer del Blues. Ojalá se nos haga ir a Chicago, ya tenemos amigas allá. *BluesWoman* es mi favorito para los Blues Music Awards, es otro disco indispensable.

¡Hasta la próxima. Usen cubrebocas!

De Blind Raccoon

Veronica Lewis: You Ain't Unlucky

José Luis García Fernández



Veronica Lewis - You Ain't Unlucky (febrero 2021)
A la edad de 17 años, Veronica consigue estar al lado de músicos profesionales experimentados, logrando ganar el premio al Artista de Blues del Año 2020 en los Boston Music Awards. También ganó el Boston Blues Challenge de ese año y fue nombrada: Mejor Artista Joven de 2020 por el Salón de la Fama de la Música de Nueva Inglaterra. Además, es cuatro veces ganadora del Granite State Blues Challenge, recibiendo el premio W.O.W. a Mejor Nueva Artista.

En 2019/20, Lewis viajó por todo Estados Unidos desde Nashville hasta Los Ángeles tocando su música en lugares y festivales repletos. Debutó en el Rhythm & Roots Americana Festival en R.I., en Las Vegas, en el Viva Las Vegas Rockabilly Fest, en el National Women in Blues Showcase y en el 35th International Blues Challenge, ambos celebrados en Memphis.

Llámala música blues, llámala música de raíces, llámala como quieras; pero es 100% Veronica Lewis. Y la hace a lo grande con su álbum debut, "*You Ain't Unlucky*", que fue lanzado el pasado 19 de febrero de 2021, bajo el sello Blue Heart Records. La tan esperada grabación incluye ocho pistas, seis originales, todas escritas por Lewis y dos versiones, en ella se encuentra incluida su canción principal, con el mismo nombre del álbum (que salió el 8 de enero de 2021); un llamado a la acción para estar agradecido por las cosas buenas de la vida sin importar lo que suceda.

Veronica Lewis - You Ain't Unlucky
https://youtu.be/LqqGvioSa9k

Lewis comenta: "*En tiempos difíciles, a veces todo lo que puedes controlar es cómo miras las cosas*". En "Clarksdale Sun", Lewis exclama "*vamos a vencer al sol abrasador con un boogie-woogie con bajo y batería*", y eso es exactamente lo que hace en este tema candente llamado, "Put Your Wig on Mama", una canción que Lewis le escribió a su madre, es una olla hirviendo de gumbo de ritmo que podría estar cocinando en cualquier lugar del sur de Chicago.

También está "Fool Me Twice", un llamado a la acción para no tolerar las tonterías de otras personas, marcado por cambios rítmicos originales y un riff contagioso. "Ode to Jerry Lee" es un instrumental de piano rockero que escribió en honor de Jerry Lee Lewis 'The Killer'. En " The Memphis Train ", Veronica se imagina en un tren simbólico de sueños y oportunidades, cabalgando hasta Memphis sin nadie a bordo más que ella y sus ídolos del piano. Además de las seis composiciones originales, Lewis ofrece un cambio de imagen total de una melodía de Louis Jordan, 'Is You Is My Baby'; y también honra a una de sus heroínas, Katie Webster, con una versión modernizada de 'Whoo Whee Sweet Daddy'.

Con un pie firme en la década de 1950 y el otro en el futuro, Lewis rinde homenaje a sus principales influencias: Katie Webster, Otis Spann, Jerry Lee Lewis y Pinetop Perkins. Combinando esto con el enfoque auténtico de este álbum autoproducido, ella captura la esencia de una época en la que solo el talento y la pasión dictaban el éxito de una grabación. "*Imaginé que solo tenía una oportunidad para hacerlo en el estudio, como si estuviera en alguno de ellos del pasado, como Sun o Stax, y el productor simplemente presionara el botón de grabación y dijera… Ok, escucha lo que obtuviste*", especula Lewis. "*Entonces, si tengo suerte, el techo del estudio se levantará y el resto será historia*".

Es un mensaje edificante, auténtico y original para el mundo en el momento en que más se necesita. Veronica Lewis, una profesional experimentada y ganadora de premios a los 17 años, toca el piano, y su voz fuerte y expresiva está salpicada de un vibrato ligero y delicado, que contradice su edad. Las progresiones de blues son un punto de partida, evolucionando hacia canciones originales con historias que invitan a la reflexión y son divertidas. Su trío apretado y directo de piano, batería y saxo ofrece un sonido asombrosamente "completo", mientras transmite su mensaje para sanar el alma.

Lista de canciones: 1. You Ain't Lucky; 2. Clarcksdale Sun; 3. Put Your Wig On Mama; 4. Is You Is My Baby; 5. Fool Me Twice; 6. Whoo Whee Sweet Daddy; 7. Ode To Jerry Lee; 8. The Memphis Train.

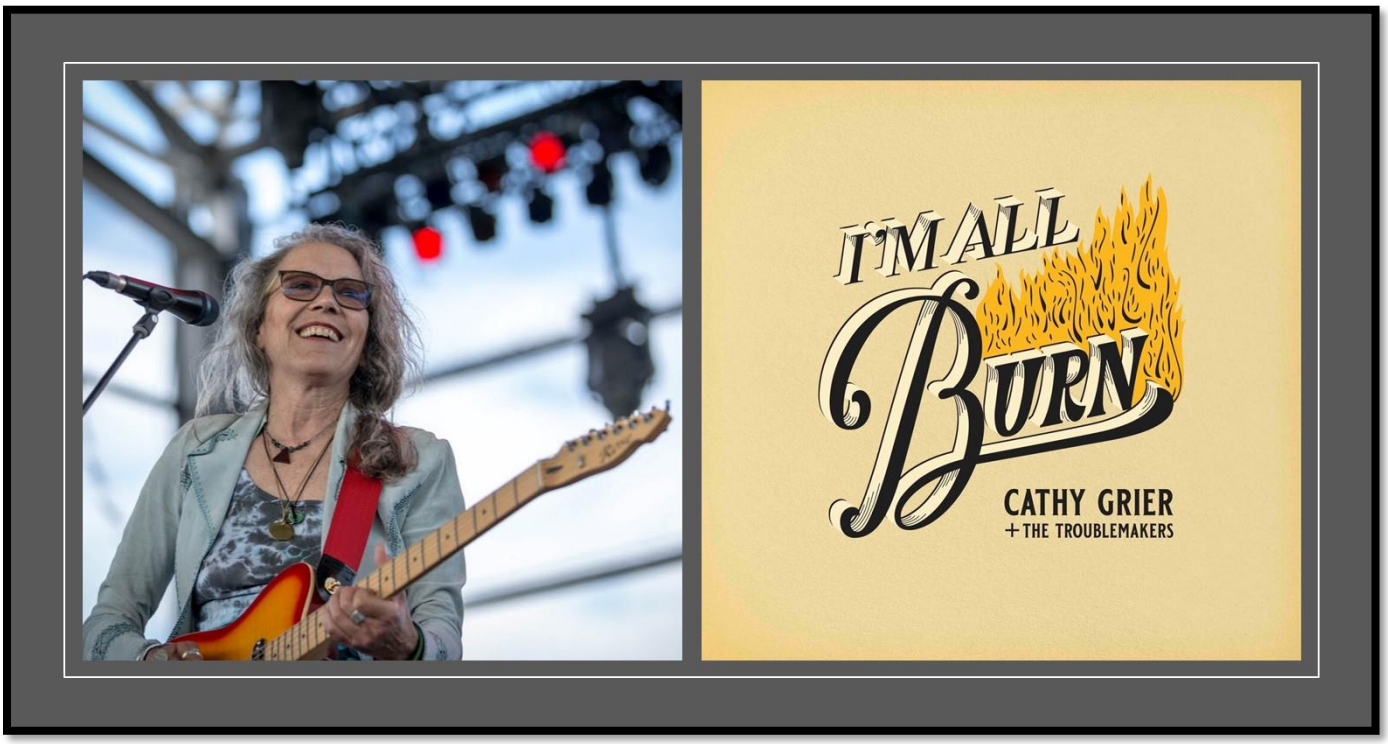
Recordemos este fresco y bonito disco, desde ya, como uno de los mejores de este 2021.

https://open.spotify.com/album/1eOuMrqfyZh0XMicPLUkdV?si=nZVhR1-YSSmW9UIK1o5Xeg

Colaboración Especial

Cathy Grier & The Troublemakers

José Luis García Fernández



Cathy Grier & The Troublemakers – I'm All Burn (julio 2020)

Cathy Grier. Desde muy joven, amaba el blues ya que tuvo un encuentro casual cuando tenía 17 años con John Lee Hooker. Como joven activista social, aprendió que se puede escribir sobre el entorno y la ruptura al mismo tiempo (recordando "Big Yellow Taxi" de Joni Mitchell) y le encantaba ser socialmente consciente al escribir canciones.

Toca un estilo fundamental de blues femenino, emulando a las grandes artistas de blues del pasado, incluyendo a sus principales influencias: Etta James y Alberta Hunter. Ella cree que la música sana y que es una herramienta poderosa que cruza los límites para ayudar a difundir la ignorancia y el odio. ¡Su amor por interpretar el blues ha encontrado un hogar en Wisconsin!

"I'm All Burn", la canción principal del nuevo álbum de Cathy Grier & The Troublemakers, inicia una acuarela sónica de 16 canciones pintada en casi todas las facetas del paisaje del blues. Su sentido innato de precisión casual, nacido de poco más de cuatro décadas como artista en activo, coloca cada canción cuidadosamente elaborada en el lugar correcto para mantener un ritmo que logra la notable hazaña de ser a la vez tolerante e intensa.

Lista de canciones: 1. I'm All Burn; 2. Get Me Away; 3. Down On My Knees; 4. Backroad Blues; 5. Cool Trick; 6. Easy Come Easy Go; 7. Key To My Survival; 8. Good Thing; 9. Happiness Blues; 10. Roots Run Deep; 11. Keep You Out; 12. Ode To Billy Joe; 13. What Fools Do; 14. Protecting My Heart; 15. Question Of Desire; 16. Cathy's Bike Song.

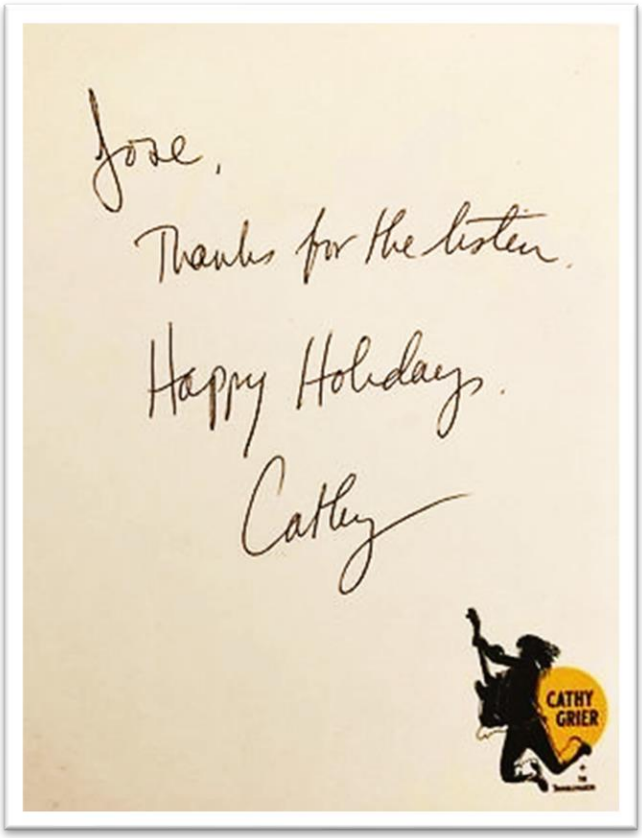
Puede parecer sencillo, pero todo en el álbum está muy cuidado. Comenta Cathy: "*Soy de la vieja escuela en cuanto a producir*", agrega, "*muy activa e involucrada*". *I'm All Burn* es su decimocuarto álbum; encaja perfectamente con su canon musical, pero también sirve como una introducción perfecta para aquellos nuevos en su mundo.

Aprovechando el talento musical en su nuevo estado natal de Wisconsin (se mudó de Nueva York a Sturgeon Bay en 2016), ha reunido a un elenco de músicos estrellas para su banda The Troublemakers, y así poder llevar estas canciones a la perfección a todo color.

I'm All Burn - Cathy Grier + The Troublemakers
https://youtu.be/8Nw2wXY_Wls

"*Prácticamente cualquiera que toque conmigo es un Troublemaker*", se ríe, "*pero la gente en este disco son algunos de los músicos más increíbles con los que he tenido la suerte de trabajar*". Su destreza para escribir canciones y sus habilidades de producción se muestran en su totalidad a medida que el disco cambia sutilmente a través de una variedad de estados de ánimo y estilos, desde lo sensual hasta lo funky, desde el Bayou hasta Chicago (con un desvío hacia Memphis), y su voz arenosa y conmovedora saca el máximo provecho a cada letra. Llámala pararrayos, llámala imán, pero el blues que interpreta los hará sentirse indudablemente atraídos por Cathy Grier.

¡Thanks Cathy for the CD!



Colaboración Especial

Eliana One Woman Band

José Luis García Fernández

Eliana One Woman Band – Prison for Human Souls (enero 2021)
Eliana Nikolopoulou, conocida como *Eliana One Woman Band* nos comparte su nuevo álbum: Prison for Human Souls, lanzado el 30 de enero de 2021, bajo una excelente producción independiente. Eliana es multiinstrumentista, cantante y compositora de Atenas, Grecia, combina letras poderosas con música acústica minimalista de raíces crudas.

Profundamente influenciada por el blues acústico y la música folk, así como por la música folk griega, crea un sonido cálido pero al mismo tiempo primitivo. Su interpretación se centra en elementos musicales fundamentales y explora senderos musicales sencillos pero reveladores. El proyecto como 'One Woman Band' lo comenzó en 2017, cuando lanzó su primer álbum ''Sweet Fellow''.

El álbum, Prison for Human Souls consta de trece canciones que tratan de hablar y describir las condiciones sociopolíticas, el estado de nuestra sociedad y los problemas con sus luchas cotidianas. La temática en el disco se centra en la composición de canciones, la música intenta resaltar y mostrar la letra voz utilizando formas musicales básicas. Estos tiempos extraños e injustos nos obligan a hablar de todas esas penurias, contra la apatía y el individualismo.

Los músicos que acompañan a Eliana en esta extraordinaria aventura musical son, George Kollias: laúd y bajo; Paris Matakoudis: contrabajo eléctrico; Thanos Kollias: armónica; Ignatios Karamichalis: batería. Además, el disco fue grabado por George Kollias, y mezclado y masterizado por Lazarus Papageorgiou.

Lista de canciones: 1. Intro; 2. Crazy Silence; 3. Business Man Way; 4. The Machine; 5. Free Birds (A Song About Latin America); 6. This Is The West; 7. Call It A Day; 8. Prison For Human Souls; 9. Common People (A Song About The Mati Fire), 10. Jolly Ride; 11. Mr. P, 12. Dig Down Deep; 13. The Key (The Refugee Song).

Desde la primera nota de la *Intro*, sabemos que estamos ante una gran artista, derrochando blues acústico de alto nivel, sin contemplaciones. En *Crazy Silence* los sonidos que transitan en el folk emergen, pero el valor inmediato de la pieza es la voz que se revela encantadora. *Business Man Way*, la armónica es la fiel compañera de la solitaria mujer que declara su postura al compás de un Delta blues. *The Machine* es aire fresco en sonido acústicos impecables con su buena dosis de slide y del laúd.

Free Birds (A Song About Latin America) desde tierras bañadas por el mediterráneo, una buena canción que habla sobre algunos países latinoamericanos, la música con cierta similitud al track anterior. *This Is The West* una canción folk blues con un profundo y claridoso mensaje. *Call It A Day* una tonada simplemente sencilla, qué más pedir. *Prison For Human Souls* es el extraordinario tema que da título al álbum, y si bien, unifica el sentido de toda la obra.

Common People (A Song About The Mati Fire) una buena balada que relata cuestiones acerca de incendios forestales en Grecia. *Jolly Ride* movidito rag que refresca emotivamente el excelso repertorio, apareciendo por ahí el kazoo y la tabla de lavar de manera acertada. *Mr P* el quejumbroso slide arranca una nueva pieza arraigada en el country blues. *Dig Down Deep* un valioso tema vocal muy lucidor. *The Key (The Refugee Song) una triste, pero rica tonada* para dar un cierre triunfal a un álbum para escuchar y disfrutar una tarde de domingo en pandemia.

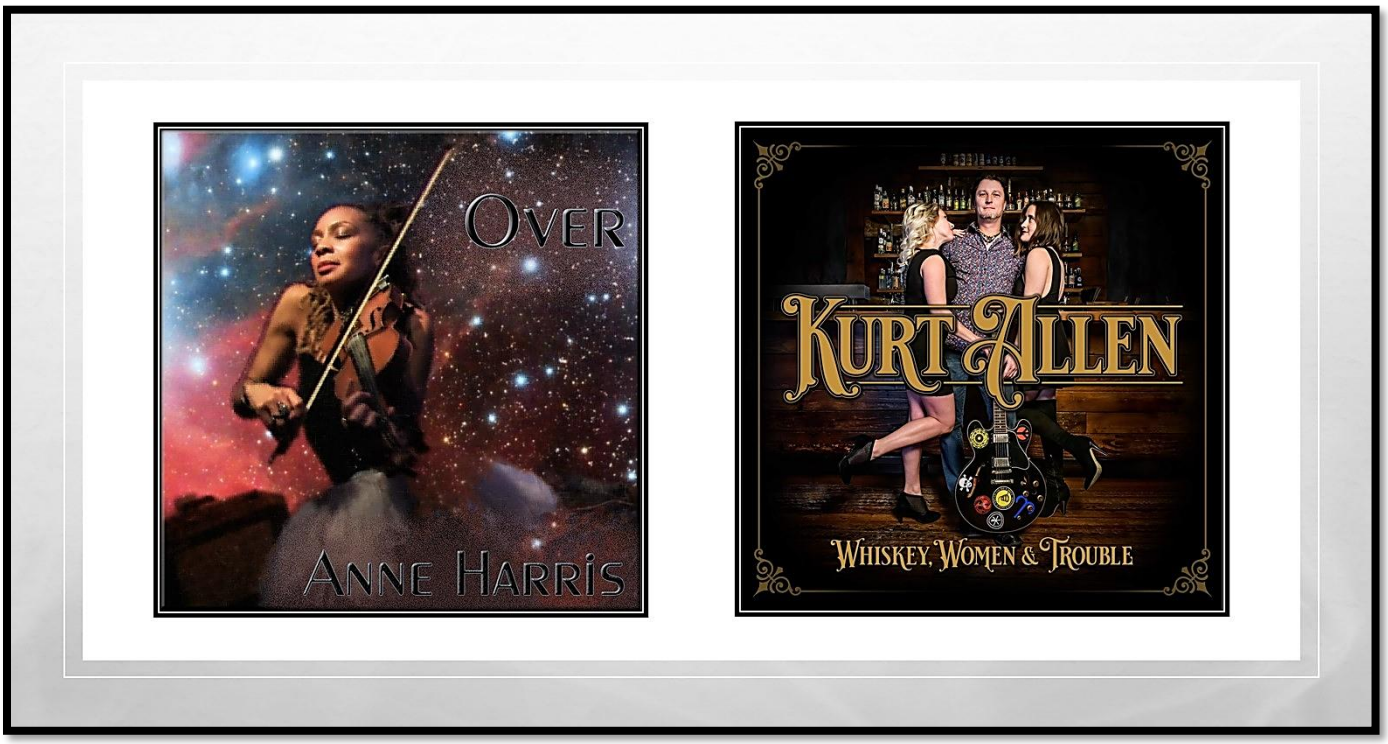
Gracias Michael Limnios, esta recomendación ha sido un agradable regalo… ¡Felicidades, Eliana!

Prison For Human Souls
https://open.spotify.com/album/3qsN6qgyD9uBVLsEr0aBzn?si=rV8nijEbTguXrbJM3q_RRA

De Frank Roszak Promotions

Anne Harris / Kurt Allen

José Luis García Fernández



Anne Harris con Markus James – Over (single – febrero de 2021)

Anne Harris. La violinista y cantautora con sede en Chicago, ha estado creando su sonido original durante más de una década, produciendo cinco discos de estudio independientes y tocando en innumerables conciertos en los Estados Unidos y en el extranjero. Sus colaboraciones, en vivo y en estudio, abarcan un grupo grande y diverso de artistas, como: Otis Taylor, Shemekia Copland, Los Lobos, Living Colour, Cracker, Guy Davis, Walter Trout, Anders Osborne; y en temporadas ocasionales con las leyendas hippies, Jefferson Starship.

Markus James. Es un cantautor que ha grabado 5 álbumes aclamados por la crítica, acerca de música original, basada en el blues con músicos tradicionales de Malí, África Occidental; y el documental premiado sobre esta colaboración, 'Timbuktoubab', se ha transmitido en muchas estaciones de televisión de PBS en los Estados Unidos.Después de actuar en Mississippi, Markus comenzó a colaborar con varios bateristas de la vieja escuela en la región montañosa del norte de esa región y su último álbum, Head for the Hills, con los bateristas Calvin Jackson y Kinney Kimbrough, recibió buenas críticas.

El nuevo sencillo de Anne, "*Over*", fue escrito para ella por Markus James, con quien comenzó a colaborar hace unos años. La colaboración de estos dos artistas visionarios del Blues/American Roots, tiene un sonido intrigante que, si bien está arraigado en el blues acústico, el folk y las tradiciones de antaño, llega mucho más allá para abarcar su visión única de lo que sucede cuando esas primeras influencias se mezclan sin límites en un estilo posmoderno.

Over

In this world I am so Far away from where I belong But in my my sleep I am returning But it's so far, and it takes so long.	En este mundo estoy Lejos de donde pertenezco Pero en mi sueño estoy regresando Pero está tan lejos, que lleva mucho tiempo llegar.
Over, over I'm comin' over Maybe someday I'm gonna get over.	Sigo, sigo, estoy tratando de llegar Tal vez algún día lo consiga.
Take my hand and lead my body For you know where tomorrow lives Far from this place of pain and sorrow Where memory and time forgive.	Toma mi mano y guía mi cuerpo Porque sabes donde viviré mañana Lejos de este lugar de dolor y tristeza Donde la memoria y el tiempo perdonan.
Over, over I'm comin' over Maybe someday I'm gonna get over.	Sigo, sigo, y estoy tratando de llegar Tal vez algún día lo consiga.
In this world I am so Far away from where I belong But in my my sleep I am returning But it's so far, and it takes so long.	En este mundo estoy Lejos de donde pertenezco Pero en mi sueño estoy regresando Pero está tan lejos, que lleva mucho tiempo llegar.
Over, over I'm comin' over Maybe someday I'm gonna get over.	Sigo, sigo, estoy tratando de llegar Tal vez algún día lo consiga.

Anne Harris con Markus James – Over
https://youtu.be/Y4NaNY4wu6o

Kurt Allen – Whiskey, Women & Trouble (septiembre de 2020)
Kurt Allen. Cantante, guitarrista y compositor, entrega 10 piezas originales de blues rock en este su nuevo álbum, que sin duda, no dejará indiferente al oyente, sobre todo si se es amante del blues. Los temas explosivos, contienen excelsos toques de rock pero, por supuesto, siempre con una variedad de estilos, tempos y ritmos, vinculados todos ellos en la más pura tradición del género raíz.

Lista de canciones: 1. Graveyard Blues; 2. Watch Yo Step; 3. How Long; 4. Whiskey, Women & Trouble; 5. Funkalicious; 6. Count On Me; 7. Roadrunner; 8. Cry Mercy; 9. Voodoo Queen; 10. Sweet T.

Cada canción es en sí misma una historia, no sólo por su temática sino también porque musicalmente nos traslada a una variedad de olores, sabores y colores muy distintos entre sí, donde descubrimos paisajes bien diferentes que van desde influencias de Led Zeppelin hasta swing, funk, soul, New Orleans rumba, swamp-funky-groove, roadhouse, rock blues o un poderoso y electrizante blues lento.

Graveyard Blues tema que inicia el álbum, es una sólida pista de un poderoso rock blues que incita de inmediato a continuar escuchando el disco, con una melodía áspera que trata sobre la carrera contra el tiempo. *Watch Yo Step* tiene un feeling suave y delicioso, con un estupendo trabajo en la batería por Lester Stelle Jr. y en el bajo por Craig Kew quienes complementan la alineación base de la banda de Kurt; y que se trata de la infidelidad en una relación pasada.

How Long es un blues lento de buen gusto, a manera de homenaje por parte de Kurt a Led Zeppelin; ¿por cuánto tiempo?, es una pregunta que la mayoría de nosotros nos hemos estado haciendo estos días, ¿no es así? *Whiskey, Women & Trouble* tema que da título a la obra, dice Kurt que surgido de una conversación con un amigo en la que discutían los vicios del otro; es una versión moderna de un swing de la vieja escuela, la música es complementada acertadamente por una sección de metales con Beaux Lux: sax, Pete Carrol: trompeta, y Trevor Turla: trombón. *Funkalicious* contiene un rico y sabroso ritmo funk, para disfrutar.

Count On Me una suave balada basada, sin duda, en el soul de la vieja escuela. *Roadrunner* es una pieza bailable muy rápida, que habla sobre estar constantemente de viaje. *Cry Mercy* una pieza con buen 'feeling', que trata sobre un breve romance, a un ritmo de rumba estilo New Orleans. *Voodoo Queen* un tema funky lento con cierto toque fangoso, donde el bajo hace un trabajo estupendo, la historia de la canción se basa en Marie Catherine Laveau, una mujer afroestadounidense, practicante de vudú, nacida en Nueva Orleans; y en una antigua novia de Kurt. Para redondear este buen álbum, *Sweet T.* un sabroso rocanrolito justo para mover el esqueleto.

https://open.spotify.com/album/2pjaOTGhuvVnWd48q5BzZs?si=hQg-CMchT2i6QX2b2e4iZw

---

Hábitos Nocturnos

Carmen Maki & Blues Creation

José Andrade Urbina

Guardo el eco de tus pasos en mi oído,
el sabor de tus besos brota por mis dedos.
Febrero y su tarde vestida de fuego
me hace desear el fresco contorno de tu desnudo cuerpo.
Quiero cubrirlo con palabras, sea tu ropaje un poema.

Carmen Maki & Blues Creation (1971)

Si me pongo a recordar a cerca de las mujeres dentro de la música, quizás la primera que me impactó por su vida, su música y su voz fue, Billie Holliday, aún recuerdo aquella película: The Lady Sing the Blues, y si mal no recuerdo, Diana Ross, hizo el papel estelar. Ya después también dentro del jazz, escuché a Bessie Smith. Esa potente voz pero también con un gran sentimiento al interpretar el blues.

Pero la que más me impacto en voz, y en sentimiento fue la gran, Janis Joplin, sigue en mi recuerdo cuando un amigo que vivía en los Estados Unidos, pero que venía de vez en cuando a visitar a su familia, de paso traía algunos de los lp´s que estaban de moda.

Recuerdo cuando nos enseñó el disco y nos comentó que era de una cantante blanca, que cantaba como negra. Lo primero que me gustó del disco fueron los dibujos de su portada, se me hicieron muy locos. Pero que pone la primera canción y al escuchar los primeros acordes de “Turtle Blues”, casi me quedo sin aliento, y hasta la fecha este es uno de mis blues favoritos.

Para recomendar en Cultura Blues una voz femenina, me puse a buscar entre mis cds algo no muy conocido, y me topé con este que es de una cantante japonesa, **Carmen Maki**. Nace en la prefectura Canagawa, un 18 de mayo de 1951. Su nombre completo es, Maki Annette Lovelace, hija de padre estadounidense y madre japonesa. Está considerada como una de las más grandes cantantes dentro de la música en el Japón. Es una mujer de voz intensa que comenzó su carrera a los doce años grabando música folk acústica, que ha transitado los diferentes estilos, desde el folk acústico hasta el rock blues.

Cuando el guitarrista, Kazuo Takeda, la escucha, le hace una invitación para integrarse a su grupo, Blues Creation, y así darle un toque diferente a la banda, sobre todo aprovechando la potente voz de Maki. Pronto en el ámbito musical de Japón gustó la voz de Carmen, a pesar de que los reporteros de rock y blues decían que su voz era muy parecida a la de Janis Joplin, ella nunca negó que era su principal influencia.

A mediados de los años 70, formó un grupo de rock, que lo mismo interpretaba hard rock, como también rock progresivo, esta formación se llamaba, Carmen Maki & OZ, esto fue entre 1975 y 1978, las influencias que tenía el grupo OZ, iban desde Pink Floyd a Deep Purple y Led Zeppelin, gustaban de hacer largos desarrollos musicales cuando estaban en vivo.

En 1979 esta agrupación publica un disco donde invitan al baterista, Carmine Appice. En los 80 formó dos grupos de metal dentro de la escena del rock en Japón. Carmen Maki detuvo su carrera en 1984 por tener problemas de salud, después de estar ausente 10 años, reaparece y graba un disco en 1993. Siempre le imprimía una fuerte dosis de emoción a su voz, de ahí que se le considera una gran influencia para las nuevas generaciones de cantantes en el rock de Japón.

Blues Creation fue una banda japonesa de rock blues formada en Tokio por su líder, Kazuo Takeda. Se les conoció con ese nombre de 1968 a 1972, año en el que se disuelve, para retornar tres años después, en 1975, pero ya nada más como: Creation. En octubre del 69, Blues Creation graba su primer disco en el cual registran covers de los grandes del blues. Después de algunos cambios en su alineación, en agosto de 1971 graban el segundo, y primero con material propio, ese mismo año graban el tercer disco, **Carmen Maki & Blues Creation**. En este demuestran su rock pesado, psicodélico y con influencia de blues, por la voz de Maki, a ratos muy similar a la de Janis Joplin, su gran influencia dentro del género. A finales de ese año sale su cuarto disco, el primero en vivo, Blues Creation Live.

El álbum recomendado en esta edición, *Carmen Maki & Blues Creation*, consta de ocho tracks, más tres bonus. 1. Understand; 2. And You; 3. Lord, I Can't Be Going No More; 4. Empty Heart; 5. Motherless Child; 6. I Can't Live For Today; 7. Mean Old Boogie; 8. St. James Infirmary; 9. Atomic Bombs Away; 10. Baby Please Don´t Go; 11. Empty Heart. La formación de la banda en esta ocasión es: Kazuo Takada: guitarra; Fumio Nunoya, voz; Takayuki Noji: bajo; Shinichi Tashiro: batería; y Carmen Maki: voz.

Understand con una buena y potente entrada de todo el grupo, para después aparecer la voz de Carmen, la guitarra de Kazuo Takada muy acertada. *And You* es una balada lenta con mucho tinte de blues donde se disfruta la voz de Carmen, que en este track es muy suave. *Lord, I Can´t Be Going No More* aquí aparece más claro el blues, las tesituras de la voz de Carmen son acompañadas muy bien por el grupo, principalmente por la guitarra. *Empty Heart* son pocos más de ocho minutos de un bello blues, donde Maki le impone a su voz una gran dosis de sentimiento, es en esta canción donde su voz nos recuerda mucho a la gran Janis Joplin. *Motherless Child* ahora aparece en este cover una versión de buen rock con una guitarra potente, y la voz de Carmen, que no se queda atrás.

Understand
https://youtu.be/rcZP1By9Wa8

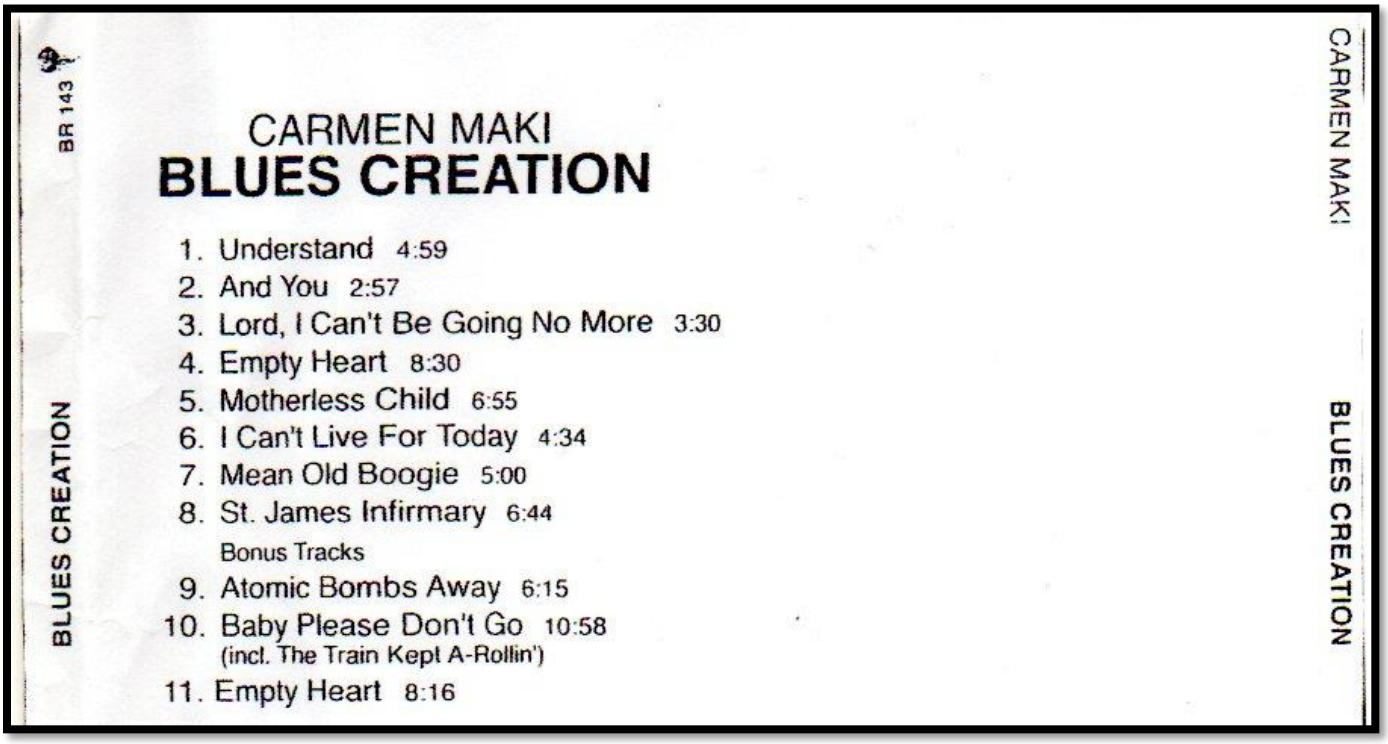
I Can´t Live For Today es un blues muy bien llevado por toda la banda, sobresale la guitarra. Pero me gusta lo que hace el resto del grupo. *Mean Old Boogie* es un gran blues al estilo Texas, con mucho ritmo, a medio tema hay un cambio de ritmo donde se luce la guitarra, ya después regresan al sonido Texas. *St. James Infirmary* el clásico y tranquilo blues hecho para el lucimiento de la voz, guitarra y grupo.

Atomic Bombs Away bonus track en vivo, que inicia con un riff al estilo de Jimi Hendrix, ya después entra el rock blues potente. *Baby Please Don´t Go* casi once minutos de uno de los blues más clasicos, aquí se luce sobre todos, la guitarra. *Empty Heart* para cerrar este cd y disfrutar de la gran voz de Carmen Maki, como decía, un bello tema (ya incluido en el track 4 pero ahora en vivo), de ocho minutos en donde su voz nos mece con los acordes del blues.

Carmen Maki & Blues Creation, es un cd para disfrutar de una buena banda y una gran voz.

Empty Heart
https://youtu.be/XxWH0tJUwoY

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



+ Covers

“Big Mama" Thornton 1926-1984

Javier Caneda

Hablar de *"Big Mama" Thornton* es hablar de una de las mejores voces femeninas de la historia del blues, y una de las pocas mujeres del género en los años cincuenta y sesenta. Fuera de los círculos del blues será recordada por dos canciones: "Hound Dog" (escrita para ella por Jerry Leiber y Mike Stoller y que luego sería nº 1 en la versión de Elvis Presley) y "Ball And Chain" (escrita por la propia Thornton y popularizada por Janis Joplin). Fue además una excelente armonicista que desprendía un feeling especial encima de un escenario.

Willie Mae Thornton nació en Montgomery (Alabama) un frío 11 de diciembre de 1926. Era hija de un ministro de la Iglesia y compartió hogar con 6 hermanos. Siguiendo los pasos de su madre (que cantaba en el coro de la parroquia), despuntaría muy pronto en las corales religiosas durante su infancia. A los catorce años, tras ganar un concurso para aficionados, abandonó el hogar para unirse a un grupo itinerante (Hot Harlem Revue), con el que estuvo durante siete años, adquiriendo experiencia en los duros escenarios del sur. Utilizando su voz y su ya impresionante talla, intentaron convertirla en una nueva Bessie Smith.

En 1948 se trasladó a Houston (Texas) donde aprendió a tocar la armónica y la batería y empezó a componer su propia música. En 1951 firmaría un contrato discográfico con Peacock. En esta compañía trabajó frecuentemente con el acompañamiento de John Otis y su banda, que trabajaban para el mismo sello. Con ellos grabaría una serie de temas más o menos brillantes, entre los que destacaba, "Hound Dog", que vendió más de dos millones de copias alcanzando el nº 1 de las listas de R&B, pero que no le reportaría mayores beneficios económicos.

Big Mama Thornton – Hound Dog y Down Home Shakedown
https://youtu.be/wxoGvBQtjpM

En un mundo dominado por los hombres, Willie Mae se abría hueco como podía gracias a su talento, su potente voz, su armónica y su buen hacer sobre el escenario. En 1957 Thornton rompió con Peacock y se trasladó a San Francisco. Sin banda y sin contrato de grabación estable, sobrevivió actuando en los clubes de los suburbios de la zona y realizando algunas grabaciones para pequeños sellos discográficos. Eran malos tiempos para Big Mama.

Sin embargo, como muchos otros artistas negros, el blues revival de los sesenta la devolvió al lugar que, como mínimo, se merecía. De esta forma viajó a Europa participando en el 'American Folk Blues Festival' de 1965 y en 1966 estuvo en el 'Monterey Jazz Festival. Atraídos por el dinamismo que derrochaba en sus actuaciones, ficharía con Arhoolie, para los que grabaría lo mejor de todo su catálogo discográfico.

Contó además con la presencia de acompañantes de la talla de: Muddy Waters, Buddy Guy, James Cotton, Otis Spann, Lightnin´ Hopkins o Fred McDowell. "Ball & Chain" es un disco recopilatorio fundamental de estas grabaciones, que no tiene desperdicio.

Big Mama Thornton – Ball and Chain
https://youtu.be/IJlBo5KJ3b4

En esta época nos dejó para el recuerdo excelentes interpretaciones de clásicos del género o temas propios como "Sweet Little Angel", "Little Red Rooster", "Wade In The Water", "Sometimes I Have A Heartache", nuevamente la mencionada "Hound Dog" o "Ball And Chain" que, como comentaba anteriormente, fue retomada por Janis Joplin y se convirtió en un éxito multitudinario y que, al menos, le valió para conseguir más conciertos y grabaciones para el futuro.

Desgraciadamente el abuso del alcohol y las drogas fueron acabando con su salud y la dejaron poco a poco escuálida y demacrada. A pesar de todo en los años setenta Thornton siguió grabando para Vanguard, Mercury y otros pequeños sellos, y trabajando en el circuito de los festivales del blues hasta poco antes de su muerte. De esta etapa, "Jail" (grabado en directo) y "Sassy Mama!", son discos todavía muy meritorios.

Fallecería finalmente de un ataque al corazón el 25 de julio de 1984, el mismo año que fue incluida en el 'Salón de la Fama del Blues' (Blues Hall Of Fame).

Big Mama Thornton – Rock Me Baby
https://youtu.be/LjF-ysKN41Q

* Artículo originalmente publicado
en el número 3 de agosto 2011.

En Video

Etta James & The Roots Band en concierto

José Luis García Fernández

Etta James & The Roots Band: Burnin' Down the House (mayo 2002)

Ver y escuchar este concierto después de repasar algunas de las primeras grabaciones de Etta James, en audio, es bastante significativo. La veterana cantante tenía sólo 16 años cuando, en 1954, hizo sus primeras grabaciones para Modern Records. Tenía ya 63 años cuando se grabó este excelente concierto en vivo en el 'House of Blues' en West Hollywood, CA, en diciembre de 2001. Es innegable que vocalmente no perdió nada en el largo camino. Con el respaldo de una banda bien amarrada, Etta demuestra que su gran voz no perdió su riqueza en esos 47 años.

La oriunda de Los Ángeles suena tan vital como siempre, y no tiene problemas para hacer un esfuerzo adicional en temas exigentes como: *Something's Got a Hold on Me, I'd Rather Go Blind, At Last*, y otros éxitos. En su mayor parte, este es un concierto de soul; sin embargo, hace una variante interesante hacia el blues en *I Just Want to Make Love to You* (una de las muchas joyas de Willie Dixon que Muddy Waters grabó para Chess en los años 50), y en *Rock Me, Baby* (clásico éxito de B.B. King). Burnin 'Down the House es un documento emocionante y poderoso de esta gran cantante a sus 63 años. Jamesetta Hawkins, o bien, Etta James, murió a sus casi 74 años, el 20 de enero de 2012.

Lista de canciones: 1 Introducción; 2. Come to Mama; 3. I Just Want To Make Love To You/Born to Be Wild; 4. I'd Rather Go Blind; 5. All The Way Down; 6. At Last; 7. Leave Your Hat On; 8. Something's Got a Hold on Me; 9. Your Good Thing is About to End; 10. Rock Me Baby; 11. Love and Happiness/Take Me to the River/My Funny Valentine; 12. Sugar on the Floor.

Burnin' Down the House (completo)
https://youtu.be/xRmzt6vt5RA

Especial de Medianoche

El hipnótico encanto de Rosa Lee Hill

Luis Eduardo Alcántara

Dentro del redescubrimiento del Country Blues en los años sesenta, particularmente en Estados Unidos, la cuna de donde surgió, el nombre de *Rosa Lee Hill* quizá no les diga mucho; sin embargo, las pocas grabaciones que dejó merecen la pena ser apreciadas y valoradas, pues encierran en su estructura rudimentaria la enorme tradición musical que surgió en regiones como Senatobia y Como, en el Delta de Mississippi.

Nacida un 25 de septiembre de 1910, Rosa Lee creció en el seno de una una familia musical, puesto que su papá, llamado, Sid Hemphill, tocaban un amplio repertorio de música tradicional para la población de blancos y negros. No fue difícil que Rosa Lee dominara instrumentos como la guitarra, técnica que después heredaría a su sobrina, la famosa Jessie Mae Hemphill.

A principios del siglo pasado, Sid Hemphill, era un músico líder en la región de Senatobia. Tocaba violín, guitarra, banjo, batería, flauta, mandolina y armónica. Los folcloristas: Alan Lomax de la Biblioteca del Congreso y Lewis Jones de la Universidad de Fisk, documentaron el amplio repertorio de Hemphill en una sesión de grabación en Sledge en 1942. Las hijas de Sid Hemphill: Rosa Lee, Sidney y Virgie Lee, eran todas músicos, y cuando la chiquilla Jessie Mae era aun pequeña su abuelo inició las clases de guitarra, armónica y batería.

Durante la década de 1950 cantó brevemente con bandas en Memphis, pero la mayoría de sus primeras experiencias fueron locales. El folclorista George Mitchell, escribió capítulos sobre ella y su tía Rosa Lee Hill en su libro titulado, ‘Blow My Blues Away’.

La música de Rosa Lee es profundamente densa e hipnótica, del mismo estilo que Mississippi Fred McDowell, un vecino de las periferias de la zona. Su voz, sobrecogedora y levemente opaca, es muy acorde con la estructura melancólica y machacante de su guitarra acústica. No es difícil ver repetidos estos rasgos en el estilo de su sobrina, Jessie Mae, aunque ella prefirió incorporar la pastilla eléctrica. Como ya adelanté, en dos ocasiones Rosa Lee participó en sesiones de grabación.

La primera para el famoso investigador, Alan Lomax, en 1959, justamente en la casa de Fred McDowell, en Como. Varios temas se desprenden de aquella ocasión: Rolled and Tumbled, Bullying Well y Faro. Ocho años después, lo hizo para el también investigador y fotógrafo, George Mitchell, siendo cuatro los temas registrados: Pork & Beans, Count the days I´m going, Roll & Tumble y Bullyng Well, los dos primeros inéditos, y los otros retomados de las grabaciones hechas por Lomax.

Rosa Lee Hill - Bullying Well
https://youtu.be/La_aYS2RIDI

Por fortuna, estas piezas fueron reunidas muchos años después en el álbum número 38, de la Colección de George Mitchell, publicadas por el sello, Fat Possum. Ahí podemos apreciar en toda su intensidad, el blues sobrecogedor de Rosa Lee, y su intimista manera de cantar.

Rosa Lee acostumbraba a recordar ciertas anécdotas: "*Mi papá tocaba en muchos lugares del Delta, a veces desde temprano hasta la media noche. Se ganaba la vida tocando música y nos enseñaba. Después cuando crecimos, ya no tuvo que conseguir músicos de acompañamiento. Las tres hijas le apoyábamos. Cuando yo tenía diez años, ya tocaba con él. Siempre me gustó mucho, sobre todo en mi juventud*".

Hill y su esposo eran aparceros y vivían en una pobreza extrema, particularmente hacia el final de sus vidas, cuando su casa se quemó y tuvieron que mudarse a una choza destartalada. Su álbum, Rosa Lee Hill and Friends, fue parte de la campaña de Fat Possum para reeditar las grabaciones hechas por George Mitchell. Incluía a la sobrina de Hill, Jessie Mae, así como a Jim Bunkley, Catherine Porter, Will Shade, Essie Mae Brooks, Precious Bryanty Lottie Kate.

Rosa Lee Hill murió en octubre de 1968, a la edad de 58 años, en Senatobia, Mississippi.

Rosa Lee Hill - Pork & Beans
https://youtu.be/D9EaPDc3QJs

Lado B

Acá entre amigos

Juan Carlos Oblea

“Necesito un poco de azúcar en mi tazón
Mujer creadora, mujer con ira,
Mujer abatida, mujer libre,
Mujer descarnada,
Mujer, solo mujer,
Mujer de Blues”

Charla con Daniela Puente “Big Dannys”

La primera vez que escuché su voz, no dudé en presagiar su éxito como cantante de Blues. Sus poderosas interpretaciones de los clásicos de Koko Taylor, Big Mama Thornton y Etta James, entre otras, enmarcaban los festivales y shows donde se presentaba, sorprendiendo al público, que sin dudarlo, se levantaba a bailar una y otra vez.

Un público que estaba sediento de una voz femenina que transmitiera el sentimiento de la música como solo ella lo puede hacer. Tiempo después tuve la oportunidad de conocerla y de entablar con ella una gran amistad que me permitió, incluso, compartir un gran proyecto musical que al día de hoy sigue dando frutos.

Me refiero a Daniela Puente, mejor conocida en la escena del Blues en México como: “Big Dannys”, con quien tuve esta charla que con gusto comparto…

JC. ¿Dany, que te motivó a cantar Blues?

Dany. Nací en el Estado de México y vivo en el municipio de Ecatepec, donde radica la inseguridad, discriminación y la violencia, de manera muy especial en contra de las mujeres. Recuerdo que cuando tenía 18 años sentí dentro de mí un volcán que no tardaría en hacer erupción, pues tenía la urgente necesidad de expresarme, de gritar el dolor guardado, mis amores y desamores del paso por la vida, y el Blues es el género musical que me permitió hacerlo.

JC. ¿Qué cantantes influyeron en ti?

Dany. Mis influencias las podría dividir en dos, las cantantes clásicas de la primera mitad del siglo XXI como, Ma Rainey, Bessie Smith, Memphis Minnie, Mammie Smith -quien fue la primera cantante en grabar un disco de Blues, conocida también como, señorita americana del Blues, quien en 1920 grabó la canción "Crazy Blues" vendiendo más de 70,000 copias, motivo por el cual los empresarios musicales se avocaron a buscar más cantantes de Blues-.

Alberta Hunter, Lucille Hegamin, Bertha Hill, Sara Martin y Victoria Spivey, por nombrar algunas, quienes además de haber sido unas grandes cantantes de Blues, el eco de sus voces se escuchó con fuerza dando vida a la metáfora, a la ironía, a la crítica de la realidad contada con sentido del humor, llevando a cuestas la miseria y la discriminación, eran voces descarnadas, violentadas, sin censura, que ironía ¿no?

Hicieron cientos de grabaciones y sin embargo, al paso del tiempo fueron olvidadas en el canto del viento de los campos de algodón, las iglesias y los escenarios nocturnos de ciudades y pueblos, rompiendo los convencionalismos, sin miedo a hablar de sus preferencias sexuales, independencia económica, trabajo doméstico y su negación al matrimonio como única opción de vida, reclamando así su libertad con historias enriquecedoras de vida.

Por otro lado tengo influencia de las cantantes más contemporáneas, partiendo de la época dorada del Chicago Blues a nuestros días como: Koko Taylor, Big Mama Thornton, Sandra Hall, Mónica Sista Parker, Zora Young, Mary Lane, Queen Sylvia Embry, Nina Simone, Dietra Farr, Etta James, Sharon Lewis y Demetria Taylor; estas dos últimas con quienes tuve el placer de cantar.

JC. ¿Cuál de las cantantes que acabas de mencionar te hubiera gustado ser?

Dany. Sin duda alguna, me hubiera gustado ser Ma Rainey, porque era una cantante irreverente, excéntrica, y sus canciones eran historias sencillas y directas. Aunque también me hubiera gustado ser Memphis Minnie, quien grabó más de doscientas canciones a lo largo de su carrera comenzando en los años 20 y terminando en los 50, cambiando su estilo de guitarra de madera a la eléctrica y con una voz poderosa.

JC. Platícame de tu trayectoria musical.

Dany. Inicié a cantar Blues en el año 2012, cuando conocí a Rodolfo Villanueva e Irving Valencia, quienes me alentaron a cantarlo y a formar parte de una banda que se llamó, "*North Side Train Blues*", la cual se desintegró en el año 2016, mismo año en el que formé mi propia banda llamada, "*Big Danny´s Blues Band*" con la que sigo trabajando hasta el día de hoy con canciones en español y en inglés.

He participado con esas bandas en diversos festivales de Blues nacionales e internacionales, tales como los que organiza el Centro Cultural José Martí, por cerca de diez veces; en el Festival Sauz Blues en Querétaro; en el Festival Pozos Blues que se organiza en Mineral de Pozos, Guanajuato, en tres ocasiones; Festival de Blues de San Miguel de Allende por tres años consecutivos; en el Festival de Blues organizado en León Guanajuato, en dos ocasiones; un festival en Ciudad Hidalgo, Michoacán; el Teya Blues; el Quito Blues; y en varias ocasiones en el icónico, Bar Ruta 61 de la Ciudad de México.

Big Danny’s Blues Band – Nos vemos en la noche
https://youtu.be/sZE3ooy4Cb4

Big Danny’s Blues Band – Slippin' out, slippin' in
https://youtu.be/B0ICJfD9II8

JC. ¿Por qué adoptaste el nombre artístico de Big Dannys?
Dany. Nací un 11 de diciembre, fecha en la que también nació, Willie Mae Thornton, mejor conocida como Big Mama Thornton, a quien admiro profundamente, por lo que en homenaje a esa gran cantante y por la coincidencia en la fecha de nuestro nacimiento, fue que decidí adoptar el “Big” unido a “Dany” que es como me llaman de cariño.

JC. Háblame de tus proyectos y grabaciones.
Dany. He grabado tres EPs, el primero se llamó “I Feeling Good” con la banda ‘North Side Train Blues’; el segundo ya con mi banda, Big Danny´s Blues Band, titulado de la misma manera; y el tercero con la misma banda titulado “No me Importa”. Así como una participación en un álbum producido por la revista Cultura Blues titulado, “Nacidos Bajo un Buen Signo IV”.

JC: ¿Qué actividades o presentaciones tienes en puerta?

Dany. Por el momento, hemos tenido que posponer diversos proyectos debido a la emergencia sanitaria por la que estamos pasando, pero tengo pensado hacer un proyecto solista de clásicos de Blues, así como, la grabación de un nuevo EP con mi banda. Además de hacer sesiones en vivo para estar en la escena de la música.

JC: ¿Qué significado tiene la música en tu vida?

Dany. La música significa todo para mí. Es como el poder respirar todos los días, es la que me llena, es la que me hace soñar, es la que me hace pensar que siempre hay cosas nuevas, me produce pensamientos diferentes para ser una mejor persona.

Big Danny's Blues Band – Estoy aquí
https://youtu.be/341_oqgRhmE

JC. ¿Algún mensaje que quieras mandar a las mujeres?

Dany. El mensaje que le doy a todas las mujeres es sobre todo que se quieran, que sepan que son libres de hacer en esta vida todo lo que se propongan, que no hay que tenerle miedo a nada, que hay que ser guerreras, pasionales, propositivas, brillantes, siempre pensando con toda esa fuerza que nos caracteriza el ser mujeres libres.

JC. Muchas gracias, querida amiga por esta charla, siempre es un gusto platicar contigo.

Dany. Gracias a ti amigo, solo me queda agregar que nos pueden encontrar como: Big Danny´s Blues Band en Facebook, YouTube y Spotify, y mi último mensaje a todos y a todas…

¡Hey, all you ready for the Blues!

Huella Azul

Tequila Rock & Blues Explosion Festival 4

María Luisa Méndez

La entrevista con Bob Rempel (Director del Festival)

CB. Para ti… ¿Quién es Bob Rempel?

Bob. Gracias por la oportunidad de hablar sobre nuestros Festivales y Conciertos y lo que estamos tratando de hacer para darle al blues-rock la oportunidad de ser más escuchado en México. Realmente no se trata de mi el tema de la entrevista, pero ya que lo preguntaste.

Bob es un simple canadiense (a mi exesposa le gustaba decir que Lynyrd Skynyrd escribió una de sus canciones sobre mi), que vino a Ixtapa-Zihuatanejo hace poco más de 5 años, después de una larga carrera laboral y se enamoró de las increíbles playas que hay por todas partes del lugar, el clima por supuesto y un ritmo de vida más relajado. Ahora estoy cerca de adquirir mi estatus de residente permanente en México. Siempre he sido alguien que piensa que se debería intentar hacer de la comunidad en la que vives, un lugar mejor para estar. Lo mismo si tuvieras un negocio en la comunidad o comunidades. Con los años me he dado cuenta de que soy más feliz cuando trabajo en algo que amo. Nunca se siente como un trabajo. Entonces, para mí, eso es la música, especialmente las presentaciones en vivo, o los deportes como el béisbol y el softbol. También he jugado y entrenado mucho, esos deportes.

CB. ¿Qué significa para ti el blues? ¿Qué significa para ti el rock?

Bob. La música ha sido parte de mi vida desde que era joven. Para disfrutarla. Nunca me esforcé mucho en aprender a tocar, un artista una vez me dijo que debería haber comenzado un grupo de rock en ese entonces si quería conseguir citas e impresionar a las chicas, en lugar de dedicarme a los deportes.

Pero a mis 20 años, tenía una tienda de vinilos y discos compactos e hice algunos trabajos de DJ, así que la música se convirtió en la parte más importante de mi vida. Un poco más tarde, me convertí en un fan y perseguí a mi grupo favorito, Little Feat, a festivales y a su Band Camp anual de invierno en Jamaica.

En mi último trabajo en Winnipeg, Canadá, dirigiendo una empresa social que creaba empleo para personas con problemas graves de salud mental, organizamos mini festivales de música mensuales para nuestros miembros y el público. La música les hablaba y los hacía felices, y teníamos muchos intérpretes que estaban dispuestos a ayudarnos con eso. Probablemente eso fue mi inspiración para lo que estamos tratando de hacer ahora.

El blues y el rock son las dos formas de música que más he disfrutado a lo largo de los años. El blues rock británico de los 60 de: The Animals, The Stones, John Mayall, Cream y muchos más fueron una gran parte de mi colección de música antigua. Esos tipos idolatraron a los primeros grandes del blues y se podía ver en la música que eligieron tocar, especialmente en sus grabaciones anteriores. Luego comencé a explorar a las personas cuyas canciones estaban versionando. Como fan, disfruto poder apreciar un buen riff en una canción, letras que hablan a tu corazón y a tu mente, una gran voz de rock y maravillosas armonías, y a una banda que esté realmente ensamblada y que ofrezca una actuación enérgica que agrade al público

Entonces, para responder a tu pregunta, el blues y el rock es hablar de lo mejor para mi, y conocer las raíces de las canciones y los grupos que amamos lo hace aún más significativo. Me encanta la cita "cuando fallan las palabras, la música habla". Es la música de mi vida, y sé que es lo mismo para muchos otros. Así que se ha convertido en el tema principal de nuestra programación musical... presentar la música de nuestras vidas.

CB. ¿Cuáles consideras son tus principales ídolos en el blues y en el rock?
Bob. Bueno, solo soy un fan, pero algunos de mis primeros amores de la música fueron grupos como: Van Morrison and Them, Little Feat, Cream, Blind Faith, The Animals, Creedence Clearwater Revival, The Eagles, El joven Elvis. Soy un gran fan del rockabilly también. Desde mi ciudad natal de Winnipeg: The Guess Who y Bachman Turner Overdrive.

El descubrimiento continuo me ha llevado a Gary Moore, Rory Gallagher, Alvin Lee & Ten Years After, Thin Lizzy, The Yardbirds, Led Zeppelin, Jeff Beck, todo lo que Paul Rodgers hizo o todavía hace. Realmente estoy impresionado con Christone "Kingfish" Ingram y con Kenny Wayne Shepherd como blues-rockers actuales. Los eventos de recaudación de fondos como Live Aid, Farm Aid, o Concert for Bangladesh, me emocionaron y me inspiraron.

Un concierto de Van Morrison en Winnipeg, donde mis dos hijas adolescentes acordaron ir conmigo, se destacan como un momento importante de los eventos en vivo. A veces, lo más importante es con quién estás para compartirlo. Además, esa es una gran necesidad. Siento que nos programamos para que se puedan traer familias enteras a nuestros eventos, y para que puedan apreciar la buena música juntos y buscar la unidad de esa manera.

Los artistas que han hecho toda una vida ofreciendo increíbles experiencias de conciertos en vivo... los Stones siguen rockeando y rockeando en el escenario, ¿o no? Debo decir que he llegado a amar verdaderamente la energía que me dan las actuaciones en vivo. Realmente me siento vivo mientras mis años siguen avanzando. 'Go Live... Feel Alive' es una frase que usamos a menudo

CB. ¿Desde cuándo y en qué consiste el proyecto: "Tequila Rock 'n Blues Explosion"?
Bob. Celebraremos nuestro 4º Festival en este 2021, además de los Conciertos de Tequila Rock 'n Blues por una Causa. Comenzamos en enero de 2018.

En 2020, programamos 5 noches para el Festival y 6 noches para música estilo concierto. Desde que comenzamos en 2018, hemos podido aportar más de 180,000 pesos, luego de la realización de los eventos internacionales, a las causas que apoyamos: Juventud y Rescate de Animales Callejeros. El potencial es mucho mayor, casi me siento avergonzado de no haber podido hacer más. Pero sabemos que solo mejoraremos en la recaudación de fondos a medida que nuestros Festivales & Eventos, crezcan y se difundan.

Bueno, para contarte sobre “Tequila” en el nombre. En primer lugar, la palabra tenía la intención de sugerir algo que es exclusivamente mexicano, el país donde estábamos celebrando los eventos. Por supuesto, a veces disfrutamos de un sorbo o dos. La planta de agave azul... un tesoro nacional, un concepto con el que me gusta bromear con mis amigos mexicanos. Estaba escuchando la banda sonora de la película, Baby Driver en ese momento, Jon Spencer Blues Explosion tenía una gran canción. Entonces agregamos la palabra "Explosion"

Siempre nos hemos centrado en la música blues-rock como eje de lo que hacemos. Pero es muy flexible en la programación. La gente tiene gustos diferentes, a menudo una amplia gama como lo hice toda mi vida, así que si creemos que es digno de Fest, lo agregaremos. Reggae, Jazz Rock, Country Rock, Pop. Inglés y español, principalmente inglés, por supuesto, para una audiencia internacional. Pero preferimos la música ‘up-tempo’ (con ritmo rápido), la música bailable, de alta energía, con actuaciones animadas. ¡La gente quiere divertirse! Ellos están de vacaciones.

Me gusta describir lo que intentamos hacer como empresa social. El propósito es un gran festival de música en vivo. Opera según principios comerciales, pero las ganancias después de una pequeña retención para futuros dólares operativos se donan a nuestras Causas. Aceptamos donaciones en los eventos y también entregamos las ganancias a nuestras causas designadas para ese evento o ese año. De 2020 a 2022, quizás más, apoyaremos fondos de para el Rescate de Animales Callejeros, en eventos de Ixtapa y de Ciudad de México.

CB. ¿Quién más pertenece al equipo de organizadores o patrocinadores de los eventos?
Bob. Comenzamos como un grupo de gente local, un sabor internacional como nuestro festival, que tienen mentes similares. Sin dinero del gobierno, sin grandes patrocinios (hasta ahora), todos los ingresos provienen de los eventos. Quiero darle mucho crédito a una familia mexicana local en Ixtapa-Zihua: la familia Gómez, Ricardo Sr. & Jr., quienes son dueños y operan el Hotel y Restaurante Villa Paraíso y Rock Bar como me gusta llamarlo. Un gran espacio al aire libre para eventos, con una gran piscina.

Han estado con nosotros desde el primer día. Nos han proporcionado alojamiento y comidas para los artistas y luego cambiamos nuestro lugar de actuación aquí, para el tercer año y creamos nuestro "Mejor Festival" hasta ahora, o eso dijeron los fans. Por su cuenta, apoyan muchas causas comunitarias y también a los Niños con Cáncer de México con su viaje anual a la playa. Así que somos personas de ideas afines. Igualmente, debo agradecer a Luis Enrique Torres, de la Ciudad de México, que ama a su Zeppelin y el hard rock, tiene varias bandas tributo y una banda original, es un artista gráfico muy talentoso y ha hecho todo lo posible para ayudarnos a montar los festivales y eventos. Debe haberse dado cuenta desde el principio que soy una persona muy leal. Él es un tipo inteligente. La amabilidad y el apoyo como ese para con nosotros, tienen sus propias recompensas. Sus bandas son una gran parte de casi todo lo que hacemos. Este año también.

Personas como: Isidoro Negrete Reynoso, Evelyn Rubio y Fonzeca de México, también han sido de gran ayuda y apoyo tan pronto como nos conectamos con ellos, y Geoff y Chris Dahl de Canadá, quienes hacen un gran show de tributo a The Blues Brothers realmente ayudaron a conseguir nuestro Fest.

Comenzaron con un acto de atracción de grandes multitudes. El hilo común de todos los nombres que menciono es que aman las causas que apoyamos y tienen un gran corazón. Y a todos les encanta la playa, el clima cálido y las estupendas 'minivacaciones', pero ¿a quién no?

CB. En resumen, ¿Cuál es el objetivo principal de los festivales?
Bob. Simplemente, ayudar a la gente, tanto a los turistas como a la gente local, a disfrutar de la música de su vida, con la energía y la diversión que proviene de una actuación en vivo. De ser cercano y personal. Después de muchos días y meses de decir que amo esta tranquila comunidad de playa, pero realmente extraño las excelentes opciones de música en vivo que tenía antes, comencé preguntando por qué mi comunidad de playa en México, llena de turistas, no tenía en alguna parte del año, un Festival de Blues Rock.

Así que les conté mi idea a algunos otros y luego salté a la piscina como me gusta llamarla y miré para ver si otros me seguían. A menudo, la esencia del liderazgo. Tomar acciones. Ver si se puede construir una masa crítica. Luego, recurriendo un poco a mi experiencia reciente en Canadá dirigiendo una empresa social en crecimiento, pregunté por qué no podemos hacer una mayor contribución a la comunidad, además de crear un evento turístico de destino y apoyar causas dignas con las que nos asociamos. Esa sigue siendo nuestra misión hoy: excelente música en vivo de un grupo internacional de grandes músicos solidarios por causas y mucha diversión cuando hace frío en diversas partes.

CB. Bob ¿Cuáles son sus proyectos a corto, medio y largo plazo?
Bob. Cuanto más tiempo estoy en México, más veo la necesidad y la oportunidad de hacer más de lo que hemos estado tratando de lograr. Una parte importante y esencial de la economía de México acaba de caer en picada por la pandemia y las medidas de seguridad implementadas por varios gobiernos. Queremos crear eventos de destino para viajeros nacionales e internacionales. O lo que yo llamo la segunda razón para ir al evento. Sabes… que hace calor, estamos en la playa y sabes que más… que habrá un "Festival" con el tipo de música divertida que nos gusta.

Seguimos cerca de las playas para empezar obviamente. La Ciudad de México es también una ciudad de clase mundial que atrae a muchos turistas. Así que tratemos al Covid como una interrupción de hacia dónde nos dirigíamos. Pero nos hizo reevaluar todo. El futuro será mucho más vivo y virtualmente vivo, con transmisiones en vivo como una parte clave de nuestro futuro lanzamiento. Darle al mundo entero la oportunidad de "unirse" con nosotros localmente y experimentar un poco del sabor mexicano.

A corto plazo. Actualmente, por supuesto, nuestro cuarto año del 'Tequila Rock 'n Blues Explosion Fest'. Antes de la Semana Santa, agregamos otro atractivo turístico para la comunidad: "Batalla de Guitarras: El mejor guitarrista de Rock 'n Blues: el género no importa". Aceptaremos participaciones en video, pero con crédito adicional para venir con nosotros en vivo. Hay requisito de canciones y luego una canción opcional. Los jueces nos asesorarán y también habrá votaciones de los fans y la audiencia.

El ganador de la Competencia Regional en Ixtapa irá al Regional en Cancún, para la finalidad de una Competencia Internacional en nuestro New Fest allí más adelante en 2021. Ahora también incluimos un Festival de Cine con Películas o Documentales sobre Música Rock 'n Blues. Este año: 'Crossroads' de 1986, 'The pursuit of a Robert Johnson lost song in the deep South USA', una película musical acerca de los Beatles, aún por definir. Quizá Yesterday, y Rocketman, la película biográfica de Elton John. También realizamos carreras en nuestros eventos: en broma y serios. Este año presentamos 'Beer Mile', un nombre mejor que 'Beer Kilometer', creemos, esto para recaudar fondos como siempre. Una cerveza en la línea de salida y luego una cada 1/4 de milla. Le preguntamos a los mexicanos y a todos los turistas ... ¿eres lo suficiente hombre o mujer como para terminar la milla de la cerveza?

En este momento un grupo de artistas cuyos consejos valoro, como Enrique Torres, Ángel Márquez, Gee López y Jimena Segovia, así como mi equipo, están trabajando en un plan para un evento en la Ciudad de México a fines de noviembre. Traeremos algunos artistas reconocidos y excelentes para el 'Festival Regional de Cancún' con el fin de ayudar a lanzarlo con éxito, por lo que los haremos actuar en la Ciudad de México antes de Cancún, o quizás lo contrario.

Lo decidiremos pronto. Algunos nombres que atraerán a una audiencia de todas las edades y atraerán a una audiencia internacional definitivamente están en consideración tanto para la Ciudad de México como para la Región de Cancún. Además de otro evento de batalla ... este para grupos e intérpretes emergentes de Blues & Rock. El tiempo será ajustado, pero la banda ganadora podrá ir al festival de la Región de Cancún inmediatamente después.

A mediano plazo. En los próximos 2-3 años. Quién sabe con certeza, pero Puerto Vallarta y Los Cabos, definitivamente están en nuestra mira. En cualquier lugar al que viajen turistas nacionales e internacionales, y podemos encontrar excelentes socios y patrocinadores locales que quieran que llevemos nuestro enfoque de Festival algo único que creemos, y la larga lista de artistas, México y otros lugares, que ya hemos identificado que quieren tocar, cerca de la playa. Y apoyar causas locales muy valiosas al mismo tiempo.

A largo plazo. Hacer lo que hacemos bien y mejor cada año, para que cada vez más personas quieran participar en las diversas opciones de grupos turísticos que podemos ofrecerles, nacionales e internacionales; para disfrutar de buena música, películas y unas vacaciones llenas de vida activa en la playa o su destino turístico. Siempre estaremos buscando bandas o artistas talentosos que estén emergiendo en la escena y estén listos para escenarios más grandes, grabaciones y giras. Artistas mexicanos que están listos para la exposición canadiense y estadounidense, tal vez.

Ayudarlos a eliminar los obstáculos de su camino. Un tema que llamamos "Realizing Potentials" y en unos años, esperamos tener un fondo establecido para ayudar a los artistas emergentes más jóvenes y a romper las barreras de las bandas en su camino.

CB. ¿Cuál será el programa del "Tequila Rock 'n Blues Explosion 4"?
Bob. Continúamos trabajando en ello, pero los horarios confirmados siempre estarán disponibles en línea. Primero, unas palabras sobre seguridad. Estaremos en **Villas Paraiso Hotel & Restaurant** en Ixtapa. Es un lugar al aire libre con mucho espacio para la sana distancia. Tendremos protocolos de seguridad completos para ingresar al evento, tal como se puede ver al ingresar a una tienda grande ahora en cualquier lugar de México. Además, por supuesto, respetaremos todas las reglas y regulaciones gubernamentales vigentes en ese momento.

Nota de último momento: Les informamos sobre las fechas de nuestro 'Tequila Rock 'n Blues Festival' en Ixtapa. Sigue habiendo semáforo en rojo en el estado de Guerrero, por lo que estamos viendo una posible nueva fecha para el evento. El gran FestStream 2021 en línea continuará con los mismos participantes de México e internacionales que hemos anunciado. La fecha del estreno sería el 18 de abril a las 6:00 pm. hora de la Ciudad de México. Nuestra página de Facebook en https://www.facebook.com/tequilabluesfests/ y nuestro sitio web: https://tequilabluesrock.com tendrán toda la información más reciente sobre nuestros eventos.

CB. ¿Dónde podremos ver la transmisión del Festival en su versión virtual?
Bob. Primero que nada, déjame contarte sobre nuestra alineación **Virtually Live**. A medida que el viajar de México a Ixtapa-Zihua, se volvió aún más difícil de lo que imaginamos, nos dimos cuenta de que debemos adaptarnos a las nuevas condiciones.

Le doy crédito a Phil Daniels de Rhino Bluesband, por decir que les gustaría participar pero que no podían viajar en el momento en que se iba a celebrar el Fest. Así que decidimos crear la alineación Virtually Live y permitir que los artistas estuvieran con nosotros a través de videos de presentaciones que enviarían a nuestro Fest.

Realmente esto ha despegado. Una excelente manera para que los artistas comiencen a trabajar con nosotros. Y una forma para que artistas como la estrella del blues-rock en ascenso, Clay Melton de Houston, nos envíe unas palabras diciendo: "*Realmente quiero apoyar su principal causa de rescate de animales callejeros*". Ama a los animales y quiere ayudar en todo lo que pueda, incluso desde lejos. Solo un ejemplo. Podría nombrar a muchos otros que sienten lo mismo.

La alineación de Virtually Live será grande, por lo que reuniremos sus presentaciones en un video de presentación. Habrá una lista disponible en nuestro Facebook y página web. Nuestro plan es presentar en vivo y lo más destacado de Virtually Live LIneup en un espectáculo completo en línea después del Fest. Otra forma de continuar nuestra recaudación de fondos.

La gente puede seguir nuestra página de Tequila Rock 'n Blues @tequilabluesfests en Facebook o nuestra página web en https://tequilabluesrock.com, para ver todos los detalles de la futura presentación en línea. También la gente puede seguir nuestra página de Facebook para Tequila Rock 'n Blues y mi Facebook personal, @ bobrempel1. Actuaciones de canciones completas se podrán ver en nuestro canal de YouTube: "Tequila Rock ‘n Blues Explosion Events", también tendrá nuestras transmisiones en vivo. Ya tiene muchas actuaciones excelentes de eventos de años anteriores y obtendrá muchos videos nuevos después del próximo Fest. El link al canal de YouTube: https://tinyurl.com/1fj9yb0o.

CB. ¿Algo más que agregar o compartir con nuestros lectores y amigos?
Bob. También tenemos la página MX de Blues Appreciation Society en Facebook @bluesrockmx en F.B. y las mejores páginas de música en vivo para Ixtapa-Zihua @liveixtapazihua, la región de Cancún @livecancunregion, la región de Puerto Vallarta y la región de Los Cabos. Invitamos a las presentaciones de artistas y eventos para publicar información y videos en nuestras páginas, y para que los fanáticos sigan estas paginas.

Nos encantaría que todos los lectores de Cultura Blues vinieran con nosotros a Ixtapa en nuestras fechas programadas. Que nos ayuden a dar energía a los artistas. Ayúdanos con la compra de pases y la venta de mercancías para que podamos brindar un mayor apoyo al trabajo de rescate de animales callejeros en México.

Por eso, nos gustaría ofrecer un incentivo para apoyar al Blues en México y a nuestra Causa. Compre un pase para el Festival antes del 17 de marzo de 2021 y reciba un **reembolso del 50%.** Compra de boletos en línea en https://tequilabluesrock.com.

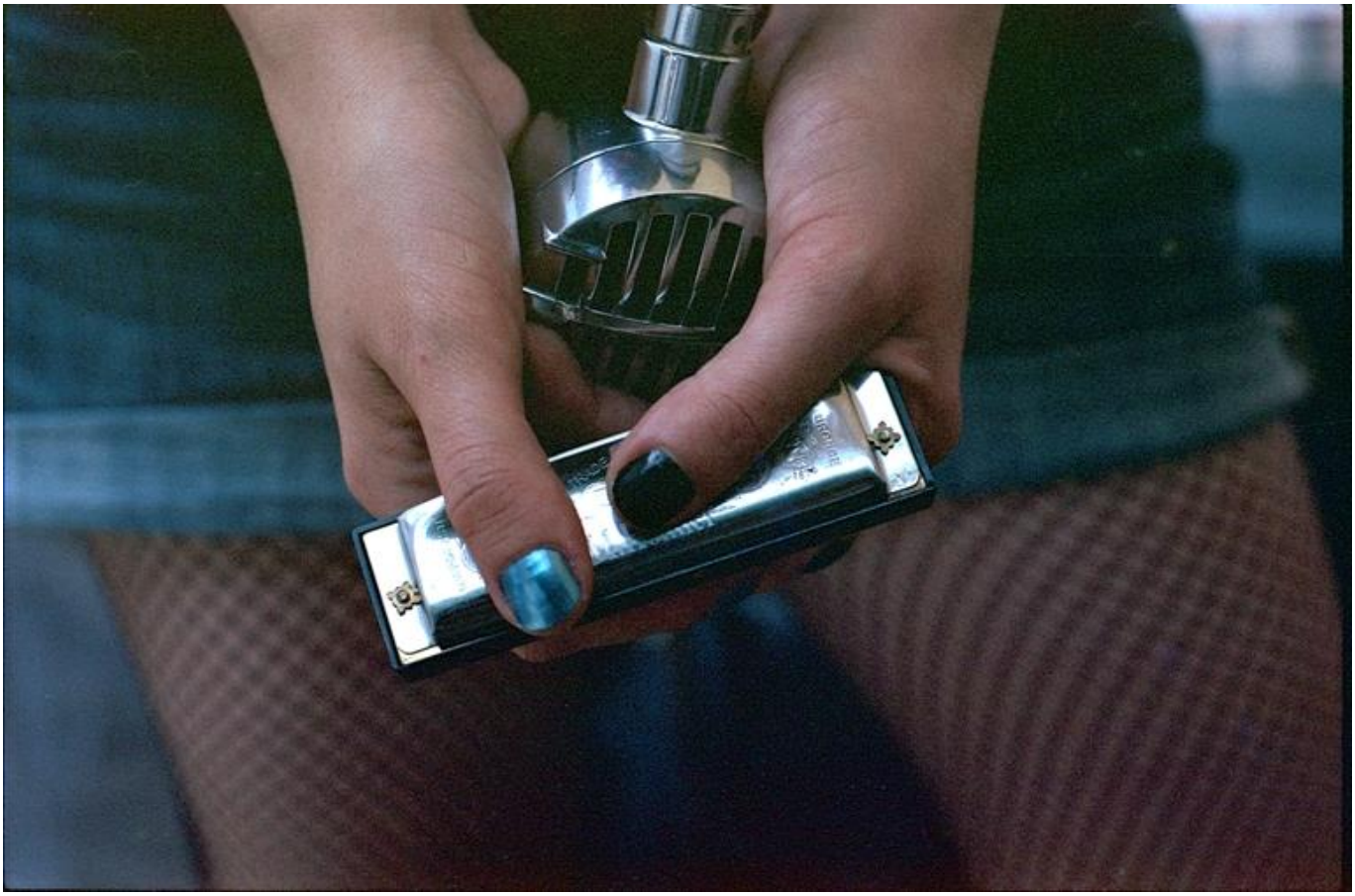
Todo lo que los lectores tienen que hacer es citar el código de Cultura Blues, exactamente como está aquí después de su compra: **Tequila BluesRock_Cultura2021**.

Cultura Blues de visita

El blues se cuenta en sentimientos

Rafael Arriaga Zazueta

Segunda parte: Armónica mujer (Pamela Sosa), Nina Galindo, Louise Phelan y Las Señoritas de Aviñón, Nay Stanfield, Big Danny, Perikles y La Impredecible Blues, Elena Garnes, Shrimp City Slim, Alejandro Pascual “El Pato”, Rumorosa Blues Band, Tommy Esposito y Emiliano Juárez, Edgar Ordoñez, Jaime López, Juan Carlos Cortés, Radio Blues, Lalo Chico, Jorge Velasco, Lalo Méndez, y Blues Big Band en el Zócalo.



A JOSE MARTI
POR LA LIBERTAD
Hartke

De Colección

El Vuelo del Rinoceronte – Rhino Bluesband

José Luis García Fernández

El Vuelo del Rinoceronte de Rhino Bluesband ha encontrado, en fechas recientes, más terrenos para volar. La grabación en su versión digital, ocupa ahora un lugar muy especial dentro de mi colección particular, ya que en estos tiempos de nuevos retos, ha sido relanzado en las principales plataformas digitales.

El álbum

El disco fue producido por la propia banda, grabado en varias sesiones en 4 diferentes momentos de su trayectoria, todas ellas en PSI Estudios de la Ciudad de México. La grabación, edición y mezcla corrió a cargo de Rafael Herrera. La masterización se hizo en Artefacto Producciones por Ricardo Arteaga. El diseño de arte fue realizado por José Luis "James" García. La edición original en CD se publicó en junio de 2015. El booklet de 16 páginas que acompaña a la edición original contiene fotografías de Rafael Arriaga Zazueta y de José Luis García Fernández.

Los temas

1. Push Me Away (Phil Daniels); 2. Walking Shoes (Phil Daniels); 3. Cold, Cold Feeling (Jessie Mae Robinson); 4. Hey Joe (Billy Roberts); 5. Can't Find My Way Home (Stevie Winwood); 6. Six Days (Phil Daniels); 7. The Song I Dare Not Sing (Phil Daniels); 8. All Your Love [I Miss Loving] (Otis Rush); 9. The Thrill is Gone (Rick Darnell and Roy Hawkins); 10. Hoochie Coochie Man (Willie Dixon); 11. Little Red Rooster (Willie Dixon).

Los músicos

Phil Daniels: guitarras y voz (todos los tracks); Enrique Nájera: bajo (todos los tracks, excepto 11); Leopoldo Bautista: batería (todos los tracks, excepto 11); Martín León (todos los tracks, excepto 11); José Luis García Fernández: teclados (1, 2, 3, 5, 6 y 7); Mario Martínez: armónicas y percusiones (3, 5, 6 y 7).

Los comentarios

Phil

Grabar nuestro primer CD en estudio representaba para mí un momento muy especial. Era algo que había deseado hacer desde que recuerdo. Era unos días muy especiales. Había mucho compañerismo entre los miembros de la banda, todos enfocados en hacerlo lo mejor posible, pero tan excitados como unos niños de primaria. Ya habíamos pasado la cuestión de seleccionar las canciones para grabar, cuales eran las favoritas y cuales las más 'aconsejables'.

Si afuera el sol brillaba, adentro estábamos haciendo lo que más nos gustaba. Grabamos cuatro canciones en un año y luego las otras seis, que incluyen los cuatro temas originales, un par de años después cuando los fondos nos lo permitieron. Además, hay un track que había grabado unos años antes de los que hice con la banda, de cuando iba a Puebla para hacer conciertos como solista.

Mis principales recuerdos de la grabación, son los de haber trabajado con Rafael Herrera, y de lo placentero y efectivo que él era. Aparte de lo técnico y los consejos profesionales que nos regalaba, nos hizo sentir en casa, era super hospitalario, proactivo, daba mucho apoyo, era siempre cuidadoso en tratar de sacar el sonido que buscábamos. Grabamos 'en vivo' y no instrumento por instrumento, resultaba problemático para Rafa, pero así logramos grabar más en menos tiempo. Una vez que teníamos la base, siempre estaba abierto a que le agregaramos instrumentos adicionales, ¡o sea, honestamente, más guitarras!

Me tocó regresar a su estudio para grabar la voz. Otra vez, me hizo sentir completamente libre y cómodo, y es algo esencial cuando estás a solas en un cuartito cantando con todos los sentimientos a flor de piel, es una situación cuando uno está vulnerable, totalmente expuesto.

Recuerdo cuando hice los coros, en una canción, *Walking Shoes*, a sugerencia de Rafa grabé los coros 4 veces seguidas, todas iguales, pero le dan un 'espesor' mágico. Rafa mismo agregó un poco de coros al final de *Can't Find My Way Home*. También hay otras partes de la voz grabadas que no son coros realmente, más bien son comentarios, pensamientos estimulados por la letra de la canción.

Otra cosa de Rafa fue todo su apoyo después de grabar para quitar imperfecciones, allí fue súper generoso con su tiempo, y también muy abierto para agregar efectos y sonidos grabados afuera. Esto se nota más en la canción, *The Song I Dare Not Sing*. Al principio, está el sonido de mucha gente hablando. Este pedazo era algo que había grabado en un teatro en Londres en los minutos antes de empezar la obra, que, según recuerdo, era 'Rosencrantz and Guildernstern Are Dead' de Tom Stoppard.

Al final, hay otro pedazo similar, pero en esta ocasión lo había grabado en el auditorio del jardín botánico de la UNAM, antes del inicio de uno de los conciertos de mis hijos (con Ogham Ensemble). En otra parte, encontró un efecto para que la voz pareciera que sale de un viejo teléfono. También hay allí un enredo tremendo de líneas de requintos y Rafa logró separarlas y convertir la complejidad en algo escuchable y no caótico, justo lo que yo había querido. ¡El sonido que logró sacar de la batería, también es para maravillarse!

En cuanto a la publicación en plataformas digitales, me siento muy optimista. Tener el disco en Spotify, Apple Music, Itunes, etc., representa la primera ocasión en que de la nada, alguien en Inglaterra me escribe para decir que va a escuchar a la banda. No creo que nos volvamos famosos para nada, pero va a ser padre poder alcanzar a un auditorio más amplio.

Enrique

A la distancia de un logro, hay dos momentos que recuerdo: el prepararse para la grabación con las horas de ensayo, corrección, comentarios, observaciones y críticas de nuestro trabajo; y los momentos (tensos, intensos) de estar en cabina al hacer pruebas y pruebas para escuchar y seleccionar la pieza que mejor haya quedado. Son dos instancias que tensan en otro sentido, más que las presentaciones, pues es el testimonio de lo que has hecho; es la otra cara del trabajo y proyección de los conciertos en vivo.

Sobre la publicación del CD en las plataformas digitales. Me sorprendió esa actualización, creo que ahora será más recurrente este medio, pues la pandemia no es una limitante, aún no hay virus del Covid en los sistemas operativos. Esto es una enseñanza para considerar esta plataforma y continuar como otro medio de interactuar con una proyección inimaginable, pues será la perseverancia el que te haga presente y vigente. Es una oportunidad nueva que tenemos y habrá que utilizarla, aunque me gusta más el objeto como producto testimonial, ni hablar, mi parte romántica en esos tiempos.

Leopoldo

Recuerdo que cuando entramos a grabar estaba nervioso porque algunas de las canciones nueva, las originales, tenían algunas partes al inicio y al final que todavía se me dificultaban. Pero ya en el transcurso de la grabación sentí que me salieron bien y no tuvimos que repetirlas tanto. Ya cuando nos las mostraron, se oían muy bien y en el disco salieron mejor. Hasta nos fuimos a cenar unos taquitos al pastor para celebrar al término de la sesión. Con respecto a la publicación del disco en las plataformas digitales, me parece un acierto ya que representa una excelente visión promocional.

Martín

Grabar parecería para muchas personas divertido y efectivamente lo es, pero sobre la marcha es demasiado complicado. Aun más cuando no cuentas con mucho tiempo, siempre se da el fenómeno de escuchar lo que hiciste y quieres más, quitar, poner, es muy complicado.

El Vuelo del Rinoceronte, por su nombre en ese momento de la grabación no lo conocíamos, pero sin duda fue un buen viaje con los amigos, apoyarnos, entrar y salir del estudio, siempre con la atención de nuestro amigo Rafa, creador de la grabación y su excelente vibra. Las horas se hacían períodos breves, el tiempo cambia en la apreciación propia. Pasados los días y el trabajo de Phil y Rafa en dar la mejor forma al disco, sería una sorpresa para la banda.

Mi gusto por este disco ha sido tener la fortuna de estar inmortalizado con enormes y buenas personas, ahora al aparecer en las plataformas digitales, encontraremos muchas opiniones buenas y adversas, pero lo realmente importante es que están ahí, personas que realizan el trabajo de su instrumento con mucho corazón y eso lo percibirá de inmediato el escucha. Rhino Bluesband somos una banda que nos caracteriza por tener el beat del corazón en lo que realizamos.

José Luis

Recuerdo que cuando empecé a tocar con la banda, me comentaron que tenían un demo con grabaciones que habían recientemente realizado. Se trataba de 5 versiones de clásicos del blues: una como solista de Phil del 2008 (Little Red Rooster), y cuatro de la banda que grabaron como cuarteto en el 2009 (Hey Joe, All Your Love, Thrill is Gone y Hoochie Coochie Man).

Poco después, con el fin de incorporar un tema original al disco de Nacidos Bajo un Buen Signo II de Cultura Blues, la banda entramos al estudio de grabación para hacer, Push Me Away (Digo entramos, por mi participación en los teclados para estas grabaciones). En un descanso entre la grabación, Phil, nos presentó un bosquejo de Walking Shoes, comenzamos a tocarla y después de unas pocas repeticiones, el tema también se grabó en esa sesión del 2014.

Al siguiente año, en el 2015, con la finalidad de complementar el primer álbum, entramos al estudio de grabación para hacer cuatro piezas (ahora como sexteto con la inclusión de Mario): Cold Cold Feeling, Can't Find My Way Home, Six Days, y The Song I Dare Not Sing, que redondearon el disco que finalmente llamamos "El Vuelo del Rinoceronte". Hoy en día, disponible en todas las plataformas digitales, situación que me causa mucha felicidad, ya que es un logro de muchos años de trabajo de la banda, que puede ser constatado por el público, en cualquier parte del mundo.

Rhino Bluesband - El Vuelo del Rinoceronte
https://open.spotify.com/album/6lWjwbRDRyULgxvnB32zE8?si=qKr5aNQEQT6FAivfvlGYdg

Diván el Terrible

Lo Crudo del Blues II

Octavio Espinosa Cabrera

Entrevista con Juan Carlos Cortés, segunda parte

Octavio. Amigos con algo de trompicones y sin vacunas retomamos la entrevista, directa desde Michoacán, con Juan Carlos Cortés, que ahora nos platica ampliamente en que consiste su proyecto para este año, le prometo que las ideas que presenta serán muy interesantes y nobles. Retomando lo que platicábamos la vez pasada.
Juan Carlos. Resulta que hay un público grandísimo de Blues y está en las redes sociales y algún día lo podremos sacar a las calles, porque todos quieren salir a las calles y cuando salga, estaremos listos.

Eso es por un lado y por otro yo también tengo otros proyectos como tocar solo y la Gatucada porque no siempre puedo andar con la banda y también nos invitaron al Jazztival, gracias a eso pudimos contar con presupuesto para invitar a Jorge García a Morelia, y aprovechando que vino lo invitamos a grabar con nosotros, así se integró a este Blues en Crudo que te mandé. Por ahí un poco las redes sociales hay que usarlas, ahí han estado, hay que buscarlas y habemos aprovechado tanto.

Octavio Espinosa. Hay bandas que piensan que con un celular se puede hacer un video y, en mi opinión, la calidad no es la gran cosa. Tú ¿qué prefieres hacer un video con el equipo que tú dices, aunque sea sencillito o con un celular?
Juan Carlos. Pues con el equipo, que es sencillito y puede crecer; el celular, no sé, sí, es bueno y todo, pero, ¡híjole! Se ha vuelto una cosa bien terrible, porque al principio podíamos hacer nuestras transmisiones con un celular, pero, después, el público ve que la calidad no es tan buena y lo quita.

Existe tal cantidad de personas haciendo videos con un celular que las personas empiezan, el público también tiene eso, a decir: no, esto no está bien hecho; podrán tocar o verse bien y lo que sea, pero, no suena, y a lo mejor eso le va a motivar a la gente a que en el futuro ya no esté con su celular en los conciertos.

Octavio Espinosa. ¡Eso es horrible, no sirven para nada!
Juan Carlos. La gente ni está en el concierto por estar grabando y con una calidad malísima.

Octavio Espinosa. Te da más coraje que interés
Juan Carlos. Fíjate cómo es eso de la tecnología, hace un año un teléfono de buena calidad costaba $25,000.00 pesos, de una calidad muy, muy fregona, ¿no? Hace un par de meses fui a buscar un teléfono, porque eso tiene el teléfono, es muy práctico, entonces los teléfonos buenos y de alta calidad estaban en $50,000.00; estás pensando en $50,000.00 pesos ¡es mucha lana! Pero si eso es lo que la gente quiere, siempre será esa practicidad y esos teléfonos tienen la misma calidad que la de mi equipo sencillito.

Octavio Espinosa. ¿Será? Yo tengo mis dudas.
Juan Carlos. Yo tampoco voy a gastar $50,000.00 para salir de dudas; pero me imagino que los creadores de celulares están pensando de lo que estamos hablando; que es lo que las personas necesitan para hacer una mejor transmisión y que cualquiera lo pueda usar; porque saber usar una interfaz, una mezcladora, ecualizar, pues, eso es cosa de músicos ¿no? y lo que ha hecho el teléfono es que cualquiera lo pueda usar. Entonces es una lucha contra la tecnología, que nos ganó, y vemos que la tecnología no pierde el tiempo, en unos cuantos meses te pone un producto superior, y bueno, a eso se dedican, nosotros hacemos arte y hacemos otras cosas.

Octavio Espinosa. Algo que he escuchado recurrentemente en las últimas entrevistas, sí, hay que mejorar la técnica, seguir estudiando, hay que practicar, componer, pero, ahora, también hay que entrarle a esto de la tecnología, administración, etcétera, no podemos dejarlo de lado.
Juan Carlos. En realidad, nunca debimos haber hecho eso. Yo me imagino mi primera banda, hace veinte años y yo hacía una canción porque mi canción era porque yo extrañaba a mi chava y de eso se trataba la canción, pero, ¿a quién le interesa eso? Sólo nos interesaba a ella y a mí.

Como eso hay miles de canciones que se escriben diariamente muchos somos de la época romántica, de hacer la música con nuestro sentir, con lo que sabemos, eso era suficiente, pero, desde que empiezas a tener una banda empiezas a tener una organización, tienes que pensar ya no eres tú, tu guitarra y tu voz, ya necesitas un micrófono, un lugar para ensayar, necesitas un carro para poder llegar al lugar de la tocada o ir en el camión, lo que tengas que hacer y creo que desde el principio a muchos se nos olvidó que teníamos que hacer mercadotecnia, entonces a lo mejor esperábamos que alguien viniera y nos descubriera, cuando en realidad no tenían nada que descubrir, jeje, de hecho ¡ya ni existen!

Se nos olvidó que teníamos que hacer mercadotecnia, que teníamos que saber de imagen, como cuando le dije a mis compañeros: nos vamos a vestir de este color, al principio llegaron bien y cambiaditos, pero, a la siguiente tocada ya no y a la tercera ya menos, entonces, yo les decía: estudiamos en una escuela de arte, sabemos el círculo cromático, ¿Qué onda con nosotros?, “Somos músicos no modelos”, no si nos quedamos a nivel disco hasta ahí habría una contradicción porque en la portada hay un diseño en un escenario tiene que haber eso también, está lo visual.

Ahora la tecnología nos ha puesto en una situación que la música hasta en un escenario tiene que ser audiovisual. Ya no tenemos que hacer discos nada más, tenemos que hacer el video y acompañarlo de una imagen y si no te aprendiste el círculo cromático, va a ser difícil que te vean, porque no estamos utilizando nuestras herramientas de artistas, sabes, somos sensibles a eso; cuando vamos a un museo y vemos una pintura y nos encanta el uso de colores, lo podemos apreciar, pero no lo empleamos; siempre ha estado ahí, siempre hemos vendido cosas a alguien.

Hace tiempo me decía uno de mis compañeros ¿si no fueras músico a que te dedicarías? Yo sería vendedor, porque tengo vendiendo una música que no se vende y lo he logrado bien, porque si te fijas, vender Blues en México ¡está bien difícil! Creo que los tiempos y la tecnología nos han puesto frente a cosas que habíamos dejado pasar.

Por ejemplo, yo tengo una interfaz desde hace diez años y dos micrófonos y con esos hago mis maquetas, pero yo veo a músicos que siguen grabando con su celular, compañeros que hacen sus maquetas con su celular, y, bueno, al final ahí están los resultados. Yo les digo compañero no debiste haberte ido a emborrachar debiste comprarte un interfaz.

Octavio Espinosa. Que te simplifica muchas cosas tener eso, porque, insisto, el teléfono tiene muchas limitaciones.
Juan Carlos. Sí, su función no es esa, está hecho para hablar, aunque ya no lo usemos para eso.

Octavio Espinosa. Ahora, para cerrar, cuéntanos todo lo bueno de tu nuevo disco.
Juan Carlos. Es un material que empezamos a hacer en este periodo de contingencia sanitaria, con recursos caseros, lo que quisimos hacer fue un viaje musical sobre la música del Delta, estamos hablando de hace cien años cuando los guitarristas se iban por los caminos rurales; esto fue una idea, yo siempre escucho a Eric Clapton y le pongo mucha atención, en esta ocasión me dijo algo muy importante, le preguntaron si sabía hacia dónde iba la música y el les contestó: escuchen el pasado. Él siempre lo ha hecho, yo dije: pues vamos a hacer algo así, más del pasado y me fui a indagar allá, como guitarrista, como alguien que busca al famoso rey del Blues y resulta que no nada más era B. B. King, sino que ya antes de él había habido otros reyes del Blues en la guitarra.

Entonces así es como comienzo a indagar más sobre los personajes que son los que voy a abordar: Mississippi Fred MacDowell, Mississippi John Hurt, Charlie Patton, Big Boy Crudup, Robert Johnson, por supuesto, entonces hacemos un viaje musical hacia esa época, pero, no queremos hacerlo que suene como sonaría ahora, queremos grabarlos como habría pasado con estos músicos que siempre grabaron solos, les tocaron las grabaciones de Alan Lomax y en algunas ocasiones los que tuvieron suerte con los de Paramount Records, grababan con un micrófono ¿no? y el estudio en la cajuela del carro de Alan Lomax; quisimos recrear eso queremos utilizar el automóvil y todo eso.

Queremos llegar a ¿qué habría pasado si a Robert Johnson le hubieras puesto una banda de aquellos tiempos? ¿a qué habría sonado? Pudo haber sonado a una Big Band, no tenemos una big band, pero si tenemos un percusionista y un contrabajista y una armónica, creo que por ahí va. Comenzamos a instrumentar la música en este viaje musical y seleccionamos los temas, comenzamos a grabar con cuatro micrófonos y pensando en recrear el sonido de esas posibles grabaciones de como pudieron haber sonado estos músicos en aquellos tiempos. ¿Por qué hacerlo? Porque con el equipo que tenemos podemos hacerlo.

Octavio Espinosa. Hay otro detalle que cambia las cosas: la calidad de los instrumentos, por muy modestos que puedas tener comparados con algunos que tenían en aquella época es abismal la diferencia ¿Cómo hubiera sonado Robert Johnson si en vez de tener una Stella hubiera tenido una Martin?

Juan Carlos. ¡Uy sí! la calidad de voces cómo se hubiera destacado. Bueno eso es una idea creativa. Tratamos de llegar a esos sonidos; tratamos de hacer la mezcla nosotros y no pudimos; entonces, resultó que, si teníamos límites, y le hablamos a un amigo que se llama, Paulino Reyes, él tiene un estudio de grabación, le dijimos: queremos que nos hagas la mezcla de esta manera; cuando escuchó la grabación dijo: ¿Cómo te voy a hacer la mezcla con cuatro canales? Y de una banda; le dije: quiero que suene como las cabinas de grabación que había en los estudios de radio, y nos pusimos a diseñar el sonido.

Llegamos al momento del master, ese lo quiso hacer, Rogelio Vargas, que es el baterista que toca conmigo, dijo: déjame hacer el master entonces échamelo, le dije: va, va, este master lo hace uno de nosotros mismos. Ahí está el material. Quisimos hablar de los temas que usaban estos músicos, como la muerte, la desesperanza, la aventura de andar en el camino, y pensar en el misticismo que puede haber en estas ideas como el mojo; esos fueron los criterios para poder seleccionar las canciones.

Ahí está una muestra, que te pasé, Pryer of Death, de Charlie Patton. Por ahí es donde queremos la aproximación sonora, con la suerte de que Jorge estuvo por acá con nosotros, a mi me gustó como estaba sonando y el resultado es que hicimos siete canciones, no quisimos hacer un disco muy largo, hicimos algo cortito.

En sí es llegar a esta era digital, donde el disco ya no será un disco maquilado, hicimos unas tarjetas germinables. Germinables porque dentro de cada tarjeta vienen unas semillas que tú puedes plantar en el jardín de tu casa y tener jitomates, lechugas y algunas otras cosas. Entonces pensando también en lo romántico de la pandemia que nos apunta a que todo lo tenemos que hacer en casa, y va a ser así, a través de tarjeta de descarga y después de un tiempo lo subiremos a las plataformas.

Queremos que primero sea al estilo antiguo, de tú compras, pagas por un producto y te lo llevas a tu casa, jeje. Porque si lo ponemos, todo en las plataformas, pues, ya nadie lo compra ¿para qué si lo puedes escuchar. Primero queremos hacer una campaña de difusión y venta e incluso un poco esto de, lo que alguna vez le pregunté al público, tú ¿cómo apoyarías a un músico? Dices que la música hace falta, pero, ¡tenemos ocho meses sin trabajo! Por ahí va también, el que nosotros les vamos a plantear esto: tenemos ocho meses sin trabajo, trabajamos desde casa, pero no nos rendimos; la música es como la materia, se transforma, aquí está una opción, si nos quieres apoyar comprándonos una de estas nos harás muy felices y tú también serás muy feliz con esta música que te presentamos.

Porque el público quiere también la música, va a ser de esa manera que se va a distribuir; esta es la primera entrevista que hago sobre el material, esperemos que salga pronto. Vamos a seguir haciendo ruido queremos que el público lo disfrute y seguiremos este recorrido por el Delta, la música del sur y se adentre a esas cosas que estamos haciendo los músicos, como es el estar trabajando desde casa igual que ellos, todo mundo está trabajando desde casa; es decir que vamos a reproducir ese sonido, porque eso sí lo podemos hacer, pero, tal vez no lo podemos hacer ahorita por nuestros medios hacer algo con una producción mayor y vamos a trabajar porque así sea. Sin embargo, también es bonito hacer las cosas con lo que tenemos; imagínate ¡hacer tu ensalada con las lechugas que tú mismo cultivas!

Octavio Espinosa. Esta es la parte novedosa que Cultura Blues desea promover. Estamos muy contentos de que las bandas estén generando sus propios medios, o sea, ¡buscándole! Y va a funcionar muy bien, poco a poco; ya veremos como se nos pone este año. Porque yo comparto contigo y con todos los músicos: ¡Ya! Hay que hacer ruido, estar con gente, el público, haciendo cosas que nos hagan sentir bien que es el primer atractivo de la música y que nos resulte rentable.

Juan Carlos. ¡Claro! Esa época de la crisis, en algún momento, yo me la aventaba como muy romántico, pero, pensando un poquito más allá, el origen del Blues es esto mismo que nos está pasando a nosotros, el estar encerrados, el pedir la libertad y pensaba: el Blues es una música perfecta para esta época de la contingencia, no del Covid, del tener que estar encerrados, es esa música que grita ¡Libertad! Por eso creo que ahora estamos más creativos, siempre ha sido así, estamos buscando la libertad: libertad creativa, libertad económica de muchas cosas y, ahora, la libertad de salir de nuestras casas.

Octavio Espinosa. Muchas gracias, Juan Carlos, es una de las mejores entrevistas porque hace patente el esfuerzo y trabajo que hacen los músicos con un proyecto, una propuesta nueva, que es tu disco y esperamos que lo que hacemos en Cultura Blues empuje tu proyecto que es lo que a nosotros nos interesa, que esto crezca, banda por banda.

Juan Carlos. Qué bueno que podamos estar en contacto y unidos todos los músicos de Blues, que tiene que ver con la cultura del blues: los promotores, los poetas, los periodistas, los que hacen radio, todos estamos ahí. Generando público, el público está ahí, algunos se engancharán algunos no, el chiste es presentar las cosas y, si están bien hechas y nosotros como artistas presentamos lo que hacemos y encantados de que nos escuchen, que eso es lo que nos gusta ¿no?

The blue line was my blues
And the red line was my mind.

Colaboración Especial

Ecos del Obregón Sonora Blues Fest

José Luis García Fernández

Las cuentas entregadas por la organización del Festival: Dr. Sergio Muñoz, Richie Wall, Luis Paredes y Oswaldo Figueroa, son excepcionalmente positivas, la consolidación de un evento que fue creciendo exponencialmente a manera que se presentó la convocatoria, es destacadísima por todos lados. Ya habrá el momento de evaluar cada una de las acciones que se fueron tomando día a día, para lograr el objetivo. En el futuro, habrá que buscar la mejora en varios aspectos con la experiencia adquirida, no tengo duda, que así será. ¡Felicidades a todos ellos!

Igualmente, la experiencia del evento internacional, para todos los artistas presentados, tendremos que entrar internamente en un periodo de análisis y búsqueda de la mejora continua, que sin duda, es posible en varios rubros a considerar, siempre y cuando exista una autocrítica. Sin embargo, a pesar de las diversas dificultades que el momento histórico presentó, se cumplió con la meta trazada. ¡Felicidades a los 46 proyectos participantes!

Se que hubo público que observó diariamente, en partes o el evento completo por más de cuatro horas, muchas gracias a todos ellos, estoy seguro, de que todo ha sido para ustedes, por lo que los esfuerzos diversos se multiplicaron en cada uno de los protagonistas. ¡Gracias, gracias, gracias!

A continuación, les tenemos aquí valiosos puntos de vista de algunos de los integrantes de los destacados proyectos participantes: Brian Flynn, Miguel Shiaffino, José María Rearte, Saint Pete Blues Band, El Alambique, Dan Aguilar, Cristian Luna & The Tock and Blues, Obregón Blues Band, Jimena Segovia & Electricks Band, Haase One Mand Band y Nes Bouzigues.

Comentarios

Brian Flynn (Estados Unidos)

Estoy muy orgulloso, particularmente como un extranjero que elige vivir en México y está orgulloso de residir aquí por ser incluido en este Festival. Covid lo ha cambiado todo. Si bien es cierto, disfruté tocando de forma virtual, pero no reemplaza la interacción con una audiencia en vivo. El festival hizo un gran trabajo montando el espectáculo, una organización muy profesional y devolviendo la música a los fans de las 45 bandas participantes de diferentes países.

Mi participación fue con un video grabado en el Hotel VidaSoul en Los Cabos, BCS, México, a quienes agradezco todas sus atenciones, y tocando con músicos de Cabo San Lucas y de la Ciudad de México. También fue genial ver a los miles de fans que sintonizaron los 4 días de Festival y fue excelente pasar tiempo en el escenario con mis compañeros de banda que son increíbles. Todas las bandas tuvieron grandes participaciones y tuve la oportunidad de crear lazos de amistad con músicos de todo el mundo. En lo personal, el OSBF, me mostro que nada está perdido en la música, que podemos seguir creando y que las dificultades son puentes para crear cosas diferentes y mejores, mantuvo mi mente ocupada, emocionado con todo el proceso, antes y después de la grabación del video, la promoción y el dia del evento.

Aunque hemos sufrido durante la pandemia, hay muchas otras personas que la han tenido peor, es tiempo de unidad, de compañerismo, de agradecer, disfrutar y continuar. Gracias al Obregón Sonora Blues Fest, a los organizadores: Sergio Muñoz y Richie Wall, y grupos de apoyo por hacer esto posible. Ahora, usemos cubrebocas, distanciémonos socialmente y hagamos lo que sea necesario para poner fin a la pandemia para que los músicos puedan volver a alimentar a sus familias y pagar sus facturas e interactuar con nuestros fans personalmente. Hasta entonces, esto fue y es genial. ¡Vivan los músicos! ¡Viva el Blues! ¡Viva México!

Miguel Shiaffino (Argentina)

Me siento muy honrado de haber participado junto a la banda en el "Obregon Sonora Blues Fest". Muy contento de haber estado en la primera edición de este gran festival, creo que con el tiempo va a llegar a ser uno de los más grandes festivales de blues internacional. La organización y toda la puesta en escena fue increíble, en ningún momento me sentí en uno de esos festivales vía online fríos y vacíos. Los comentaristas y la calidad de bandas me hicieron sentir como si estuviera en un gran mega evento. Anhelo poder seguir haciendo cosas a futuro y ser parte de este hermoso sentimiento colectivo que cruza todas las fronteras, ¡eso es el BLUES para mí!

José María Rearte (Argentina)

El “Obregón Sonora Blues Fest” nos puso en una situación de compromiso, por todo lo que significa formar parte de una selección de 46 bandas y solistas destacados de los tres continentes que participaron. Muchas leyendas de la música de México y nuevos talentos de distintas partes del mundo, mucha variedad, lo que lo hizo mucho más atractivo. Desde Trelew, una ciudad situada en el Valle inferior del Rio Chubut en La Patagonia Argentina, sentimos que no solo estaríamos actuando, sino que en cierta forma representamos a nuestra gente y a nuestra región. A modo de carta de presentacion buscamos reflejar lo que ocurre un fin de semana cualquiera en estos lugares, cuando tocamos en pequeños bares, casas de comidas, salones o simplemente al aire libre.

JR y La Hora del Blues, es justamente un proyecto que cuenta con la participación de muchos músicos. Una propuesta audio visual que intenta generar un antes y un después del show, con temas propios que hablan de problemas sociales, amores no correspondidos, humor metafórico e historias de la vida real, donde es tan importante para nosotros, tener ese contacto mano a mano con el público tan difícil de lograr en estos tiempos y a la distancia.

Para el festival, conté con la compañia de Luis Bogarin en batería, Luis Vargas en el bajo, y Fabio Chiky Arabena en la armónica. Respeto mucho el trabajo de todos los colegas, creo que la visión clara era compartir y celebrar con música, lo cual para nosotros es la cura a muchos males. El festival cobró dimensiones enormes gracias a la iniciativa del Dr. Sergio Muñoz Andrande, Richie Wall, Luis, Oswaldo, y toda la enorme producción y los medios que colaboraron, con lo que se logró un producto final muy pocas veces antes visto. Por lo tanto, nos sentimos honrados al formar parte. Nuestra intención siempre ha sido la misma, entregar el alma en cada tema, que la gente tenga una experiencia especial, no solo tocar música, sino tocar corazones al ritmo del Blues.

Saint Pete Blues Band (Ecuador-Estados Unidos)

Mi nombre es Carlos Patricio Recalde, cuento con un trabajo de más de 22 años en temas de producción, realización, organización, difusión, y gestión cultural en producciones como el 'Quito Blues Ecuador', 'Quito Blues Brasil' y 'Quito Blues México', además de programas de radio, entre otros. De antemano mil gracias a José y a Cultura blues por la difusión del arte de las culturas del blues.

Hablar sobre el festival llevado a cabo en el mes de febrero, el "Obregón Sonora Blues Fest", son solo palabras de agradecimientos a los organizadores, a las bandas de alto nivel con características musicales algo diferenciadas de cada país, que es lo que eleva y da un plus a un festival internacional.

A nosotros, Saint Pete Blues Band, banda creada aquí en Florida, Estados Unidos desde hace 4 años con músicos estadounidenses: Jack: batería; Erick Yoder: voz y guitarra; Brendon Porter: bajo y teclados; y su servidor Carlos Patricio Recalde: armónica; fue un gusto el poder haber participado en este festival. Auguramos próximos festivales "Obregón Sonora Blues Fest, y las congratulaciones por este festival. Reiteramos las gracias a José y a Cultura Blues por difundir este género musical agridulce, lleno de pasión y desbordante energía, como es nuestro amigo el blues... un fuerte abrazo a ustedes muchas gracias por tomarnos en cuenta. Saludos desde Tampa Florida.

Santiago Federico Azar - El Alambique. Blues, Jazz y otros colores (Argentina)

El 1er Obregón Sonora Blues Fest, una verdadera "patriada" como decimos por estos lares, gestada, coordinada y llevada a cabo por la Obregón Blues Band, más de 45 bandas de toda América, de norte a sur, más algunas de Europa y Asia, durante 4 días. Un gran honor para El Alambique (Bariloche, Río Negro, Argentina) haber sido parte de semejante festival, en representación de nuestra provincia. La pandemia trajo algunas cosas positivas. Como este festival y la hermandad que se generó entre las bandas de latinoamérica, durante la previa y en el desarrollo de este. Parafraseando a nuestro querido Cerati: "¡*Gracias Totales*!"

Dan Aguilar (Perú)

Cruzar las fronteras y trascender en el Blues, fue lo que llevo a emigrar a USA y llevarme el cariño y el afecto del público en cada estado americano que he tocado; y en esta oportunidad expresar mis sentimientos por el Blues a la linda Ciudad Obregón (Sonora, México) con este gran Festival Internacional, definitivamente no podía perder esta gran oportunidad de tocar para mis amigos mexicanos. Fue una gran experiencia grata en medio de esta pandemia mundial, muchas gracias a Sergio, Richie y a ti José Luis por tu nota.

Cristian Luna & The Tock and Blues (Argentina)

Para nosotros fue una gran alegría la convocatoria a este primer festival de blues de la Ciudad de Obregón, Sonora 2021. Teníamos muchas ganas desde hace tiempo, de poder mostrar nuestro trabajo en este hermoso país hermano, aunque sea en esta ocación de forma virtual. En mi opinión, desde su concepción, nada podía salir mal, importantes bandas, solistas y dúos de todo el mundo, una excelente coordinación, organización y difusión de este.

Pero lo que más quiero remarcar, es la calidad humana de todos sus responsables, a la cabeza, Richie Wall y nuestro gran amigo el Doc Sergio Andrade, a quién conocimos hace un par de años en una de las ediciones del festival mas importante de blues en Argentina, el Pergamino Blues Festival, con su banda Obregón Blues Band.

Nuestra participación se dio el día viernes, en la tercera noche del festival, compartiendo fecha con el maestro Javier Bátiz y los amigos organizadores de Obregón Blues entre otros. Nuestro repertorio se basó fundamentalmente en temas propios incluidos en nuestro primer disco “A Just World” (Blues Jumping Up; A Just World; Blues is All), pero agregamos 2 clásicos de los maestros: Sonny Boy Williamson II y Robert Johnson (Help Me y Sweet Home Chicago).

Fueron 20 minutos aproximadamente de muchos matices, abriendo con un boogie instrumental, y cerrando con un shuffle invitando a un amigo y músico de lujo como: JotaEme en guitarra y voz. La banda se forma de la siguiente manera: Cristian Luna (armónicas y voz); Michelle Luna (voz); Dante Ramoni (guitarra); Rodolfo León (bajo) y Lucas Luparia (batería).

Nuestro anelo es que en el futuro podamos participar en otra edición de este, y en ese caso, hacerlo de forma presencial. México tiene sin dudas mucha historia musical, y es muy positivo para la música del blues que se generen estas ideas, y mejor aun, que se lleven a cabo y de la manera que lo hicieron. De toda la banda, un agredicimiento total para todos sus organizadores, y felicitaciones por un trabajo impecable. ¡Por mucho más BLUES!

Sergio Muñoz Andrade “Dr. Blues” - Obregón Blues Band (México)

El 1er Festival Internacional de Blues ‘Obregón Sonora Fest 2021’ para mi fue un gran éxito a pesar de las vicisitudes que acontecieron para poder realizarlo, tales como la pandemia que estamos viviendo y la economía, entre otras cosas. Como parte del equipo de organización del Festival, me siento muy satisfecho y contento, porque se logró el objetivo de conjuntar el arte musical, "Blues" y sus apellidos de 3 continentes: América, Asia y Europa.

Además de tocar el corazón sensible e insensible de muchas personas, que al contabilizar fueronas de 50,000 reporducciones y sumando que por cada computadora, celular, ipad, etc., lo pudieron disfrutar, una sola persona, familias, amigos juntos, etc. Puedo decir que fue como un Estadio Azteca lleno, en estos 4 días de Blues, para disfrutar la emoción, la sensibilidad de hacer musica y tocarla en un cuarto, con aquella alegría que se transmite en un escenario con el público, aunque en esta ocasión de manera virtual.

Observé también que todos los artistas involucrados expresaron su positivismo para participar, y eso es lo que gané y mi equipo de produccion sintió, es la mejor paga que obtuvimos, la felicidad de todos los compañeros músicos, poetas y locos. Cabe mencionar que este Festival fue y será siendo sin fines de lucro. El objetivo principal se cumplió. Lograr una hermandad mundial bluesera, rompiendo círculos, vicios, barreras y arquetipos. Esto es la mayor satisfacción que se logró en este magno evento, que ha sido considerado por muchos, como el más grande que se ha hecho en esta modalidad.

Como músico y con la Banda Obregón Blues, fue grato participar y compartir escenario virtual con 45 bandas de gran trayectoria, tanto nacionales como internacionales. Creo que es un gran orgullo haber participado, con esas ganas que nos caracteriza cuando nos subimos al escenario, el sentir y expresar todas esas emociones que nos produce este género musical. Esperen el Segundo Festival Internacional de Blues Obregón Sonora Fest. Donde participarán bandas que no alcanzaron a estar en la primera exhibición por la alta respuesta que obtuvimos de convocatoria. Este festival es principalmente para que los artistas independientes den a conocer su arte, sin fines de lucro. Ánimo y bendiciones a todos.

Jimena Segovia & Electricks Band (México)
"Obregón Sonora Blues Fest", ha sido el evento que me volvió a la vida, tras un año muy difícil, entre la pandemia, la pérdida de mi trabajo, eventos y el luto por mi papá, fue este llamado el que me ha permitido abrir de nuevo la garganta y el corazón hacia horizontes más felices, lo agradezco infinitamente y le envío toda mi admiración a los organizadores por avivar esta linda luz azul en mi.

Gustavo Sánchez - Haase, One Mand Band (Paraguay)
El Obregón Sonora Blues Fest fue una verdadera fiesta del Blues. Brillante organización y músicos de primer nivel de 14 países del mundo. Una gran camaradería entre participantes y productores. Tuve el honor de haber participado con mi proyecto en solitario (Haase, One Man Band), con el que presenté temas que los compuse en todo este tiempo de pandemia, enmarcados dentro de diferentes variedades de Blues y derivados (Hill Country Blues, Surf Rock, Jump, etc.) que serán parte de mi próximo álbum.

Nes Bouzigues – (Argentina)
Como músico independiente siento una grata satisfacción en haber podido colaborar junto a (tantos) otros músicos y artistas de diferentes latitudes del globo, del 1er Obregón Sonora Blues Fest. No solo por la difusión y alcance (más que interesante), que puede ofrecer un festival internacional en el Norte de América para un americano del Sur como uno, la cuidada organización de los productores o la gracia de compartir cartel con excelentes músicos (y algunos que conozco personalmente también excelentes personas).

Sino que además, desde hace algunos años ya, siento por México un cariño especial que se inicia por lazos familiares, pero continúa con diferentes visitas a tierras aztecas (y mayas, toltecas, ¿por qué no?), donde descubro tanto la belleza de sus paisajes como la de su arquitectura entre hispánica y originaria, la hospitalidad de su gente, los sabores y la interesantísima cultura milenaria a flor de piel.

En este contexto, y aunque suene descabellado, se logró la organización impecable de 47 bandas y muy buenas propuestas musicales diferentes durante 4 noches que vibraron desde el Blues al Soul, pasando por el Rock N´ Roll y ¡hasta Funk! Pero el hilo conductor fue siempre el Blues.

En un año en el que pensaba visitar México por cuarta vez y que, dadas las circunstancias de público conocimiento, tuve que postergar, les agradezco enormemente a los organizadores y su equipo la oportunidad de volver a tocar para el público mexicano, y brindo por que lograron un festival no solo de Blues y Rock, sino de calidad.

¡Salud! ¡Hasta la próxima amigos!

_____

Gracias a los protagonistas por sus valiosos comentarios…

¡Viva el Blues!

¡Hasta el próximo Obregón Sonora Blues Fest!

Planeta Blues

Al ritmo del Rhythm & Blues y el Rock

Michael Limnios

Entrevista con los bateristas de rock británicos: **Simon Kirke, Roger Earl y Jim McCarty**, que mantuvieron el ritmo de tres de los proyectos rockeros de blues más populares. (Traducción del artículo por Fonzeca)

Simon Kirke (Free, Bad Company)
Simon Kirke es un baterista de rock británico más conocido como miembro de Free y de Bad Company, el cual ha sido el único miembro continuo desde los inicios de esta última banda. Mezclando blues con hard rock, el grupo demostraría ser bastante influyente, especialmente por la fuerza del clásico de Free de 1970, 'Fire and Water'.

En su álbum debut, de 1974, Bad Company se convertiría en uno de los clásicos del rock de todos los tiempos. Simon ha aparecido en una larga lista de grabaciones de otros artistas, incluidos álbumes de Wilson Pickett, Faces, Jim Capaldi y Ron Wood, entre muchos otros. Con frecuencia se le encontró tocando la batería en giras con artistas como: Chuck Berry, Ray Charles, Bo Diddley, Jerry Lee Lewis, Eric Clapton, Keith Richards y Ringo Starr y su All-Star Band.

Mike. ¿Cómo ha influido la contracultura del Rock & Roll en tu visión del mundo y en los viajes que has realizado?
Simon. El rock and roll (y la música en general), han sido una valiosa herramienta de comunicación en todo el mundo durante muchos años. Han unido razas y religiones... cuando John Lennon dijo que los Beatles "*eran más populares que Jesús, ahora mismo*", supe lo que quería decir. ¡Sin embargo, fue una mala elección de palabras! La música ha sido una fuerza unificadora durante muchos años, es el único idioma internacional verdadero.

Mike. ¿Qué caracteriza tu filosofía musical? ¿Cómo crees que has crecido como artista desde que empezaste?
Simon. Toco desde el corazón... ni siquiera tengo que estar perfectamente afinado... mira a cantantes como Tom Waits o Bob Dylan. Sus voces no son muy buenas, pero comunican muy bien sus canciones... y son sinceros... "¡La verdad los hará libres!" ¡Incluso si a veces duele! Me escucho a mí mismo tocando la batería desde hace 50 años y he estado muy ocupado... todavía no he perfeccionado mi estilo... estuve probando demasiadas cosas a la vez... todas mis influencias todavía están al frente... mi verdadero yo aún tiene que emerger.

Mike. ¿Qué reuniones han sido las experiencias más importantes para ti? ¿Cuál fue el mejor consejo que te dieron?
Simon. Levon Helm, el gran baterista de The Band, una vez me dijo que lo mantuviera simple... mi batería está destinada a brindar apoyo y no ha destacar como un cantante o guitarrista. Y Alicia Keys dijo una gran cosa recientemente: "*cuanto más agregas a una canción o pieza musical, más pequeña se vuelve...*"

Mike. ¿Cuáles fueron las razones que hicieron que el Reino Unido en los años 60 fuera el centro de investigaciones y experimentos de Blues/Folk/Rock?
Simon. Allá por los años 60 hubo un extraño cruce musical entre el Reino Unido y Estados Unidos. Artistas de blues como B.B. King, Albert King, John Lee Hooker, Sonny Terry y Brownie McGhee, Howlin' Wolf, etc., no tenían la popularidad que deberían haber tenido en su país de origen. Entonces, vinieron a Inglaterra y Europa donde fueron abrazados. Similar a cómo los músicos de jazz negros en los años 50 y 40 fueron acogidos y encontraron un hogar, particularmente en Francia. Y, por supuesto, hubo la invasión británica en los años 60.

Esto llevó a los inicios de The Rolling Stones, Led Zeppelin en el 67, Cream, y un poco más tarde mi banda, Free, Savoy Brown, Fleetwood Mac con Peter Green. Luego llegó la invasión británica a los Estados Unidos, liderada por los Beatles, Rolling Stones, Dave Clark Five, Gerry and the Pacemakers, etc. Durante años, los estadounidenses pensaron que algunas de estas bandas eran en realidad de su país, pero eran sólo estas influencias emergiendo. Cuando era pequeño, amaba todas las cosas estadounidenses y no solo era yo en este país.

Mike. ¿Qué es lo que más extrañas hoy de la música del pasado? ¿Cuáles son tus esperanzas y temores para el futuro?
Simon. De hecho, creo que el estado de la música actual es muy bueno, el internet ha proporcionado una plataforma donde la gente puede escribir y presentar canciones y ser escuchada o vista en todo el mundo. Pero es un arma de dos filos, ya que permite que cientos de miles de personas hagan lo mismo y puedes tener una sobrecarga de artistas. Creo que las computadoras han disminuido la calidad de la composición hasta cierto punto.

Es tan fácil ahora escribir un verso, el coro, algunas letras y grabarlas en cinco minutos y en 20 minutos presentarlas al mundo, creo que le quita la calidad a la composición. Cuando estaba empezando, solo tenía una grabadora de casete y un lápiz y papel, y no grababa nada hasta que estaba seguro de que había sido bien escrito y ensayado. Eso no parece ser el caso hoy en día, pero en general, creo que es una situación saludable en este momento.

Mike. ¿Por qué crees que la música de Free y de Bad Company, sigue generando seguidores tan devotos?
Simon. ¡Creo que Bad Company y Free siguen siendo populares hoy porque escribimos muy buenas canciones y éramos bastante buenos con nuestros instrumentos! Paul Rodgers sigue siendo uno de los mejores cantantes de todos los tiempos y nuestra instrumentación e instrumentistas eran realmente muy buenos, nos enfocamos en canciones sobre cosas cotidianas, particularmente sobre el amor; encontrarlo y perderlo... oh sí... ¡ensayamos mucho las canciones también!

Mike. ¿Cuáles son algunas de las lecciones más importantes que has aprendido de tus experiencias en la vida y la música?

Simon. Ser honesto, no consumir drogas. Sé por mi propia experiencia que es un callejón sin salida. Practicar con diligencia. Ser músico, ser un buen ser humano requiere trabajo y dedicación. Estas son cosas que desearía haber sabido cuando era más joven, pero me tomó un largo camino finalmente llegar allí, ¡estoy muy contento ahora mismo!

Mike. ¿Cuál es el impacto de la música en las implicaciones socioculturales? ¿Cómo quieres que afecte a la gente?

Simon. La música tiene que unificar. Tiene que unir a la gente. Puede ser un vehículo de comunicación. Para la celebración, la revolución, la conmiseración, la esperanza, para transmitir desesperación... tristeza, felicidad... Todas las emociones humanas que experimentamos a lo largo de nuestra vida. Siempre ha unido a la gente y creo que ese es el principal impacto que debería tener.

Roger Earl (Savoy Brown, Foghat, Humble Pie) [Fotos por Chuck Lanza]

Roger Earl comenzó a tocar la batería a la edad de 12 años, tomó lecciones durante dos años y tocó con bandas locales en Londres mientras trabajaba como artista comercial. Tuvo cierto éxito antes de hacer una audición y unirse a la banda británica de blues, Savoy Brown a los 20 años. Grabó 5 álbumes con ellos entre 1967 y 1970, y realizó extensas giras por los Estados Unidos durante ese período. En 1970, Roger y Lonesome Dave Peverett decidieron dejar Savoy Brown para formar: Foghat. Contrataron al ex bajista de Savoy, Tony Stevens y al guitarrista de Slide, Rod Price y el resto ha sido parte de la historia del rock & roll.

Mike. ¿Por qué crees que la música de Foghat sigue generando un público tan devoto?

Roger. No lo sé. He estado tocando la batería durante más de 60 años. Todos son grandes músicos en la banda y me encanta tocar con ellos. Voy a rodar hasta que sea viejo y rockear hasta que me caiga muerto. La gente me ha preguntado: "¿Cuándo te vas a jubilar?" y les he dicho: "Nunca". Me encanta tocar. Por el momento, tenemos unas dos semanas libres, estoy trabajando en mi casa y en mi barco, limpiando cosas hasta que vuelva a la actividad de las giras.

Mike. ¿Hay algún recuerdo del álbum debut de Foghat con la producción de Dave Edmunds que te gustaría compartir con nosotros?

Roger. ¡Dave Edmunds es un pinche genio! Creo que nuestro primer álbum no habría sido tan bueno como lo fue, si no hubiéramos estado trabajando con Dave. Realmente reconozco a Dave Edmunds por su trabajo en nuestro primer álbum. Empezamos a grabarlo nosotros solos como productores. Ambos trabajábamos en el mismo estudio en Rockfield en Gales. Dave Edmunds estaba trabajando en su propio álbum. Él tenía el turno de noche desde la medianoche hasta el mediodía del día siguiente, y luego entrábamos nosotros al estudio. Estábamos batallando para conseguir que las canciones y el sonido estuvieran bien y le preguntamos a Dave si podía echarnos una mano. Dijo: "*No hay problema*". Terminó su álbum en aproximadamente 3-4 semanas y luego comenzó a trabajar con nosotros. Sí, me encantó trabajar con Dave. Como dije antes, es un pinche genio.

Mike. ¿Qué te ha hecho reír y emocionar de los grandes: John Lee Hooker y Muddy Waters?

Roger. Crecí en Londres y todo el mundo escuchaba a John Lee Hooker y a Muddy Waters. De hecho, cuando grabamos ese concierto era el cumpleaños 60 de mi padre, él vino de Londres y se quedó conmigo. Entonces mi padre y mi madre me vieron con Muddy y John Lee Hooker. Porque cuando era joven, tocaba discos de Muddy Waters, Chuck Berry y John Lee Hooker. Entonces mi madre y mi padre pudieron ver a su hijo menor tocando esta música con sus ídolos. Sí, fue emocionante. Vi a Muddy varias veces y a John Lee Hooker varias veces. Creo que sin esas dos personas y sin Chuck Berry, no habría rock 'n' roll. Sí, fue fantástico tocar con mis héroes musicales. Fueron absolutamente fantásticos. Muddy era un hombre realmente bueno.

Mike. ¿Qué te emociona de tu vida en Estados Unidos?

Roger. Me encanta. Esta es mi casa. Esta es la casa de mi hija. Me siento mucho más estadounidense que inglés porque crecí en Londres escuchando música estadounidense. Esto es todo lo que quería hacer. Tuve la oportunidad de tocar con mis héroes musicales. Estados Unidos era el lugar para hacer esto. Es un lugar maravilloso y es una oportunidad increíble estar aquí con gente tan generosa. Puedo contarles varias historias cuando vine aquí por primera vez. Sí, este es mi hogar y amo esta tierra.

Mike. ¿Cuáles fueron las razones por las que fundaste 'Foghat Cellars'?

Roger. El vino siempre ha sido mi bebida preferida. Todas las uvas (de Foghat Cellars) provienen de la Costa Central de California: Monterey, Santa Bárbara, alrededor de esa área. Salgo y ayudo a recoger las uvas. Nuestro enólogo, es de esa zona. Voy allí durante la cosecha, a finales de agosto. El año pasado no fui porque trabajaba. Intentaré ir este año. El nombre de nuestro enólogo es Steve Rasmussen. Ha estado en la industria del vino durante unos 30 años. También tiene su propia empresa embotelladora. Sí, estoy muy orgulloso de ellos y el vino es fantástico.

Mike. ¿Quién es tu mayor influencia en la batería?

Roger. Me gustan algunos bateristas que vienen de Nueva Orleans. Hay varios bateristas famosos. Hay otro baterista que me gustaría mencionar: Earl Palmer. Tocó en los primeros discos de Little Richard que hizo cuando estaba en Nueva Orleans. Probablemente sea uno de mis bateristas favoritos.

Mike. ¿Recuerdas tu audición para Jimi Hendrix, que te gustaría compartir con nosotros?

Roger. Era un día lluvioso en la ciudad de Londres. Estábamos justo al lado de Piccadilly Circus e íbamos a ensayar en un club llamado, Birdland. En ese momento tenía un trabajo diario como artista comercial y pedí prestado el auto de mi padre para traer mi batería. Estaba parado afuera porque el club no estaba abierto. Fue a la hora del almuerzo. Jimi salió y empezó a hablar de las canciones que escribió la noche anterior. No conseguí el puesto, obviamente, Mitch Mitchell sí. Fue algo especial tocar con él. De hecho, pude tocar con Jimi un par de veces aquí en Estados Unidos con Savoy Brown. Jimi era especial para mí. Era un hombre bueno y un guitarrista increíble. Reescribió el libro sobre cómo tocar la guitarra. Fue un día triste cuando lo perdimos.

Mike. Tu nuevo proyecto llamado: Earl & the Agitators, ¿cómo describes el sonido y filosofía de su música?

Roger. Tengo este proyecto paralelo llamado, Earl & the Agitators, que cuenta con Scott Holt (ex guitarrista de Buddy Guy) que cantó en tres canciones y tocó la guitarra en 4-5 canciones en "Under the Influence". Él y yo formamos esta banda. Scott Holt es un fantástico guitarrista de blues y un cantante increíble. Estoy trabajando con Scott Holt y el guitarrista de Foghat, Bryan Bassett, que es nuestro productor y guitarrista.

Mike. ¿Hay algún buen recuerdo con el gran bluesman, Willie Dixon en Chicago que le gustaría compartir con nosotros?

Roger. Ese fue otro momento. Tocamos tres noches en el Anfiteatro de Chicago. La primera noche, la hija de Willie Dixon vino a vernos y la tratamos como a una princesa. La segunda noche que tocamos allí, Butch, que era el hijo de Willie Dixon y luego se convirtió en su road manager, vino a vernos.

Lo que Willie había hecho era enviar a sus hijos a vernos porque estaba recibiendo todas estas regalías de Foghat porque grabamos: "I Just Want to Make Love to You" en nuestro primer álbum, y él obtuvo un montón de regalías por eso. Acabábamos de lanzar el álbum "Live" (1977) y "I Just Want to Make Love to You" fue lanzado como sencillo. Entonces, recibió todos esos enormes cheques de esta banda llamada, Foghat y no tenía idea de quiénes eran.

Para la tercera noche Willie mismo llegó, tengo una foto grande de Willie Dixon conmigo, colgada en la pared de nuestro estudio en Florida. Era un tipo fantástico y nos invitó a su casa en el lado sur de Chicago. La próxima vez que estuvimos en Chicago, fuimos allí y nos quedamos hasta las 4 de la mañana tocando. Willie Dixon es responsable de algunas de las mejores canciones jamás hechas, en Chess Records de Chicago con Muddy Waters, Chuck Berry y muchos otros artistas. Él ha influido en muchos artistas.

Jim McCarty (The Yardbirds) [fotos por Robbie White y Arnie Goodman]

Jim McCarty es el reconocido baterista de The Yardbirds respetado en todo el mundo por su innovador estilo de batería que introdujo en la música en los años 60 con éxitos como, "For Your Love", "Heart Full Of Soul", "Evil Heated You", “Shapes of Things” y “Over Under Sideways Down”, todos los cuales fueron éxitos del Top 10 del Reino Unido. Cuando The Yardbirds se separó a fines de la década de los 60, Jim formó varias bandas exitosas durante los siguientes 25 años, incluyendo, Renaissance, Shoot, Box of Frogs, Stairway e Illusion, antes de reformar: The Yardbirds en la década de los 90, con quienes todavía hace giras en la actualidad.

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

Jim. Ha sido un gran viaje, andar por el mundo y tocar música en la que he estado involucrado en su creación. Nunca parece aburrido, de hecho es mejor ahora, cuando se abren nuevas puertas. Es increíble cómo la gente de todas partes es tan honorable y conoce bien la música.

Mike. ¿Cómo describes tu filosofía musical?

Jim. La filosofía musical es tratar de mantener la frescura y la flexibilidad, tocar como banda, tocar unos con otros, etc. Estoy seguro de que este es el gran problema del jazz.

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

Jim. Hace bastante tiempo estaba pasando por un período depresivo, no tocaba ni grababa mucho y estaba tomando una clase de francés por la noche. Después de la clase me encontré con el profesor en el pub local. No lo conocía muy bien y le dije que iba a dejar la música. Su consejo fue: *"¡No puedes hacer eso, tienes talento!"*

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

Jim. Dos recuerdos: tocando con los Beatles en París, 1965, compartimos el mismo backline. Los tambores no tenían micrófono, por lo que tuve que golpearlos muy fuerte. Al llegar a la última canción, me di cuenta de que había roto la tarola de Ringo. El otro estaba grabando "Over, Under Sideways Down", que era una canción boogie bastante directa con un par de breaks. Cuando tuvimos la pista base, le pedimos a Jeff Beck que tocara un riff de introducción. Lo que se le ocurrió sonó completamente fuera de lugar al principio, pero luego nos acostumbramos y se convirtió en un riff de guitarra clásico.

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

Jim. Supongo que la música moderna está bastante fabricada en comparación con el material "antiguo" que se tocaba en vivo. No me gusta el auto-tune, se ha vuelto muy cursi. Cuando formamos, Renaissance, ensayamos y montamos material todos los días juntos hasta que tuvimos una hora para tocar en vivo sin parar. Me gustaría ver algunas buenas bandas en vivo en el futuro, y quizás en estos programas de talentos musicales.

Mike. ¿Por qué crees que la música de The Yardbirds sigue generando seguidores tan devotos?

Jim. ¡La música de Yardbirds parece seguir y seguir! Realmente no sé por qué, ya que muchas bandas antiguas no generan mucho interés ahora. Siempre intentamos ser originales y “futuristas”. Tocar el repertorio ahora siempre es divertido, siempre que no sea todas las noches del año.

Mike. ¿Cuáles fueron las razones que hicieron que el Reino Unido en los años 60 fuera el centro de investigaciones y experimentos de Blues/Folk/Rock?

Jim. Fue (el Reino Unido) un gran centro de innovación en todas las artes en los años 60. En cuanto a la música, estábamos tocando canciones que habíamos escuchado de músicos negros que probablemente no se escuchaban en los Estados Unidos, ya que había circuitos separados.

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

Jim. Algunas de las lecciones, son tener mucha paciencia y darte cuenta de que hay una gran cantidad de tiempo preparándote, viajando, etc. para tocar en un tiempo relativamente corto. La preparación es muy importante, ya que es imperativo hacer la mejor actuación posible. La última lección fue contratar nuestro propio ingeniero de sonido, para realmente poder asegurarnos de tener el mejor sonido posible cada noche.

Mike. ¿Cómo quieres que afecte a la gente?

Jim. Cuando tocamos, puedo sentir la energía del público elevándose durante el espectáculo. Al final de la noche, la atmósfera es palpablemente más ligera. Puedo apreciar que la música tiene el poder de aumentar la energía de una manera cooperativa, por lo que todos nos sentimos parte de algo bastante mágico juntos.

Bad Company – Foghat - Yardbirds

Las Teclas de Oro

Fats Domino: innovación, estilo y legado

Omar Ramírez O.

Un respetado compositor de **éxitos**, pionero del **Rock & Roll** y un gran **pianista**, así es Fats Domino. Nacido en Nueva Orleans en 1928, **Antoine Domino Jr.** empezó a tocar el piano a los ocho años y a los **catorce** ya estaba tocando en los bares de su ciudad. No se sabe bien si el "Fats" viene como referencia al pianista de jazz **Fats Waller** o si más bien tiene que ver con su aspecto regordete.

They call, they call me the fat man
´Cause I weigh 200 pounds:
All the girls they love me
´Cause I know my way around.

(Extracto de **The Fat Man** de 1949, para muchos la primera grabación de Rhythm and Blues que da pie al Rock and Roll)

Enumeremos algunos de los más importantes rasgos de la carrera de Fats Domino, que considero relevantes para comprender la importancia y la **influencia** que tiene este músico. La primera tiene que ver con el sonido que consiguió en sus canciones. Su originalidad. Su música sonaba distinta, con una onda muy **percutiva**, que invita a bailar. Y es que podríamos pensar que, por ser originario de **New Orleans**, su sonido directamente tiene que ver sólo con esa onda rítmica y cadenciosa que caracterizan a pianistas de Blues como **James Booker** o **Allen Toussaint**; y si bien Domino posee todo el *feeling* fiestero característico de Nueva Orleans, no suena nada más a Nueva Orleans, suena más ***Bluesy***, más Rocker, más Fats Domino.

Hablando un poco de historia, cuando platicamos de los iniciadores del **Rock and Roll**, de los **verdaderos pioneros** y creadores del género, diversas fuentes apuntan directamente a Fats Domino. Claro que en la lista compiten otros dos pianistas -de quienes hablaremos en otro espacio- **Little Richard** y **Jerry Lee Lewis**, y por supuesto el guitarrista **Chuck Berry**. Obviamente no hay sólo un "padre" ni un único "rey" del Rock, fue un movimiento que muchos artistas fueron creando. Y el aporte de cada uno de los pioneros fue indispensable. Eso sí, la importancia de Fats como uno de los indiscutibles creadores del Rock and Roll no tiene que ver con la **extravagancia** de Little Richard, el **carisma** de Chuck Berry, la **rebeldía** de Jerry Lee Lewis, ni la voz sexy de **Elvis**.

El mérito está en los hits. En la cantidad de buenas canciones que compuso y/o interpretó, que se popularizaron en la radio y que encendieron la llama rocanrolera en varios países del mundo. Grandes temas como **Lawdy Miss Clawdy** (1952), **Blueberry Hill** (1956), **Ain´t That a Shame** (1955), I'm Walkin´ (1959) o I Want to Walk You Home (1959). Muchos de estos temas llegaron a ser populares en México versionados en español por los **Teen Tops** y Los Boppers.

Fats Domino - Ain't That a Shame
https://youtu.be/dbCgz2RKIow

Fats Domino - Blueberry Hill
https://youtu.be/8mix3gmzPa0

En cuanto a su manera de tocar el piano, destaco los **arreglos armónicos y rítmicos** que tiene en sus canciones. Ya que podría parecer que Fats no es un pianista de solos -no al menos en las grabaciones de estudio, sí en cambio en los discos en vivo- y que se define como un músico más **integral**, que, así como juega con **riffs** característicos, su piano está siempre en función de la canción y su voz, muchas veces destacando las subdivisiones en octavos que emplea en muchos de sus temas.

Como otros artistas de su época, su etapa más **productiva** discográficamente hablando ocurre en los años cincuenta y sesenta. Hay por ahí algunos momentos interesantes con temas de los **Beatles**, con quienes existió una admiración recíproca. Les recomiendo escuchar sus versiones de **Lady Madonna** y Everybody's Got Something to Hide Except Me and My Monkey. Buenísmos.

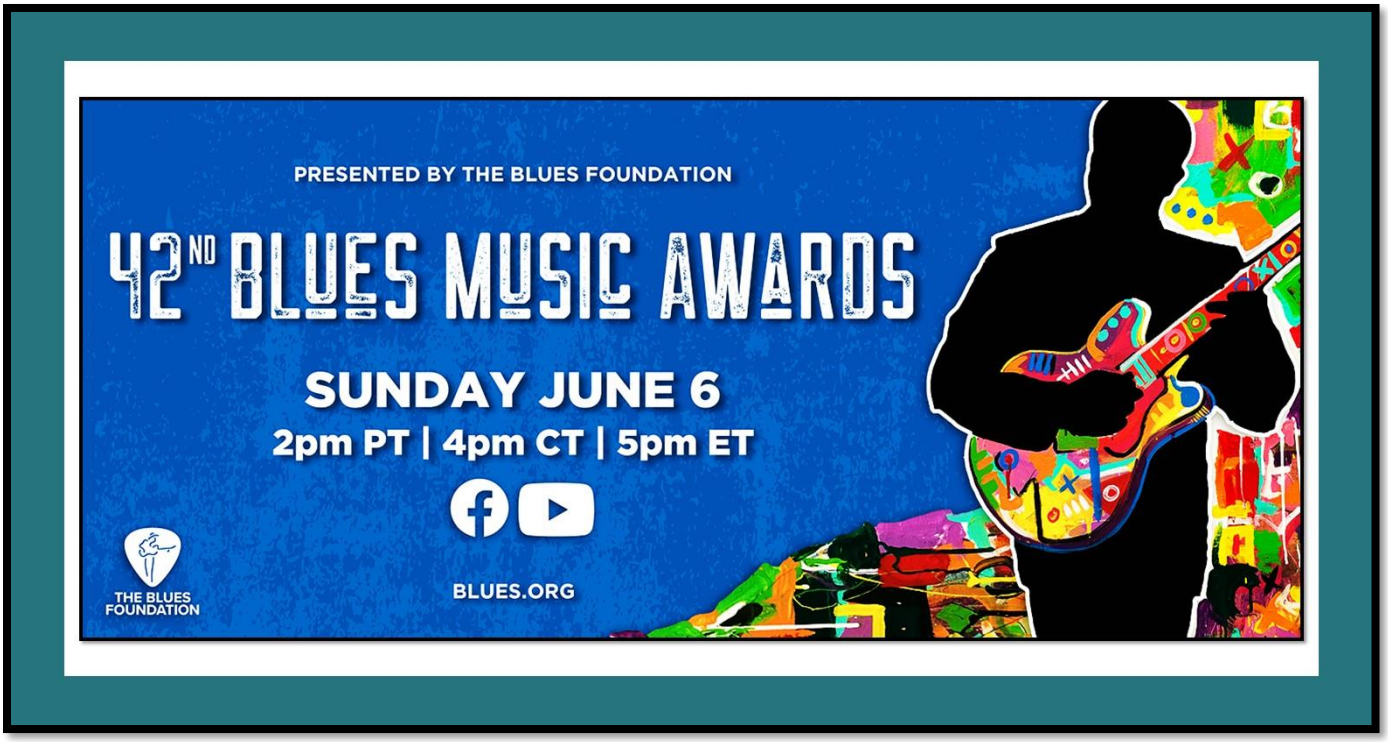
Ya después de los años sesenta resultaba muy difícil que artistas como él, pudieran adaptarse a los nuevos sonidos de blues y rock en las décadas posteriores. De cualquier manera, su legado ya estaba hecho y era **indiscutible**. Fats muere a los 89 años, con una vida más sana y organizada que muchos de sus pares.

En el 2007, el año de su fallecimiento, se editó un disco buenísimo que les recomiendo escuchar, titulado **Goin' Home: A Tribute to Fats Domino** y que llama la atención por la cantidad de estrellas reunidas para rendirle tributo, con *musicazos* de Blues como **B.B. King**, **Taj Mahal**, **Irma Thomas**, **Buddy Guy** y **Dr. John**, rockstars como **Tom Petty**, **Robert Plant** y **Paul McCartney** y figuras del jazz como **Herbie Hancock**, **Maceo Parker** y **Dirty Dozen Brass Band**. Impresionante la cantidad y calidad de músicos convocados para honrar y celebrar la música de Fats Domino, que nos deja un legado muy valioso y que sin duda vivirá por mucho tiempo.

Blues a la Carta

Nominados a los premios BMA 2021

José Luis García Fernández



Con una amplia lista de nominados cuya música abarca varios estilos, la **42ª. edición anual de los Blues Music Awards** de The Blues Foundation, reflejará la creciente influencia de la música blues y de sus artistas.

Considerablemente reconocidos como el más alto honor otorgado por la comunidad del blues, los premios BMA aplauden los logros excepcionales del año pasado en la grabación, interpretación y composición de música blues, además de apoyar las ricas tradiciones culturales del género.

La ceremonia de entrega de premios en 25 categorías, **se presentará como un evento virtual el domingo 6 de junio de 2021** a partir de las 4:00 p.m. (hora del centro). El mundo está invitado a ver la celebración, que se transmitirá en vivo en la página de Facebook de The Blues Foundation y por su canal de YouTube.

Solo los miembros de The Blues Foundation pueden votar por los premios BMA. La votación comenzó el 28 de enero y cierra el 12 de marzo a las 11:59 p.m. (hora del centro CT). Tú puedes ser uno de esos miembros y votar.

La membresía cuesta desde 25.00 dólares por año. Visite www.blues.org y haga clic en "JOIN" para obtener más información sobre la membresía, las donaciones y para ayudar a que el blues siga prosperando en todo el mundo.

En negritas y cursiva van mis votos…

¿Quiénes son tus favoritos?

Premio B.B. King – Artista del Año
Shemekia Copeland
Rick Estrin
John Németh
Sugaray Rayford
Lil' Ed Williams

Álbum del Año
100 Years of Blues, Elvin Bishop and Charlie Musselwhite
Rawer Than Raw, Bobby Rush
Rise Up, Ronnie Earl & The Broadcasters
Too Far From the Bar, Sugar Ray & The Bluetones featuring Little Charlie
Uncivil War, Shemekia Copeland

Banda del Año
Anthony Geraci & The Boston Blues Allstars
John Németh & The Blue Dreamers
Rick Estrin & The Nightcats
Southern Avenue
Sugar Ray & The Bluetones

Canción del Año
"All My Dues Are Paid", escrita por: Kathy Murray, Rick Estrin, Frank Bey y Kid Andersen (interpretada por Frank Bey)
"All Out of Tears", escrita por Walter Trout, Marie Trout y Teeny Tucker (interpretada por Walter Trout)
"Blues Comin' On", escrita por Dion DiMucci y Mike Aquilina (interpretada por Dion con Joe Bonamassa)
"Is It Over", escrita por Don Bryant y Scott Bomar (interpretada por Don Bryant)
"Uncivil War", escrita por John Hahn y Will Kimbrough (interpretada por Shemekia Copeland)

Mejor Álbum de Artista Emergente o Nuevo
Hard Workin' Man, Andrew Alli
Harlem, King Solomon Hicks
Here I Come, José Ramírez
High Risk Low Reward, Ryan Perry
Peace In Pieces, Betty Fox Band

Álbum de Blues Acústico
Dustin Arbuckle & Matt Woods, Dustin Arbuckle & Matt Woods
Prove It On Me, Rory Block
Rawer Than Raw, Bobby Rush
Three Pints of Gin, Richard Ray Farrell
Traveling Man – Live, Watermelon Slim

Álbum de Blues Rock

Ain't Done Yet, Savoy Brown

Ice Cream In Hell, Tinsley Ellis

Mike Zito and Friends - Rock ‘n’ Roll: A Tribute to Chuck Berry, Mike Zito

Mississippi Suitcase, Peter Parcek

Ordinary Madness, Walter Trout

Álbum de Blues Contemporáneo

Cry Out, Kat Riggins

My Blues Pathway, Kirk Fletcher

Self-Made Man, Larkin Poe

Stronger Than Strong, John Németh

Uncivil War, Shemekia Copeland

Álbum de Soul Blues

All My Dues Are Paid, Frank Bey

Found! One Soul Singer, Sonny Green

That's What I Heard, Robert Cray Band

Where Have All The Soul Men Gone, Johnny Rawls

You Make Me Feel, Don Bryant

Álbum de Blues Tradicional

100 Years of Blues, Elvin Bishop and Charlie Musselwhite

Blueswoman, Nora Jean Wallace

Every Day of Your Life, Jimmy Johnson

Rise Up, Ronnie Earl & The Broadcasters

Too Far From the Bar, Sugar Ray & The Bluetones featuring Little Charlie

Artista de Blues Acústico

Dom Flemons

Catfish Keith

Harrison Kennedy

Doug MacLeod

Keb' Mo'

Artista de Blues Rock

Tinsley Ellis

Reverend Peyton

Ana Popovic

Kenny Wayne Shepherd

Mike Zito

Artista Femenina de Blues Contemporáneo
Shemekia Copeland
Samantha Fish
Sue Foley
Ruthie Foster
Shaun Murphy

Artista Masculino de Blues Contemporáneo
Selwyn Birchwood
Chris Cain
Rick Estrin
Christone "Kingfish" Ingram
J.P. Soars

Artista Femenina de Soul Blues
Annika Chambers
Thornetta Davis
Bettye LaVette
Dorothy Moore
Terrie Odabi

Artista Masculino de Soul Blues
William Bell
Don Bryant
John Németh
Johnny Rawls
Curtis Salgado

Premio Koko Taylor - Artista Femenina de Blues Tradicional
Rory Block
Rhiannon Giddens
Diunna Greenleaf
Trudy Lynn
Teeny Tucker

Artista Masculino de Blues Tradicional
Billy Branch
Sugar Ray Norcia
John Primer
Jontavious Willis
Kim Wilson

Bajista
Willie J. Campbell
Larry Fulcher
Danielle Nicole
Patrick Rynn
Michael "Mudcat" Ward

Baterista
Tony Braunagel
June Core
Derrick “D'Mar” Martin
Bernard Purdie
Kenny "Beedy Eyes" Smith

Guitarrista
Christoffer "Kid" Andersen
Chris Cain
Laura Chavez
Kirk Fletcher
Christone "Kingfish" Ingram

Armonicista
Billy Branch
Rick Estrin
Dennis Gruenling
Jason Ricci
Kim Wilson

Instrumentista de metales
Mindi Abair
Jimmy Carpenter
Doug James
Mark “Kaz” Kazanoff
Nancy Wright

Premio Pinetop Perkins - Pianista
Mike Finnigan
Anthony Geraci
Johnny Iguana
Bruce Katz
Jim Pugh

Vocalista
Thornetta Davis
Ruthie Foster
John Németh
Sugar Ray Norcia
Sugaray Rayford

La Poesía tiene su Norma

Mi guerra

Norma Yim

Soy la indomable, la incorregible, la amante eterna,
la soñadora, la que se desgarra el alma por tu amor.

La que no tiene remedio, la que se rompe en pedazos
por la entrega de amar con intensidad.

La que, aunque pasen los años,
sigue frágil como una niña de cristal.

La que camina tajante, pero que quisiera explicarte
que en mi mente siempre estás.

La que te ha sacado de tus casillas por revelarme a tu
amor, la que te dijo que sí, después te dijo que no.

La que salió corriendo y no supiste alcanzar,
la que vela tus sueños,
la que te llora en las noches por impotencia.

La que le pide al cielo que nadie te vuelva a besar,
y que me busques cuando hayamos alcanzado los
sueños que me obligaron a callar.

Mientras tú, prepara el camino,
porque esta guerra la estoy peleando sola.

Y si hoy te he hecho daño,
te aseguro que mañana,
todo va a cambiar.

Música de fondo: Deep Feelin’ por Chuck Berry del álbum, Run Around

Recomendaciones

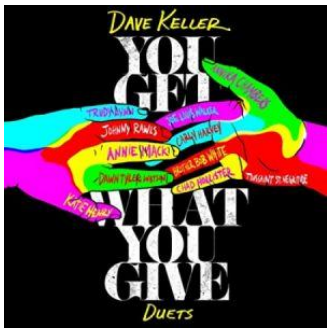
Novedades marzo 2021

José Luis García Fernández

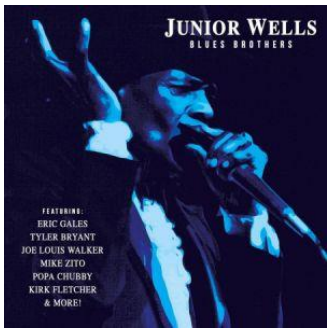
En esta edición tenemos 22 recomendaciones de cd's, principalmente, publicados en fechas recientes. Con esta información seguimos construyendo un interesante catálogo de grabaciones de blues y sus géneros afines, para todos aquellos que quieran saber que hay de novedades al respecto. Adicionalmente, ofrecemos con esta información, una lista musical para escucharse en Spotify, con un tema de cada uno de estos discos.

Andrew Riverstone

Catfish Keith



Dave Keller

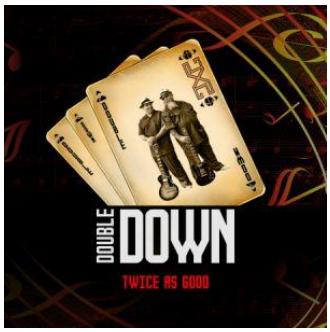


Junior Wells

The Bluesbones

Dione Taylor

Brotherhood

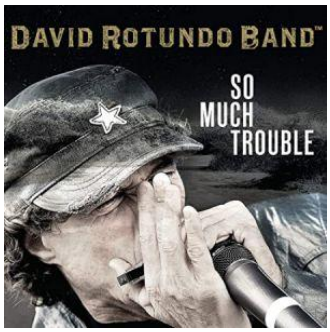


Twice As Good

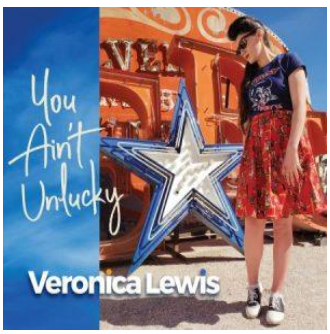
The Fried Okra Band

Rock Shea

Göksenin



Mick Kolassa

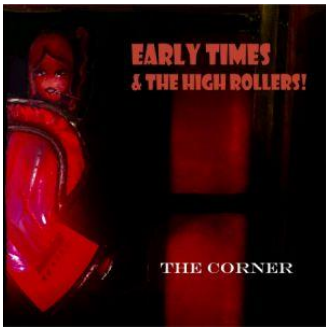


Veronica Lewis

Elvin Bishop y Charlie Musselwhite

Shemekia Copeland

Mike Felten



Early Times & The High Rollers

Rick Fines

Steven Taylor

Martin Lang

John McLean – Charles Barkatz

Rowland Jones

Lista musical del mes

https://open.spotify.com/playlist/5Y5uvsldnTW4qTAUXQ2fjL?si=GgMDAiZyQr6L-H1r6Bafug

---