Nº 127 Diciembre de 2021

Cultura Blues.

La Revista Electrónica

Delmark Records presenta.
Dave Specter: Six String Soul
30 Years on Delmark.

...Y MUCHO MÁS DE LA CULTURA BLUES

Contenido

Directorio

Cultura Blues. La Revista Electrónica
'Escribiendo la historia del blues en México'

© Derechos Reservados

www.culturablues.com

Número 127 – diciembre de 2021

Director general y editor:
José Luis García Fernández

Consejo Editorial:
José Luis García Vázquez
María Luisa Méndez

Colaboradores en este número:

1. José Luis García Vázquez
2. José Luis García Fernández
3. Michael Limnios
4. María Luisa Méndez
5. Omar Ramírez O
6. Roberto López
7. Luis Eduardo Alcántara
8. José Andrade Urbina
9. Juan Carlos Oblea
10. Norma Yim
11. Agustín Azcona Hernández

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

PORTADA Dave Specter. Foto cortesía de Delmark Records (1) . **1**

CONTENIDO - DIRECTORIO **2**

EDITORIAL Resumen del año 2021 (2) **3**

DELMARK RECORDS PRESENTA
Dave Specter: Six String Soul – 30 Years on Delmark (2) **8**

PLANETA BLUES
Jimmie Vaughan: la historia musical de su vida (3) **11**

DE COLECCIÓN
Eric Clapton: The Lady in the Balcony: Lockdown Sessions (2) **16**

BLUES A LA CARTA Mojo Blues Band: Shutdown (2) **19**

EL BLUES TUVO UN HIJO Joe Bonamassa: Time Clocks (2) . **22**

DE BLIND RACCOON
Zac Harmon: Long As I Got My Guitar (2) **24**

DE FRANK ROSZAK PROMOTIONS
Luca Kiella: Ready For You (2) **26**

HUELLA AZUL Entrevista desde España con Soulman Sal (4) .. **29**

LAS TECLAS DE ORO Caras nuevas (5) **31**

COLABORACIONES ESPECIALES
Lo más destacado en grabaciones del 2021 (2) **33**
Resumen de entrevista (2) **37**

ALGUNAS NOTAS DE JAZZ Led Zeppelin in Jazz (6) **41**

TRIBUTO Sargento John (2) **43**

DE COLECCIÓN The Beatles: Get Back, el libro (2) **47**

ESPECIAL DE MEDIANOCHE
Beatles: el disco más querido (7) **49**

EN VIDEO Toto: With a Little Help From My Friends (2) **51**

+ COVERS Deep Purple: Turning to Crime (2) **53**

HÁBITOS NOCTURNOS Jörg Danielsen's Fabulous Vienna Blues Association (8) **56**

LADO B Los Templos del Blues (9) **58**

RECOMENDACIONES Novedades diciembre 2021 (2) **67**

LA POESÍA TIENE SU NORMA Mi hombre fiel (10) **68**

COLABORACIONES ESPECIALES
Jack Kerouac y la Ciudad de México (11) **70**

AGENDA **73**

Editorial

Resumen del año 2021

José Luis García Fernández

Ilustraciones por: Enia Espinosa 'enes'

Hemos llegado a la última edición del año, la de **diciembre del 2021 número 127**, nuevamente con un año de aportaciones muy creativas y de calidad de todos los colaboradores, que a pesar de las condiciones difíciles que nos hemos enfrentado en todo el mundo a causa de la pandemia, no nos hemos detenido; y entregamos afortunadamente, buenas cuentas en el balance anual de la publicación. Tenemos un promedio de **15,000 visitas** en la página oficial, alcanzando la cifra total de **765,000** durante estos más de **10 años** de publicación.

Gracias totales a todo el público que nos sigue, al equipo editorial y colaboradores eventuales en este año a… James, Michael, Luis Eduardo, María Luisa, Juan Carlos, Pepe, Norma, Roberto, Omar, Frank, Elbio, Julia, Betsy, Octavio, Enia, Rafa, Sandra, Fonzeca, Charlie, Perikles, Phil, Elihú, Yonathan, Héctor, Javier y Jesús Martín. A continuación, se muestra un resumen a detalle de todas esas aportaciones que se han publicado durante el 2021…

James García (Portada)
Diseño de doce portadas con fotografías e imágenes de varios autores.

Michael Limnios (Planeta Blues y Colaboraciones Especiales)
Entrevistas con Duke Robillard; Dave Mason; Andy Cohen; Steve Katz; Simon Kirke, Roger Earl y Jim McCarty; Jesse Colin Young; Gary Lucas; Crystal Thomas, Anne Harris y Skylar Rogers; Maria Muldaur; Rob Stone, Dexter Allen y José Ramírez; Javier Vargas; Sean Chambers, Debbie Bond y Jonathon Long; Van Dyke Parks; Lisa Mills, Donna Herula y Clarence Spady; Nick Tremulis; Rodd Bland, Miss Lady Blues y Mick Kolassa; Jimmie Vaughan.

Luis Eduardo Alcántara (Especial de Medianoche y +Covers)
Recordando a Nick Perls de Yazoo Records; Los 17 mejores slides del Country Blues 1 y 2; El coleccionista y su estirpe; El hipnótico encanto de Rosa Lee Hill; Feliz aniversario con blues inglés; Aniversario, deceso y anécdotas; Blues Underground, Blues Clandestino; Recordando de nuevo a Magic Sam; Gran homenaje a Peter Green; Albert King, ni se olvida ni se deja; Betsy Pecanins: la última entrevista; Otis Spann: El blues nunca muere; Instrucciones para escuchar a Elmore James; Beatles: el disco más querido.

María Luisa Méndez (Huella Azul y Colaboraciones Especiales)
Entrevistas con David Pedraza; Sergio Muñoz Andrade; Bob Rempel; Haase One Band Man; José María Rearte; Blenio Blues; Luis Eduardo Alcántara; Brian Flynn; Genaro Palacios; Tomy Espósito; Grizz Piña; Elihú Quintero y Edgar Ordoñez; Soulman Sal.

Juan Carlos Oblea (Lado B)
Del box al blues, "Champion" Jack Dupree; Blues-Rock, el pecado de nacer blanco; Acá entre amigos; Las Jug Bands; Dinastías bluesistas; A tres años de la partida de Eddy Clearwater; Louis Jordan, padre del Jump Blues; Ruthie Foster, de Texas para el Blues; Hound Dog-Alligator, amor por el blues; El Blues, la cárcel y la libertad; Sam Chatmon, sentado en la cima del mundo; Los Templos del Blues.

José Andrade (Hábitos Nocturnos)
Das Dritte Ohr, Zahltag; Guy Davis & Fabrizio Poggi; Carmen Maki & Blues Creation; Big Joe Turner y Axel Zwingenberger: Let's Boogie Woogie All Night Long; Frankfurt City Blues Band; Rolf Wikström: Ballader Och Bröl; Håkon Høye: Nights At The Surf Motel; Rudy Rotta & Friends; Vanja Sky: Bad Penny; The Rusties Blues Band: Discovering Robert Johnson; Jörg Danielsen's Vienna Blues Association.

Norma Yim (La Poesía Tiene su Norma)
Hoy decidí; Cuando gustes... ¡aquí estoy!; Mi guerra; Quisiera ser hombre; Te has convertido como en mi amante; Me dejo llevar; ¿Cómo me atreví?; ¡Se venden títulos reales!; ¿Tienes código postal?; No lleves a la misma cita, al sentimiento y a la razón; ¡Con tres amistades tengo!; Mi hombre fiel.

Roberto López (Colaboraciones Especiales y Algunas Notas de Jazz)
Los nuevos medios en el siglo XXI; Andra Day: Estados Unidos vs. Billie Holiday; Norah Jones: Pick Me Up Off The Floor; Steve Gadd Band: At Blue Note Tokio; David MacGregor & Louise Phelan; Gaetano Letizia: Chartreuse. Ledisi sings Nina; Led Zeppelin in Jazz.

Rafael Arriaga (Cultura Blues de Visita)
Guitarristas actuando en México; El blues se cuenta en historias; El blues se cuenta en sentimientos; Recordando a Gary Lucas en México.

Octavio Espinosa (Diván El Terrible, Bla Ble Bli Blo Blues y Colaboraciones Especiales)
¡Tómala, Barbón Azul! 2; Lo Crudo del Blues. Entrevista con J.C. Cortés I y II; Rise Up: Ronnie Earl & The Broadcasters; BluesWoman: Nora Jean Wallace; El Blues, la Historia. Entrevista con Gerardo Cortés Orozco I y II; Kingfish; José Ramírez: Aquí voy; Recordando el 6° Festival Pulque Blues.

Enia Espinosa (Ilustraciones)
Seis dibujos originales para ilustrar artículos, portada y contraportada.

Omar Ramírez (Las Teclas de Oro)
Booker T. Jones: Órgano con Soul y Cebollas; Fats Domino: innovación, estilo y legado; El increíble Jimmy Smith; Conversando con Bruce Katz; Chuck Leavell: el especialista; Eugene Carrier; Johnnie Johnson: el sonido clásico; Jay McShann: toda la onda; Caras nuevas: Sugaray Rayford, Victor Wainwright, GA-20.

Sandra Redmond (Colaboraciones Especiales)
Resumen musical 2020; XV aniversario de "La esquina del blues y otras músicas".

Yonathan Amador (Colaboraciones Especiales)
Cultura Blues, 10 años de registrar la historia.

Carlos Rosete (Colaboraciones Especiales)
Anton Fig: excelente baterista de sesión.

Héctor Campodónico (Colaboraciones Especiales)
Mi blues.

Phil Daniels (Colaboraciones Especiales)
Blues del encierro.

Elihú Quintero (Colaboraciones Especiales)
El Blues y la armónica.

Héctor Martínez (Colaboraciones Especiales y +Covers)
Titanic Blues o la canción de los emigrantes; Strange Fruit I, II y III.

Javier Caneda (+Covers)
"Big Mama" Thornton 1926-1984.

Jesús Martín Camacho (+Covers y Cultura Blues de Visita)
Sentado en la cima del mundo; John Mayall: Lo que significa ser un clásico; Recordando a John Mayall en Málaga.

Agustín Azcona Hernández (Colaboraciones Especiales)
Jack Kerouac y la Ciudad de Mexico.

José Luis García (Editorial)
Temores y esperanzas; Con amor y amistad; Mujeres en el blues... y más; La herencia del blues con el ejemplo; ¡Diez años... de 10!; El placer de compartir; El regreso esperado en tiempos difíciles; 1, 2, 3... ¡Qué siga el blues... y el rock!; Entre lo tradicional y contemporáneo; Y el blues es...; Blues color de rosa… en noviembre; Resumen del año 2021.

José Luis García (+Covers)
Layla and Other Assorted Love Song; De Rock & Roll y Blues: dos vinyles; Ronnie Wood: Mad Lad; Deep Purple: Turning to Crime.

José Luis García (Blues a la Carta)
Destacados del blues en México 2020; Caminando 'Por los Senderos del Blues'; Nominados a los premios BMA 2021; Los niños inquietos del blues; Diez canciones con Eric Clapton; Eric Johanson: Covered Tracks Vol I; Ganadores de premios BMA 2021; Mick Fleetwood & Friends; Tedeschi Trucks Band: Layla Revisited; John Mayall: Jazz Blues Fusion; Tommy Castro: A Bluesman Came to Town; Joanne Shaw Taylor: The Blues Album; Carolyn Wonderland: Tempting Fate; Mojo Blues Band: Shutdown.

José Luis García (De Colección)
Eric Clapton's Crossroads Guitar Festival 2019; Semilla de Blues – Solaris Blue; El Vuelo del Rinoceronte – Rhino Bluesband, El Río de la Música; Muddy Waters: 100 original tracks; AC/DC: Power Up; Alligator Records: 50 años de música genuina; The Black Keys: Delta Kream; Gary Moore: How Blue Can You Get; Joe Bonamassa: Royal Tea Live From The Ryman; Christone 'Kingfish' Ingram: 662; Tia Carroll: You Gotta Have It; 50 álbumes con 50 años de edad; Larkin Poe & Nu Deco Ensemble: Paint The Roses; Samantha Fish: Faster; Radio Blues: Metamorphosis; The Beatles: Get Back: el libro; Eric Clapton: The Lady in the Balcony.

José Luis García (En Video)
Eagles: Live From The Forum; Rolling Stones: Steel Wheels Live; Etta James & The Roots Band en concierto; Joe Bonamassa: Live at Carnegie Hall an Acoustic Evening; The Jimi Hendrix Experience. Live at Monterey; Estados Unidos vs. Billie Holiday; Elvis Presley: The Searcher; Eric Clapton Live on Tour 2001; Eco en el Cañón; Eric Clapton: 24 Nights; McCartney 3, 2, 1; Genius: Aretha; Toto: With a Little Help From My Friends.

José Luis García (Recomendaciones)
Novedades enero – diciembre 2021.

José Luis García (Tributo)
Dusty Hill y ZZ Top; ¡Hasta pronto... Kukín!; Charlie Watts: El Blues de los Rolling Stones (reprise) I, II y III; Sargento John.

José Luis García (El Blues Tuvo Un Hijo)
The Beatles: Let It Be Super Deluxe; Joe Bonamassa: Time Clocks.

José Luis García (Colaboraciones Especiales)
Cathy Grier & The Troublemakers; Eliana One Woman Band; Ecos del Obregón Sonora Blues Fest; Favoritos a los premios BMA 2021; Nominados a los Blues Blast Music Awards 2021; Ganadores de los 14º Blues Blast Magazine Awards; Novedades de Eric Clapton; Ronnie Wood: Mr Luck; Lo más destacado en grabaciones del 2021; Entrevista para Octava Edición del Festival de Blues y Jazz del Desierto 2021.

José Luis García/Elbio Barilari & Julia A. Miller (Delmark Records presenta)
Magic Slim/Little Milton, y más; Tres de Arthur 'Big Boy' Crudup; Metropolitan Jazz Octet con Dee Alexander; The Fat Babies: Uptown; Tres de Carey Bell; Ladies Sing The Blues on Delmark Records; Blues piano orgy; Syl Johnson: Back in the Game, Lurrie Bell & The Bell Dynasty; Tribute: Delmark's 65th Anniversary; Mud Morganfield: Praise Him; Big Joe Williams: Piney Woods Blues; Tail Dragger: My Head Is Bald; Dave Specter: Six String Soul – 30 Years on Delmark.

José Luis García/Betsy Brown (De Blind Raccoon)
Peter Veteska & Blues Train; Dudley Taft: Cosmic Radio; Veronica Lewis: You Ain't Unlucky; Dave Thomas: One More Mile; Tomislav Goluban: Express Connection; Alex Lopez: Rising Up; Donna Herula: Bang at the Door; Rob Stone: Trio in Tokyo; Mark Cameron: Back From The Edge; Johnny Tucker: 75 and Alive; Blind Lemon Pledge: A Satchel Full of Blues; Debbie Bond: Blues Without Borders; Zac Harmon: Long As I Got My Guitar.

José Luis García/Frank Roszak (De Frank Roszak Promotions)
Randy Casey: Record Time; Sam Joyner: When U Need a Friend; Anne Harris/Kurt Allen; The McKee Brothers; The Hitman Blues Band/The Hungry Williams; Tom Craig: Good Man Gone Bad; Misty Blues: No More Blue; Chris Gill: Between Midnight and Louise; Johnny Ray Jones: Way Down South; Jeff Chazz: I Just Caught The Blues; Miss Lady Blues: Moe Betta Blues; Patty Tuit: Consider This; Polly O'Keary and the Rhythm Method: 50. Luca Kiella: Ready For You.

¡Felices Fiestas!
¡'Cultura Blues. La Revista Electrónica' dejando huella en la historia del blues en México!

De último momento, casi al cierre de la edición, nos hemos enterado de una grata noticia…

Cada año, **The Blues Foundation** entrega los premios **Keeping the Blues Alive (KBA)** a personas y organizaciones que han hecho contribuciones significativas al mundo del Blues. The Blues Foundation presentará los Premios KBA 2022 durante una ceremonia el viernes 21 de enero de 2022 en el centro de Memphis, Tennessee.

En este sentido habrá uno de estos premios, para nuestro estimado amigo: **Raúl De la Rosa.**

¡Muchísimas felicidades Raúl, muy merecido qué orgullo,
a nombre del equipo de Cultura Blues te mando un fuerte abrazo.

Delmark Records presenta

Dave Specter: Six String Soul – 30 Years on Delmark

José Luis García Fernández

Capítulo 19: Dave Specter: Six String Soul – 30 Years on Delmark (Delmark 870)

Dave Specter y su compañía discográfica de cabecera durante tres décadas, **Delmark Records**, ha publicado recientemente, a finales del mes de octubre, el álbum compilatorio ***Dave Specter: Six String Soul – 30 Years on Delmark***. Una extraordinaria colección de 28 pistas con canciones y temas instrumentales grabados para el sello desde 1991 a la fecha, siempre acompañado de maravillosos músicos, que se acoplan genialmente a su estilo guitarrístico, y en los últimos tiempos, a la decisión de cantar en sus grabaciones.

Dave Specter se ha ganado una reputación internacional como uno de los principales talentos de la escena musical de Chicago. Desde 1985, Specter ha tocado regularmente en los mejores lugares de "La Ciudad de los Vientos", además en clubes, festivales y salas de conciertos en todo el territorio de Estados Unidos.

Sus actuaciones internacionales incluyen países como: Argentina, Brasil, Inglaterra, Irlanda del Norte, Dinamarca, Francia, Italia, España, Países Bajos, Alemania, Noruega, Bélgica, Suecia, Suiza, Polonia, Luxemburgo, Israel, Canadá y México. Dave, justamente, celebra 30 años de prolíficos lanzamientos para Delmark Records con esta retrospectiva de 2 CDs, junto a una legión de invitados especiales con los que ha colaborado a lo largo de los años.

La carrera de Specter se ha enlazado con las raíces más profundas del blues de Chicago y la rica historia musical de Delmark. Este lanzamiento de doble CD constituye un testimonio definitivo de uno de los artistas de blues con más buen gusto y versatilidad de la actualidad, presentándose con una amplia variedad de estilos.

Antes de formar su propia banda en 1989, Specter realizó una extensa gira por Estados Unidos y Europa detrás de grandes del blues como: Son Seals, The Legendary Blues Band, Hubert Sumlin, Sam Lay y Steve Freund. Specter alo largo de su trayectoria, también ha tocado y/o grabado con artistas como: Buddy Guy, Junior Wells, Otis Rush, Jimmy Rogers, Robert Jr. Lockwood, Jimmy Johnson, Jack McDuff, Johnny Adams, Snooky Pryor, Kim Wilson, Tad Robinson, John Primer, Johnny Littlejohn, BB Odom, Mighty Joe Young, Magic Slim, Lonnie Brooks, Ronnie Earl, Otis Clay, Floyd McDaniel, Pinetop Perkins y Jorma Kaukonen. Dave ha actuado para el presidente de los Estados Unidos, el gobernador del estado de Illinois y el alcalde de la ciudad de Chicago.

Dave aparece en más de 50 álbumes y DVD como guitarrista, líder de banda y/o productor, tiene 12 álbumes como líder o co-líder en Delmark Records: Bluebird Blues (1991), Blueplicity (1994), Live In Europe (1995), Left Turn On Blue (1996), Blues Spoken Here (1998), Speculatin' (2000), Is What It Is (2004), Live In Chicago (2008), Spectified (2010), Message in Blue (2014), Walk A Mile In My Shoes (2016), Blues From The Inside Out (2019).

También aparece en álbumes recopilatorios con artistas como B.B. King, Muddy Waters, Buddy Guy, Junior Wells, T-Bone Walker, Eric Clapton, Carlos Santana y Mike Bloomfield. Dave fue incluido en el Salón de la Fama del Blues de Chicago en 2018. Dave también es socio en uno de los lugares de música más aclamados del área de Chicago, el Evanston SPACE, donde se realizó la fiesta de lanzamiento del álbum. Entre otras cosas más de sus actividades, actualmente produce el podcast, *Blues From The Inside Out*.

Lista de temas:
CD 1. 1. Buzz Me (con Barkin' Bill Smith y Ronnie Earl). 2. Wind Chill (con Ronnie Earl). 3. Railroad Station (con Barkin' Bill Smith). 4. Specter's Walk. 5. Fortune Tellin' Man (con Jesse Fortune). 6. Ridin' High. 7. Sweet Serenity (con Tad Robinson). 8. West Side Stroll. 9. Seventy-Four (con Willie Kent). 10. Can't Stay Here No More (con Tad Robinson). 11. Get Back Home (con Lynwood Slim). 12. Unleavened Soul (con Jack McDuff). 13. St. Louis Blues (con Floyd McDaniel). 14. You're Gonna Be Sorry (con Lurrie Bell).

CD 2. 1. Blues on My Mind (con Lenny Lynn). 2. Texas Top. 3. Riverside Ride (con Steve Freund). 4. Feel so Bad (con Jimmy Johnson). 5. In Too Deep (con Sharon Lewis). 6. Got to Find a Way (con Otis Clay). 7. This Time I'm Gone for Good (Otis Clay). 8. Chicago Style (con Brother John Kattke). 9. The Stinger. 10. Blues from the Inside Out. 11. March Through the Darkness (con Brother John Kattke). 12. Sanctifunkious. 13. The Blues Ain't Nothin (con Jorma Kaukonen). 14. Ballad of George Floyd (con Billy Branch).

Para iniciar con el pie derecho esta compilación, van tres fabulosos temas del álbum de Dave Specter y Barkin' Bill Smith: *Bluebird Blues featuring Ronnie Earl* (1991). *Buzz Me*, un agradable Chicago blues a todo lo que da, fascinante arranque que da pie al instrumental muy jazzy, *Wind Chill*, con unos riffs que en efecto causan escalofrio de emoción. *Railroad Station* es un bello blues lento que permite el lucimiento de todos y cada uno de los participantes en la grabación.

Otro tema instrumental muy en el jazz, es *Specter's Walk*, extraído del álbum del cantante Jesse Fortune con Dave Specter and The Bluebirds: *Fortune Tellin' Man* (1993). El tema que da título al álbum mencionado*, Fortune Tellin' Man* permite apreciar la grandiosa voz de este cantante y barbero de profesión, como cuenta la leyenda urbana.

Del álbum de 1994, *Blueplicity* de Dave Specter and The Bluebirds featuring Tad Robinson, *Ridin' High*, es una joya instrumental altamente disfrutable. *Sweet Serenity* una pieza de jazz muy sensual cantada por Tad Robinson, es presentada aquí con gran acierto.

Regresa lo más puro del Chicago Blues de Specter con el tema instrumental, *West Side Stroll*, del álbum de 1995, *Live in Europa*, simplemente genial. También con *Seventy-Four,* extraordinaria pieza contenida en el álbum compilatorio de 1995: *Wildcards*, acreditando además de Dave a Al Miller, Willie Kent, Steve Freund y a Tad Robinson. De este mismo álbum, *Can't Stay Here No More*, una pieza soul-funk que provoca bailar de inmediato.

Vámonos a 1996 del álbum, *Left Turn On Blues*, dos piezas exquisitas con un gran ritmo, una muy blues y otra instrumental muy jazz/bossa nova: *Get Back Home*, con el cantante/armonicista, Lynwood Slim de invitado especial; y *Unleavened Soul* con el tecladista Jack McDuff. Simplemente, buena música con muy alta calidad de interpretación.

El recorrido del primer CD, concluye con *St. Louis Blues,* una bonita pieza del álbum de Floyd McDaniel with Dave Specter and The Bluebirds, también de 1996: *West Side Baby (Live in Europa).* Y con *You're Gonna Be Sorry*, otro extraordinario Chicago blues del álbum de 1998 de Lurrie Bell with Dave Specter and The Bluebirds: *Kiss Of Sweet Blues*. Inmejorable cierre de la primera parte de esta extensa colección de puros y verdaderos hits.

Blues on My Mind, el segundo disco de esta antología suprema, no podría haber comenzado de mejor manera, sino con un suave pero estupendo blues, una selección con Dave y el genial vocalista, Lenny Lynn de su disco: *Blues Spoken Here* de 1998. En el inicio del nuevo siglo Specter publica su álbum *Speculatin'* (2000), de donde se deprende, *Texas Top*, este rico tema instrumental, sencillito y carismático. En *Riverside Ride*, se reúne con el guitarrista Steve Freund, y nos entrega otro precioso tema instrumental publicado inicialmente en el álbum, *Is What It Is* del 2004.

En una reunión más que extraordinaria con el legendario, guitarrista, cantante y compositor, Jimmy Johnson, Dave nos entrega el temazo, *Feel so Bad*, de su álbum, *Live in Chicago* (2009). El álbum en ningún momento decaé, y otra sorprendente reunión de ese disco en vivo se da cita, ahora con la cantante Sharon Lewis, para interpretar, *In Too Deep*. *Got to Find a Way* del álbum del 2014: *Message in Blue*, es la primera de dos pistas en donde comparte créditos con el cantante de soul y r&b, Otis Clay; la otra se trata de *This Time I'm Gone for Good*. Y en un par de pistas más de ese magnífico álbum, se viene la grandiosa: *Chicago Style*, con la que comparte el crédito con el discreto, pero estupendo y fino pianista, Brother John Kattke. Y también, *The Stinger*, una buena balada soul.

Cinco de las más recientes grabaciones de Specter, se presentan para concluir esta colección indispensable en las arcas de los fans y de cualquiera que se quiera adentrar en el buen blues contemporáneo. *Blues from the Inside Out*, de su álbum homónimo del 2019, un tema cantado por Dave y que contiene mucho de la filosofía orientada al camino del álbum por el que desea que circulemos; tanto en lo musical que es blues-jazz, como en lo lírico.

March Through the Darkness con Brother John Kattke, es la segunda de cuatro piezas del álbum, una estupenda canción que contiene todo un tema de actualidad. *Sanctifunkious*, es un tema instrumental muy muy funky. En *The Blues Ain't Nothin* con el guitarrista, Jorma Kaukonen, se inclina estupendamente hacia un sonido blues-jazz. Y para cerrar con broche de oro, una gran canción, ya un himno: *Ballad of George Floyd*, la pieza publicada como sencillo digital, es cantada a dueto con Billy Branch, quién también aporta las notas precisas con su prestigiada armónica.

¡Más de 2 horas, un grandioso álbum doble, que no debe perderse!

Dave Specter: Six String Soul

Planeta Blues

Jimmie Vaughan: la historia musical de su vida

Michael Limnios

Fotos cortesía de Jimmie Vaughan Archive / © All rights reserved
Agradecimientos especiales: Jimmie Vaughan & Lisa Best (The Last Music Co.)

Los guitarristas de blues han sido la base de la música estadounidense durante más de un siglo, desde los primeros músicos acústicos que actuaban en el profundo sur. La evolución del blues ha sido uno de los legados verdaderamente cautivadores de la música popular en Estados Unidos, desde el jazz temprano hasta el country y, hasta el éxito universal, el rock 'n' roll. Los guitarristas en el panteón de los músicos de blues parecen un 'Quién es Quién' de los mejores músicos del mundo, pero durante los últimos 50 años, una de esos destacados guitarristas ha sido **Jimmie Vaughan**.

El guitarrista se enamoró del estilo más apasionante cuando todavía era un joven adolescente a principios de la década de 1960 en Dallas, Texas, y aunque le tomó algunos años encontrar un verdadero hogar para lo que escuchó en su cabeza y sintió en su corazón. Lo consiguió, una vez que llegó a Austin en 1969 y encontró algunos compañeros amantes del blues, por lo que se embarcó en un viaje que aún continúa, tocando el blues tal y como lo oyó. El hombre ha pasado por muchos años tratando el blues con un respeto total.

La luz guía de The Last Music Company, Malcolm Mills, asumió la misión hace unos años de crear **The Jimmie Vaughan Story**, una caja de cinco CDs que capturan el viaje del blues de Vaughan, comenzando con algunas de sus primeras grabaciones de mediados de la década de 1960, y continuando por todos los senderos hasta su más reciente en la década de 2020.

Mike. La historia de Jimmie Vaughan. Cinco CDs, cinco álbumes, ¿qué es lo que más extrañas de la música del pasado?
Jimmie. Creo, que extraño que los humanos toquen los instrumentos. Es un momento en el que tener un baterista de verdad es 'muy padre'. Mejor dicho. Extraño la parte humana.

Mike. Muchas experiencias en tu vida y en la música, ¿cuáles son algunas de las lecciones más importantes que has aprendido de esa experiencia?
Jimmie. Creo que intentar tocar desde el corazón. Toca, pregúntate qué es lo que sientes y luego intenta tocar eso. Eso es todo. Tócala desde tu corazón.

Mike. ¿Qué significa el blues para ti?
Jimmie. Bueno, el blues es el marco de expresión para mí. El blues y el jazz, es la música y su gente. ¿Sabes?

Mike. La historia de Jimmie Vaughan, incluye un libro escrito por usted. ¿Cuál fue la parte más difícil para escribirlo?
Jimmie. Me divertí mucho con todo. Me di cuenta de que había mucha gente, que ya no está con nosotros, eso fue triste, pero solo miraba hacia atrás y estaba agradecido de poder hacer esto y que todavía amo tocar música y que todavía amo hacer mi arte y experimentarlo por mí mismo.

Mike. ¿Cómo describe, o qué caracteriza la filosofía de Jimmie Vaughan, de dónde viene su impulso creativo, en las letras y la música?
Jimmie. Creo que proviene del deseo de expresarme. Es como tocar música con mis amigos y expresarme, es como tener una fiesta. Esa es una pregunta muy profunda. Muchas cosas me hacen feliz, pero creo que estar con mis amigos y mi familia es lo primero en la lista.

Mike. El sonido de Jimmie Vaughan es sinónimo de Fender Stratocaster. ¿Qué te emociona del sonido de la guitarra Stratocaster?
Jimmie. Cuando comencé a tocar la guitarra, tenía una Telecaster, que fue mi primera guitarra, me encantaba y luego, cuando tuve la Stratocaster, fue lo mejor para mí, me encanta cómo se ve, me encanta cómo suena y me encanta cómo se siente, me encanta todo lo relacionado con la Stratocaster, así que, ¿cómo no amarla? Puedes hacer cualquier sonido con ella, es hermosa y si te metes en problemas puedes pelear con ella. Puedes golpear a alguien en la cabeza si es necesario.

Mike. Blind Lemon Jefferson, Robert Ealey, U.P. Wilson, Jimmie Vaughan y muchos otros. Grandes músicos. ¿Cuáles fueron las razones que hacen que el estado de Texas sea el centro de experimentación del blues-rock?
Jimmie. Creo que porque Texas es realmente grande y hay muchas influencias de todo el país. Una cosa es el tamaño, es tan grande, hay mucha gente, y siempre sale mucha música de aquí. Hay jazz, blues, country, rock 'n' roll, todo, así que es un buen lugar, yo Amo Texas, soy de aquí. Creo que porque hay muchas influencias musicales y culturales, que se unen aquí en Texas.

Mike. ¿Qué es la felicidad para Jimmie?
Jimmie. Estar con mi familia, tocar un concierto con mi banda, lo es todo. Estar con mi familia y luego tocar con mi banda en un concierto. Y sabes, es muy emocionante sacar un nuevo disco y es emocionante ir al estudio, tengo muchos amigos geniales y estoy agradecido de poder tocar la guitarra todavía, después de todos estos años.

Mike. Conozco otro de tus amores, los autos clásicos y personalizados. ¿Por qué te encantan los coches clásicos?
Jimmie. Antes de comenzar a tocar, era un niño que disfrutaba de los autos y solía fantasear con tener un auto viejo y dibujaba autos. En Dallas donde crecí, vivía al final de la calle de una calle donde un muchos chicos conducían para ir a los autocinemas. Entonces, veía muchos autos que pasaban y me encantaba cualquier cosa con ruedas.

Mike. El gran Clifford Antone, ya fallecido, era greco-estadounidense. ¿Qué recuerdo de Clifford te hace sonreír?
Jimmie. ¡Ah, Clifford! Le encantaba la música y me dijo que iba a abrir un club, el Antone's y que contrataría a todos nuestros ídolos, como a Lazy Lester, Jimmie Rogers, Buddy Guy, BB King, los contrataría para que pudiera mantenerse abierto. Nosotros éramos la banda de la casa. Entonces, muchas veces pudimos tocar apoyando a estas personas, nuestros ídolos y todo fue divertido de principio a fin. Así fue como pudimos tocar con nuestros héroes varias noches.

Mike. Ha estado en la escena desde mediados de los 60 hasta la actualidad, con Storm, su primera banda hasta la actualidad, ¿cuáles son sus esperanzas y cuáles sus miedos para el futuro de la música y del blues en especial?
Jimmie. Creo que la música es una expresión para la gente y siempre hay una gran tendencia, pero creo que el blues siempre estará presente como el jazz y como la gente que quiere tocar música con sus instrumentos en vivo. No veo ningún problema con que se detenga. Creo que seguirá y seguirá y siempre habrá gente nueva que lo tomará y lo utilizará. Creo que continuará sin importar cuáles sean las tendencias sofisticadas y la música pop, creo que continuará.

Mike. ¿Cuál fue el mejor consejo que alguien le dio y lo mantienes como un lema en tu vida?
Jimmie. Me dijeron si quieres ser músico y quieres tocar de corazón, pregúntate qué es lo que tocas, cuál es tu estilo y sigue tocando, tu cabeza te lo dirá, tu corazón te lo dirá. Pregúntate cuál es tu estilo y lo lograrás. Pero tienes que preguntarte "¿Qué hago aquí?"

Mike. Has conocido a tantos grandes músicos y personalidades, desde Hendrix hasta Eric Clapton y muchos músicos de blues veteranos. ¿Con quiénes has tenido la experiencia más importante para ti?
Jimmie. Tendría que decir que no sé si puedo reducirlo a uno, pero supongo que Muddy Waters, fue muy emocionante conocer a Muddy Waters y a Buddy Guy. Lazy Lester y Jimmie Rogers, tipos que fueron como una fantasía hecha realidad. Ahora, no puedo creer que sigue sucediendo y que puedo tocar con toda esta gente y que pueden hacer discos conmigo. Y bueno, Stevie Ray, podíamos tocar, hacer discos y viajar por el mundo. Todo eso, ha sido un sueño fabuloso hecho realidad.

Mike. ¿Por qué crees que Jimmie Vaughan sigue generando fieles seguidores?
Jimmie. Creo que tal vez porque la gente escucha que soy sincero y porque quieren escuchar música que viene del corazón, y porque tal vez estén cansados de todas las cosas que están en la radio.

Mike. Tienes 70 años. ¿Es más fácil tocar blues a medida que se envejece?
Jimmie. No sé si es más fácil físicamente, pero creo que ahora es natural. Y tengo una banda realmente buena y es divertido desde el principio hasta el final. No sé si es más fácil, pero es natural. Simplemente tocas lo que te dice tu corazón. Tienes que preguntarte para qué toco y luego, sabes lo mismo que en la última pregunta tienes que tocar lo que sientes para poder expresarte. Pregúntese qué hago y luego intente hacerlo. Y se vuelve cada vez más fácil a medida que avanza.

Mike. Hagamos un viaje con una máquina del tiempo. ¿Dónde y por qué querría ir con una máquina del tiempo?
Jimmie. Creo que me gustaría ir a las sesiones de grabación de Bill Doggett Honky Tonk y ver la primera y la segunda parte con Billy Butler, Bill Doggett y grabar con grandes músicos, eso sería divertido, ¿eh?

Mike. ¿Hay algún recuerdo divertido de un concierto, un jam o una sesión de estudio que te gustaría compartir con nosotros?
Jimmie. Sabes, he tenido muchas sesiones. Pero creo que estar con la gente que aprecia la música, simplemente es lo más divertido. Me gustaría que pudieras escuchar el álbum, con Soul Man Sam y Sue Foley y nos escuches a todos. Todo fue muy emocionante y me siento muy honrado de poder hacer esto con todas estas personas tan diferentes. Mucha gente se ha ido y fue muy emocionante, pero muchos de ellos todavía están aquí y espero que podamos continuar y seguir haciendo música y ayudar en las cosas. Creo que necesitamos más música y menos problemas, ¿qué opinas?

Mike. ¿Qué momento cambió más tu vida?
Jimmie. Creo que cuando empecé. Yo estaba en la escuela en la secundaria, en séptimo grado y un amigo me dijo: "Si quieres tener novia tienes que jugar al fútbol, para gustarles a las chicas. Entonces, fui a la práctica de la escuela, me abordaron y me rompí la clavícula, me mantuve en casa durante tres meses y fue entonces cuando comencé a tocar la guitarra. Y mi padre dijo: "No sé qué vamos a hacer contigo, hijo. Así que toca la guitarra y no te metas en problemas. Y he estado tocando la guitarra desde entonces. Entonces, creo que fue el accidente más afortunado que he tenido cuando intenté jugar al fútbol y ese fue un verdadero punto de inflexión. Estoy agradecido por eso.

Mike. ¿Cuál es el impacto de su generación y la música de su generación en las implicaciones socioculturales?
Jimmie. Diría que creo que deberían hacer música y dejar de pelear. Es una pregunta muy profunda y difícil. Creo que necesitamos más música y menos peleas. Ahí tienes.

De Colección

Eric Clapton: The Lady in the Balcony

José Luis García Fernández

Eric Clapton - The Lady in the Balcony: Lockdown Sessions (Mercury Studios 2021) – Blue-ray & CD
No cabe duda que el tiempo es implacable, los años pasan, la vide sigue y las cosas van tomando un matiz diferente, lo digo por mi mismo, al escuchar el nuevo álbum: *The Lady in the Balcony: Lockdown Sessions*, de uno de mis imprescindibles ídolos, *Eric Clapton*.

Un álbum lejano a los estridentes sonidos del rock, por siempre indispensables en el género, un material discográfico distante de los virtuosos riff blueseros con tintes de Delta o de Chicago, o del poderoso sonido del blues británico de donde emana Eric. Sin embargo, a pesar de ser calmo, minimalista y lleno de temas, en su mayoría, muy reconocidos, me emociona, me sigue causando admiración, porque sigo manteniendo, por fortuna, la capacidad de asombro. Algo tan indispensable de sentir, en estos tiempos tan llenos de incertidumbres y dificultados de todos tipos.

Durante muchos años de mi vida me ha durado el gusto por la música y las imágenes de aquel concierto acústico, llamado 'Unplugged', que Eric Clapton y su banda ofreció para la cadena televisiva MTV y que publicó en formato de audio y video en agosto de 1992. Esta cadena de televisión por cable, fue quien hizo popular ese estilo donde las bandas y artistas solistas o duetos se 'desconectaban' para tocar sus éxitos ante un pequeño público en un estudio de televisión.

Casi 30 años después, Clapton publica este álbum y video de manera similar, aunque grabado de manera íntima, bajo las condiciones actuales en el mundo por la pandemia, en la sala de su mansión en Cowdray House de West Sussex, Inglaterra; con la participación de tres de sus músicos y más cercanos amigos: Nathan East en el contrabajo, bajo y coros; Chris Stainton en los teclados, y Steve Gadd en la batería y percusiones.

Lista de temas: 1. Nobody Knows You When You're Down And Out (Jimmie Cox) 2. Golden Ring (Eric Clapton) 3. Black Magic Woman (Peter Green) 4. Man of the World (Peter Green) 5. Kerry (Eric Clapton) 6. After Midnight (J.J. Cale) 7. Bell Bottom Blues (Eric Clapton/Bobby Whitlock) 8. Key to the Highway (Big Bill Broonzy/Charles Segar) 9. River of Tears (Eric Clapton/Simon Climie) 10. Rock Me Baby (Melvin Jackson) 11. Believe in Life (Eric Clapton) 12. Going Down Slow (St. Louis Jimmy Oden) 13. Layla (Eric Clapton/Jim Gordon) 14. Tears in Heaven (Eric Clapton/Will Jennings) 15. Long Distance Call (Muddy Waters) 16. Bad Boy (Eric Clapton/Bonnie Bramlett) 17. Got My Mojo Working (Preston Foster).

Nobody Knows You When You're Down And Out, el inicio de este nuevo material es espectacular musicalmente con un tema clásico del blues tradicional, y en lo visual con las escenas de preparación de la sesión, del lugar de la grabación y sus alrededores, en aquella región de West Sussex, uno de los cuarenta y siete condados de Inglaterra, Reino Unido. *Golden Ring*, tema folk de Eric publicado originalmente en su álbum Backless de 1978, permite ver al cuarteto de este concierto, en un punto de arranque con escenas increíbles y emocionantes de su interpretación en ese ambiente íntimo.

El sorpresivo repertorio presenta a continuación dos covers de Peter Green, uno de los fundadores de Fleetwood Mac. La conocidísima, *Black Magic Woman*, en una versión muy sabrosa; y la exquisita, *Man of the World*, cuya letra trata sobre un hombre que tiene todo lo que quiere, menos a alguien que lo acompañe. De ahí, sin recuperar aún el aliento, viene una suave pieza instrumental: *Kerry*. Me parece una actualización a aquella tonada llamada: "Signe", que inicia el famosísimo "Unplugged" de principios de los 90.

Eric Clapton - Golden Ring

Eric Clapton – Black Magic Woman

After Midnight, composición de J.J. Cale, inunda de notas rockeras el ambiente de la sesión durante el encierro, una preciosa interpretación, con un piano muy destacado, digna de tomarse en cuenta para calificar con 10 este novedoso material. Ahora son dos temas de blues lo que sigue, una antigua original con un versión precisa, *Bell Bottom Blues*; y un cover tradicional a un ritmo muy apropiado, *Key To The Highway*, que sin duda, nos vuelven a emocionar, por su sencillez y frescura sonora. Con *River of Tears*, hacemos una pausa en las emociones lúdicas para transportarnos a otro momento también especial, algo más interno, melancólico y triste, pero no menos conmovedor.

Rock Me Baby, devuelve el espíritu bluesero a la audición, las manos y rostros de los músicos héroes de mil batallas, muestran el paso del tiempo, pero en ningún momento decae, ni su interpretación y mucho menos el ánimo, a pesar de estar seguramente, extrañando a su público. *Believe in Life*, una tonada alegre a ritmo de bossa que va con los tiempos, los músicos creen en la vida, siguen adelante tocando sus piezas favoritas con gran atingencia, algo que los seguidores de Eric y su banda, por siempre agradeceremos. Como preludio a una de las canciones más características de Eric, se presenta: *Going Down Slow*, de nuevo el blues aflora con precisión y sencillez, Clapton y amigos se sienten cómodos, saben de la trascendencia del momento y se entregan con soltura y destreza.

Eric Clapton - After Midnight

Eric Clapton - Layla

Aparece *Layla*, salida del más profundo interior de Eric con una versión sublime, en el "Unplugged" había sido una sorpresa la versión acústica, hoy aunque ya no lo es, sí resulta deliciosamente disfrutable. *Tears in Heaven*, es otro ejemplo de todo lo que aún tiene Eric para compartir con nosotros sus fieles y frenéticos fans. Todo su arte abrevado en estos momentos únicos y por fortuna repetibles, para los que contamos con este extraordinario material. La sesión se acerca a su final y aparecen tres blueses con guitarra eléctrica de buena manufactura: *Long Distance Call*, una de las favoritas del gran 'Aguas Lodosas', Muddy Waters, aquí versionado sin ningún complejo o recelo, ni restricción. *Bad Boy*, es un blues original de Clapton, poco conocido, pero aquí cae redondito en el concepto del álbum. Y para finalizar, *Got My Mojo Working* de Preston Foster, un clásico también de los predilectos del 'Rey del Chicago Blues' Muddy Waters. En una interpretación estupenda que da el cierre de oro a este maravilloso trabajo de cuatro músicos de primera línea.

Blues a la Carta

Mojo Blues Band: Shutdown

José Luis García Fernández

Mojo Blues Band - Shutdown (Styx Records 2020)
Lo que ha funcionado durante mucho tiempo en la **Mojo Blues Band**, es la química entre la audiencia y su excelente sonido, que ha cautivado y emocionado a los fanáticos del blues de todo el mundo desde 1977; y que ha crecido sólidamente a lo largo de los años de su actividad.

La banda alrededor de su fundador, Erik Trauner, representa una comunidad de intereses muy activa, y se presenta como un club tradicional lúdico con membresía cambiante, que gradualmente ha hecho suyo un lenguaje exótico como lo es el del blues, utilizando un estilo distinto al puramente original en todas sus ramificaciones y dialectos. La banda toca blues tradicional de Chicago, así como el R&B y el boogie. Pero también la música de Louisiana como con en el tema, Rosa Lee, que fue influenciado por la música de Zydeco, y con el que lograron incluso conquistar los hit parades en 1988.

La agrupación fundada en 1977, es según el operador del 'Vienna Jazz Land', Axel Melhardt, "*una banda que no tiene rival dentro de su género en Europa*", y que ha publicado más de una veintena de discos: *Shake That Boogie* (1978); *Hey Bartender* (1980); *… And The Boogie Woogie Flu* (1982); *Hot Bricks* (1984); *Midnight In Swampland* (1987); *… And The Rockin' Boogie Flu* (1988); *The Wild Taste Of Chicago* (1989); *Alligator Walk* (1991); *Super Blues News* (1992); *Blues Roll On!* (1994); *Rhythm & Blues Party* (1996); Take A Train (1996); *20 Years In The Blues Jungle* (1997); *Their Hottest Bricks* (1998); *The Very Best Of Mojo Blues Band* (1998); *A Chicago Blues Live Night* (1999); *Southern Blues Cruise* (1999); *Blues Parade 2000* (1999); *Get Out Blues* (2004); *Thirty Year Blues Affair* (2007); *Walk The Bridge* (2013); *100 % Approved* (2017); y el que hoy nos ocupa… *Shutdown* (2020).

La Mojo Blues Band ha hecho apariciones especiales en casi todos los festivales y escenarios de conciertos relevantes en su país de origen Austria, y en el extranjero. Indiscutiblemente, por esa trayectoria, y sobre todo debido a la nueva alineación (formada desde principios de 2002), no se espera que su fuego interior se apague. La formación del exitoso quinteto es: Erik Trauner: voz, guitarra, guitarra slide y armónica; Siggi Fassi: voz, guitarra y lap steel; Charlie Furthner: piano y guitarra; Herfried Knapp: contrabajo; y Didi Mattersberger: batería.

El álbum se grabó, en su mayoría, en Viena durante la pandemia, en tres días de julio del 2020, además de una pista en vivo grabada en Suiza y ofrecida como track extra. El material incluye ocho covers junto con 7 originales escritos por Erik Trauner, Siggi Fassi (2 créditos) y Karl Furthner (2 créditos), más un número escrito por toda la banda.

Lista de canciones: 1. Flim, flam (Erik Trauner/Sigurd Fassl). 2. I´m mad (Junior Pettis). 3. Shutdown (Erik Trauner). 4. Steel City bounce (Karl Furthner/Sigurd Fassl). 5. Five long years (Eddie Boyd). 6. Lipstick traces on my pillow (Erik Trauner). 7. Why are you so mean to me (Albert King). 8. Crazy about Oklahoma (Jimmy Reed). 9. Voodoo woman (Erik Trauner). 10. You´re humbuggin´ me (Rocket Morgan). 11. They call me lazy (Lazy Lester). 12. After you (Homesick James). 13. The sinner in me (Erik Trauner). 14. Boogie hunter (Karl Furthner). 15. Honest I do (Jimmy Reed). 16. Walk the bridge -re-recorded- (E. Trauner/E. Trauner/K. Furthner/S. Fassl/H. Knapp/D. Mattersberger). 17. Do me up good - Live Bonustrack (Erik Trauner/Karl Furthner).

El álbum inicia con gran calidad, algo usual en las grabaciones de la banda con *Flim, Flam*, un sabroso boogie woogie, cantado muy bien por Erik y con una interpretación clara y sin excesos en la guitarra y el piano. *I´m mad*, una pieza de los años 50 que interpretaba su autor Alabama Jr. Peetis & The Teardrops. Resulta ser un correcto y elegante shuffle blues. La canción que da título al disco, *Shutdown*, un buen blues que tiene mucho trabajo de guitarra slide detrás de la letra que describe aspectos derivados de la pandemia… sin trabajo y haciendo las preguntas inevitables sobre ¿ahora quién va a pagar las deudas?".

Steel City bounce, Charlie y Siggi se ponen creativos y entregan este tema instrumental boogie woogie, basado en el piano y el puntual trabajo de la sección rítmica. *Five long years*, un blues lento tradicional de Eddie Boyd, va más allá de lo estándar, ofreciendo una versión con mucho feeling, con un piano matizadamente espectacular que permite el lucimiento de la banda, en especial del contrabajista Herfried, de Erik en la armónica y de Siggi en la guitarra. *Lipstick traces on my pillow,* este blues a medio tempo luce por su sencillez y carisma, la armónica está sensacional, a ratos al puro estilo de Jimmy Reed. *Why are you so mean to me*, un cover más que parece salido del paraíso del blues, pero cuya autoría se encuentra en el gran Albert King, con razón, aquí suena sensacional. Si en una de las piezas anteriores recordábamos al gran Jimmy Reed, en este tema de su autoría, *Crazy about Oklahoma*, está más que presente en el set musical de esta banda vianesa espectacular.

Voodoo woman, un swamp blues que refleja el intenso estudio por parte de la banda, en otros estilos derivados del Delta y Chicago blues. *You´re humbuggin´ me*, original de Rocket Morgan, es un cover de los Fabulous Thunderbirds, presentado con respeto total en una carga de blues altamente rítmico, que destaca a la armónica de Erik. Un riquísimo blues lento, de doce compases y de tres acordes, es, *They call me lazy*, original de Lazy Lester, (¿dónde está lo malo en que tenga una estructura básica y tradicional?), la interpretación hace resplandecer el álbum con luz propia. *After you*, de Homesick James, otra versión con estructura tradicional, pero que el slide y el piano la convierten en una ejecución de matices dorados. *The sinner in me*, ¡qué rolón! Una pieza que parece una clásica, pero en realidad contiene una sensación atemporal, el piano se destaca y la guitarra no se queda atrás.

El álbum se dirige hacia su inminente final, pero con el instrumental, *Boogie hunter*, una pieza boogie woogie con Karl al piano, no queremos que este llegue. *Honest I do*, una clásica y tradicional de Jimmy Reed, encuentra una nueva dimensión en manos de los austriacos mojos, que redondean su trabajo bluesero de manera espectacular, a casi 45 años de su fundación. *Walk the bridge*, una pieza que recuerda la tradición de la canción americana (estadounidense) en todo su apogeo, con guitarra lap steel incluida. *Do me up good*, una pista en vivo, que a pesar de contener letra lujuriosa, se mantiene a un buen ritmo relajado. ¡Qué calidad! Si los fanáticos del blues clásico y tradicional, buscan una grabación contemporánea que exalte los valores de ese blues de antaño, esta es una buena y grata opción.

¡No se la pierdan!

Mojo Blues Band - Shutdown

El Blues Tuvo Un Hijo

Joe Bonamassa: Time Clocks

José Luis García Fernández

Joe Bonamassa - Time Clocks (J&R Adventures 2021)

Definitivamente, este no es un álbum de blues, es un excelente paseo más por los senderos del rock y rock-blues contemporáneo. Ese camino al que Joe ha venido acostumbrando a sus fieles seguidores, con gran calidad, potencial musical y eso sí lleno de buenas interpretaciones, pero ahora además, de agradables composiciones, pues desde mi punto de vista, Bonamassa cada vez se ha ido convirtiendo en un mejor compositor.

Time Clocks su nuevo material discográfico, es el vivo ejemplo de todo ese potencial y madurez musical adquirida, por tantos años en la carretera y por las numerosas visitas a los estudios de grabación. En esta ocasión, el álbum fue grabado en la ciudad de Nueva York, el productor fue nuevamente, Kevin Shirley y el encargado de la mezcla, Bob Clearmountain. Lista de temas: 1. Pilgrimage. 2. Notches. 3. The Heart That Never Waits. 4. Time Clocks. 5. Questions And Answers. 6. Mind's Eye. 7. Curtain Call. 8. The Loyal Kind. 9. Hanging On A Loser. 10. Known Unknows.

El álbum comienza con *Pilgramage*, un corto tema instrumental introductorio que conduce al potente primer corte que fue lanzado como sencillo, incluido video promocional, *Notches*, que tiene un riff memorable y comienza el viaje sónico de esta producción con una nota contundente. Bonamassa escribió la pista con Charlie Starr de Blackberry Smoke (banda estadounidense de southern/country rock originaria de Atlanta, Georgia).

Joe Bonamassa - Notches

La obra sigue con *The Heart That Never Waits*, una pieza de blues contemporáneo que de alguna forma resulta un gesto de agradecimiento de Bonamassa para Robert Cray. La canción principal, *Time Clocks*, no se parece a nada que Joe haya grabado antes y continúa su evolución como compositor. Parece que Bonamassa y Kevin Shirley siguieron tratando de ir más allá agregando más capas y elementos a sus composiciones, el resultado es una pista bastante original y poderosa con aires de country rock en algunos pasajes.

Questions And Answers, es una pieza que vuelve al territorio del rock blues donde la banda transita con singular seguridad, con interesantes cambios rítmicos. *Mind's Eye*, tiene una introducción inquietante que nos ofrece una vibra similar a la que alguna vez nos llegó al escuchar el principio de Sloe Gin. Este tema fue coescrito con James House, y cuenta sin duda, con uno de los solos de guitarra más destacados en el álbum.

La música rock de Bonamassa en su máxima expresión, se encuentra en *Curtain Call*, un tema que por su estructura y poder, parece que encajaría perfectamente en un álbum de la banda alterna de Joe, Black Country Communion, y como comentario adicional es que me trae un poco a la mente al mejor momento de Led Zeppelin, ¡brillante track! Otro ejemplo de un un buen tema de hard rock es, *The Loyal Kind*; una canción que fue coescrita con Bernie Marsden y que presenta un estribillo ardiente con un riff muy fuerte, característico y letal.

Hanging On A Loser, precede al final de este agradable álbum; es de nuevo, una pieza muy funky que coquetea en muchas partes con el estilo de rock blues particular de Bonamassa, ¡emocionante y vital! *Known Unknowns*, un final netamente bluesero, con lo que se confirma que las nueve pistas y su introducción instrumental, no tienen desperdicio… ¡Bravo! Bonamassa realmente profundiza líricamente en esta grabación y por lo tanto, su trabajo se siente más personal. Por supuesto, hay una gran aportación de la guitarra en cada pista, como de costumbre, pero la composición ha sido, en esta ocasión mucho mejor. De principio a fin, Time Clocks es un disco muy bueno, seguramente se convertirá en un álbum ganador.

Track List

01. Pilgrimage
02. Notches
03. The Heart That Never Waits
04. Time Clocks
05. Questions And Answers
06. Mind's Eye
07. Curtain Call
08. The Loyal Kind
09. Hanging On A Loser
10. Known Unknowns

De Blind Raccoon

Zac Harmon: Long As I Got My Guitar

José Luis García Fernández

Zac Harmon: Long As I Got My Guitar (Catfood Records 2021)

Catfood Records realizó el 1 de octubre pasado, el lanzamiento del nuevo álbum, **Long As I Got My Guitar**, del galardonado cantante y guitarrista de blues con sede en Texas: **Zac Harmon**. Producido por Jim Gaines (Santana, Steve Ray Vaughan y Journey) y grabado en los estudios Sonic Ranch de Tornillo, Texas.

El álbum incluye diez canciones interpretadas en el contexto del inimitable sonido funky y soul-blues del elegante Harmon. Para lograr esto, se tuvo en el apoyo de la guitarra principal y la voz de Zac en la mayoría de las pistas a The Rays: Bob Trenchard: bajo; Richy Puga: batería; Johnny McGhee: guitarra; Dan Ferguson: teclados; además, SueAnn Carwell y Corey Lacey: coros; y con la banda de gira habitual de Harmon en pistas adicionales: Corey Lacy: teclados (5, 7, 8 y 10); Chris Gipson: bajo (5); Jamil Byron. batería (5).

La compañía discográfica del disco, Catfood Records había debutado en el 2019, con el álbum, *Mississippi Bar BQ* de Hamon, también producido por Jim Gaines, una grabación que entusiasmó a la crítica y a la radio. Las canciones en este nuevo álbum fueron coescritas por Harmon y por el propietario del sello, Bob Trenchard, son piezas que abarcan una amplia gama de estilos dentro del blues.

Lista de canciones: 1. Deal With The Devil. 2. People Been Talking. 3. Crying Shame. 4. Soul Land. 5. Love For You Baby. 6. Long As I Got My Guitar. 7. Waiting To Be Free. 8. New Year’s Day. 9. Imagine A Prayer. 10. Ashes To The Wind.

Deal With The Devil, para el inicio, nada como un buen blues-rock humeante. La guitarra de Harmon está al frente y al centro, discutiéndose sin esfuerzo requintos ardientes. Su voz es una delicia, más suave y más matizada que la de muchos otros cantantes de blues, inclinándose más hacia el clásico sonido soul de Stax. La banda le da un brillo maravillosamente pulido a la pista. *People Been Talking*, ¡qué rico bluesecito! con todos los ingredientes para ser un hit destacado. De nuevo la guitarra y voz de Zac está genial, así como la banda en general y los coros.

Crying Shame, cambia un poco el ritmo, ralentizando las cosas a un encantador tempo de country-blues, con un acordeón como instrumento sorpresa. La canción se filtra como una brisa fresca. La voz de Harmon por sí sola sería suficiente para mantenerte enganchado, pero la forma relajada de tocar en conjunto se siente igual de sensacional. *Soul Land*, una pieza muy en el soul, aporta un estilo más relajado, como el de los años 80, que recuerda el trabajo de Stevie Wonder. *Love For You Baby*, es una suave tonada, con un sonido más como de un rhythm and blues contemporáneo. Muy dulce y melodiosa.

Long As I Got My Guitar, si bien George Harrison a finales de los años 60, cantaba… 'Mientras llora mi guitarra', aquí Zac Harmon, se presenta con una gran canción que expresa todo el concepto del álbum… 'Mientras tenga mi guitarra'. *Waiting To Be Free*, la guitarra de Harmon continúa track a track deslumbrando, ahora con otro tema soul-rock, de ciertas connotaciones sociales, que se entrelazan a la perfección con el sentido de la música. *New Year's Day*, tonada soul fresca como la del inicio de un nuevo proyecto, de un nuevo amor o bien, como dice la canción de un nuevo año. Siempre con los toques fascinantes de la guitarra de Zac, brillando a plenitud.

Imagine A Prayer, una balada que brilla por sus acordes de teclado, voces apasionadas y armonías. La variedad aquí es parte del atractivo de este álbum. Junto con una interpretación fantástica que se entrega de corazón, hay mucho para saborear. *Ashes To The Wind*, es un buen número de blues-soul notablemente conmovedor que avanza con amorosa energía, provocando sombras de los grandes soul-men de los sesenta y setenta.

Zac Harmon - Long As I Got My Guitar

De Frank Roszak Promotions

Luca Kiella: Ready For You

José Luis García Fernández

Foto: Janet M. Takayama

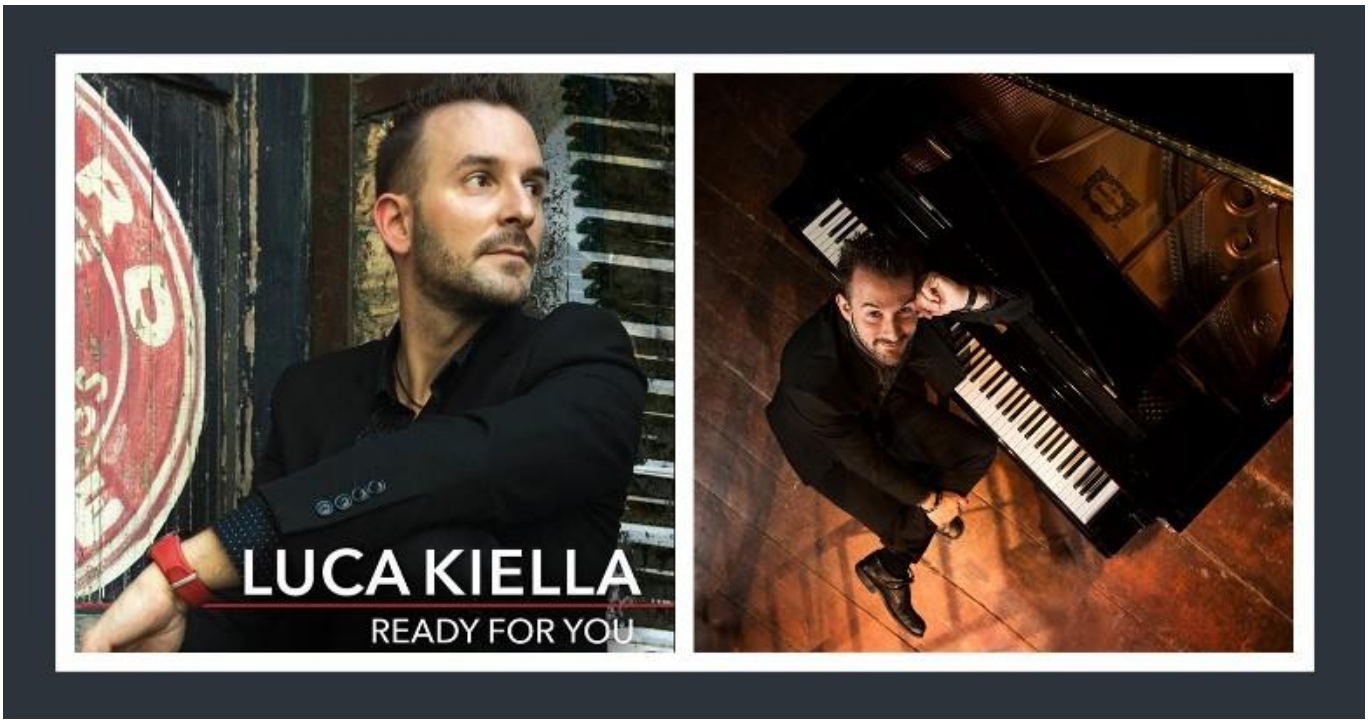
Luca Kiella: Ready For You (Cypress Road Productions 2021)

El virtuoso tecladista italiano con sede actual en Chicago, especialista en piano y órgano Hammond, **Luca Kiella Chiellini** publica su segundo disco: ***Ready For You***, después del éxito del EP *Figure It* de 2019, una grabación que fue bien recibida por la crítica, la radio y los fans en el mundo.

El nuevo álbum lanzado el 22 de octubre de 2021, presenta 12 canciones originales que manifiestan una composición fresca y sin complejos, con historias sobre el amor, el dolor, las dificultades y la sociedad actual. Luca Kiella presenta aquí, una de las mejores secciones rítmicas de Chicago y una poderosa sección de metales dirigidos por el trombonista de Bonerama, Mark Mullins. Un disco grabado en los históricos Esplanade Studios de Nueva Orleans.

La lista completa de músicos se compone con: Luca 'Kiella' Chellini: Piano, Rhodes, Wurlitzer, Hammond, clavinet y voz; Aaron Weistrop: guitarra eléctrica; Paul Hall: batería; William Baggett: bajo; Packy Lundholm: guitarra acústica (8) y percusiones; Michelle Hallman: coros; Chuck Bontrager: violín, viola, cello (8 y 12); Mark Mullins: trombón, arreglos de metales (1, 2, 3 y 7); Bobby Campo: trompeta (1, 2, 3 y 7); Brad Walker: saxofón tenor (1, 2, 3 y 7).

Lista de canciones: 1. Till Tomorrow. 2. Here No More. 3. I Hate My Boss. 4. Desperate Train To Nowhere. 5. Ready For You. 6. Many Reasons Ago. 7. Misstep. 8. A True Connection. 9. Let You Go. 10. Wanna Love You Tonight. 11. Won't You Please. 12. Is There Any Love Left For Me?



Con una interesante combinación de soul, funk y blues, *Ready For You* presenta un sonido diverso y vibrante de principio a fin. El álbum se abre con el funky y groovy *Till Tomorrow*, el primer sencillo del disco. Es una melodía biográfica que trata sobre las tensiones caóticas y dominantes del mundo frenético de hoy y el deseo de tomar un descanso tan necesario. *Here No More*, es una pieza de funk-rock que se sumerge profundamente en el mundo de la inmigración, que describe el escapismo de las dificultades y la sensación de ser rechazado por países poco acogedores. Cuenta con metales impactantes y un solo de piano excepcional. *I Hate My Boss*, nos lleva a Nueva Orleans con un marcado ritmo y letras sin disculpas llenas de humor sobre ese jefe en la vida de todos que hace que la existencia de las personas sea innecesariamente miserable.

Luca Kiella -Till Tomorrow

Desperate Train To Nowhere, es una canción lenta con su atmósfera soul-pop, que cuenta la historia de dos personas enamoradas que no pueden dejar de seguir adelante a pesar de tener dos destinos separados. En *Many Reasons Ago*, el Hammond da la atmósfera necesaria y precisa para deleitarnos con un buen soul. El álbum explora diveros estados de ánimo, y a ritmo de rock presenta, *Misstep*, que cuenta con un soberbio solo de trombón de Mark Mullins. También en el álbum se incluyen cuerdas para la melodía pop, *A True Connection*, donde Luca reflexiona sobre los tiempos actuales de incertidumbre y falta de interacciones humanas. *Let You Go*, una impresionante balada pop, antecede a una bonita pieza, ahora basada en el blues tradicional, *Wanna Love You Tonight*. La penúltima pieza, *Won't You Please*, un precioso blues, destaca por su sonido y ejecución muy enérgica que lleva el rumbo del álbum a otra dimensión. El disco concluye con una balada, *Is There Any Love Left For Me?*, una pieza que como en el track 8, se sumerge en sonidos lentos y sinceros que hacen eco del deseo de conexiones significativas.

¡Un álbum para no perderse!

Luca Kiella – Ready For You

Huella Azul

Entrevista desde España con Soulman Sal

María Luisa Méndez

Agradecemos a nuestro amigo Héctor Martínez González, por habernos vinculado con la banda, Uncle Sal, a fin de aparecer en el nuevo compilado de Cultura Blues; y a su líder, compositor, guitarrista y cantante, Soulman Sal, por aceptar esta breve entrevista en exclusiva para el público mexicano y del mundo.

Entrevista desde Ibiza, España con Soulman Sal de la banda: Uncle Sal
Fotos por: Joan F. Ribas

CB. ¿Cómo se autodescribe Soulman Sal?
Soulman Sal. Me considero ante todo un apasionado de la música, especialmente de la música de raíces norteamericanas.

CB. ¿Desde cuándo y cómo se da tu pasión por el blues y el rock?
Soulman Sal. No recuerdo exactamente desde cuándo, pero desde que tengo uso de razón he sentido afinidad por la música, y desde muy joven me atrajeron especialmente el soul, el blues y el rock and roll clásico, artistas como, Ray Charles, B.B. King o Jerry Lee Lewis; entre muchos otros.

CB. ¿Qué significa el rock y el blues para ti?
Soulman Sal. Forman parte de mi modo de vida, están presentes en mi día a día. Creo que si me paro a pensar en lo que hay en mi mente en un momento determinado, estoy casi seguro de que el 90% de las veces estoy pensando en algo que tiene que ver con la música.

CB. ¿Quiénes consideras que son tus principales influencias musicales?
Soulman Sal. Para definir mis influencias principales podría decir que son un cruce entre Muddy Waters y Neil Young.

CB. ¿Cómo ha sido tu trayectoria hasta formar Uncle Sal?
Soulman Sal. Yo empecé relativamente tarde a tocar y a cantar, pero siempre estuve rodeado de amigos músicos. Al principio formé parte de un par de bandas de versiones, hasta que en el año 2008 empecé a escribir mis propias canciones, y en 2010 decidí montar un proyecto con tres amigos para poder desarrollar las canciones propias. Así comenzó: Uncle Sal.

CB. ¿Quiénes conforman junto a ti la banda: Uncle Sal?
Soulman Sal. Mis compadres: Artimus Gabe a la batería, Francis Fastfingers al bajo y Ferran Nogués a la guitarra y voces.

CB. ¿Cuál es la filosofía y repertorio de Uncle Sal?
Soulman Sal. Nuestra filosofía, que no ha cambiado en 10 años de trayectoria, es que somos ante todo cuatro amigos que sienten pasión por la música americana y que tienen muchas ganas de pasarlo bien, sin más pretensiones. En cuanto al repertorio, se conforma con canciones de nuestros cuatro álbumes, además de algunas versiones de blues clásico, (Little Red Rooster, Key To The Highway), o de artistas que nos encantan, como Neil Young o Rory Gallagher.

CB. ¿Cuál es la discografía de Uncle Sal, hasta antes del nuevo álbum recién publicado?
Soulman Sal. Anteriormente, hemos publicado tres álbumes: Little Cabin Music (2015), You Ain't No Bluesman (2017) y The American Dream (2019), todos ellos autoeditados.

CB. Ahora sí… ¿cuál es el nombre del nuevo álbum?
Soulman Sal. Se llama "*Darken My Door*" y en esta ocasión lo edita la discográfica Milanamúsica Records, lo que para nosotros ha supuesto una inmensa ayuda dadas las circunstancias y dificultades provocadas por la pandemia.

CB. ¿Qué encontraremos en este disco?
Soulman Sal. Es un disco en el que se puede sentir la evolución de Uncle Sal como banda, pero pienso que mantiene la esencia de los trabajos anteriores. Nos ha quedado un disco equilibrado y variado, en el que como siempre recogemos nuestras influencias, pero con nuestro sello personal.

CB. ¿Nos quieres compartir algún video o videos recientes de la banda?

Uncle Sal - Jacksonville Tonight

Uncle Sal - Little Red Rooster

CB. ¿En qué otros proyectos musicales, aparte de Uncle Sal, participas actualmente?
Soulman Sal. En ocasiones toco yo solo con un repertorio que combina canciones originales y versiones de los músicos que me gustan. También participo en el dúo de country/folk, *The Lost Starlings*, junto a Ferran Nogués.

CB. ¿Cuáles son tus planes personales y grupales a corto plazo?
Soulman Sal. Pues como comenté antes, para nosotros la música es una pasión pero la abordamos sin ninguna pretensión, así que no tenemos más planes que poder presentar el álbum en directo en algunas salas de España y disfrutar de la experiencia.

CB. ¿En dónde podemos seguirte en redes sociales para conocer de tus actividades?
Soulman Sal. En https://www.facebook.com/UncleSal.Rock y https://unclesal.bandcamp.com/

CB. ¿Qué te ha dejado como experiencia, en lo personal y musical, estos tiempos de pandemia?
Soulman Sal. El periodo de confinamiento fue, como para la mayoría de la gente, muy difícil de asimilar. En lo creativo sufrí un bloqueo y fui incapaz de escribir ni una canción, pero la cosa empezó a cambiar cuando empezamos a recuperar libertades y dejar atrás tanta incertidumbre. Ahora que acabamos de publicar: *Darken My Door*, me doy cuenta de que es un disco más maduro y reflexivo, y creo que eso es fruto de la pandemia, entre otras cosas.

CB. ¿Algún mensaje a los lectores y seguidores de la revista Cultura Blues, en este año de su décimo aniversario?
Soulman Sal. ¡Qué sigan viviendo y disfrutando del blues por muchos años!

CB. ¿Algo más que agregar?
Soulman Sal. Muchas gracias a Cultura Blues por la atención que nos ha prestado, y al brother: Héctor Martínez por ponernos en contacto.

Las Teclas de Oro

Caras nuevas

Omar Ramírez O.

Algunas recomendaciones de exponentes del Blues Contemporáneo

El blues está en constante movimiento. Todo el tiempo hay producciones nuevas y con las plataformas digitales musicales que tenemos en la actualidad, podemos tener acceso inmediato a todas ellas. En el blues existen dos grandes miradas, siempre las ha habido en la música.

Están los artistas que prefieren ir por el lado contemporáneo de fusiones modernas y quienes deciden mantenerse más apegados a los sonidos y raíces puristas. Ambas visiones enriquecen este género musical que tanto nos gusta. Así la escena mundial está formada por esos artistas clásicos y legendarios que siguen produciendo excelente material como Steve Cropper, Jimmie Vaughan, Robert Cray o Bobby Rush (entre muchísimos otros).

Y también están los nuevos exponentes, las figuras contemporáneas que le están dando un nuevo aire al blues gracias al haber conseguido un estilo propio. En este espacio, quisiera referirme a 3 proyectos musicales bien blueseros que en lo personal me parecen formidables.

Cada uno de ellos coinciden en, por un lado, haber logrado un sonido propio y característico que los identifica (lo cual es cada vez más dificil en un género tan vasto y longevo), y por otro, que todos ellos poseen un profundo respeto y conocimiento por las raíces que le dieron cimientos al blues.

Sugaray Rayford

Sugaray es un carismático cantante de 52 años, originario de Texas y con una carrera basada en Los Ángeles. Desde hace 10 años tiene su propio grupo con una muy buena sección de metales con Drake Shining en el órgano Hammond. Su repertorio está formado por mucho funk contemporáneo y soul clásico (bastante influenciado por el sonido Motown).

Sugaray Rayford posee una voz muy característica, grave y rasposa, y sabe bien combinar ese sonido rudo y gritado del blues con el profundo estilo góspel y soul. Es también un muy buen harmonicista. Tiene 6 álbumes y una nominación al Grammy. Ha sido galardonado con el "BMA Soul Artist" de 2019 y 2020.

Sugaray Rayford & The Italian Royal Family - Take Me Back

Victor Wainwright

Por otra parte, Victor Wainwright tiene 40 años y es originario de Georgia, radicado en Memphis. Es cantante, pianista y compositor. No es fácil ser buen frontman sentado tras un piano, por lo que Victor tiene que acudir a sus dones y peripecias que tiene para entrener a su público, y lo hace de maravilla. La primer canción que escuché de él fue: Money, y de inmediato me atrapó su groove, la manera de tocar el piano y el concepto de darle un toque más actual a los clásicos ritmos Blues.

Victor Wainwright – Money

Cuando empecé a buscar más material de él, me encontré este tema de media hora donde queda claro con qué clase de músicos estamos hablando. Aunque empezó su carrera en el 2006, sus dos más recientes producciones del 2018 y del 2020 suenan bárbaros. Ha sido galordonado con 6 Blues Music Awards (como mejor pianista y mejor album) y también ya ha estado nominado al Grammy. Victor es sin duda toda una promesa del Blues Contemporáneo.

Victor Wainwright & The Train - Drowning On Dry Land

GA-20

Llamados como un amplificador Gibson de los años 50, este trío es potencia pura. Está conformado por dos guitarras y batería, es decir tocan sin bajista, con lo cual de entrada ya consiguen un sonido muy característico. GA-20 está formado por: Mathew Stubbs (guitarrista quien hiciera su carrera acompañando al fabuloso harmonicista Charlie Musselwhite), Pat Faherty y Tim Carman. Son de Boston y hacen Chicago Blues.

Sus grabaciones saturadas y comprimidas junto a las guitarras con fuzz recuerdan al sonido rockero de Dan Auerbach (The Black Keys) y de Jack White, pero al ser una banda de Blues el resultado es buenísimo. Su repertorio está integrado tanto por temas propios como por temas standards de blueseros clásicos de Chicago, tal y como su más reciente producción del 2021, donde versionan temas de Hound Dog Taylor, ese legendario y oscuro músico de Chicago con 6 dedos. Excelente blues con un sonido crudo y rockero. Escúchalos…

GA-20 - She's Gone

Colaboraciones Especiales

Lo más destacado en grabaciones del 2021

José Luis García Fernández

Realizar una lista de lo mejor o más destacado en cualquier rubro, siempre es un trabajo difícil que pasa mucho por el gusto personal, en este sentido aclarado, van mis *21 grabaciones predilectas de blues* del 2021…

1. You Ain't Unlucky – Veronica Lewis – You Ain't Unlucky. 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 en el pasado mes de febrero de 2021. Veronica toca el piano, y su voz fuerte y expresiva está salpicada de un vibrato ligero y delicado, que contradice a 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.

2. Evil Thoughts – Ghalia Volt – One Woman Band. Blues del delta, boogie, rock & roll, ritmos primitivos y mucha guitarra slide proveen un sonido oxidado que ofrece el entorno adecuado para que la voz de Ghalia rememore todas las sensaciones y vivencias experimentadas en ese largo viaje a través de once canciones. Nacida en Bélgica, empezó a interesarse por la música metiéndose en la escena punk y garaje. Pronto empezó a descubrir todo el universo sonoro que se abría ante ella, acabando por quedar atrapada en las redes de la música del diablo.

3. 662 – Christone "Kingfish" Ingram – 662. La extraordinaria trayectoria de la sensación actual del blues de tan solo 22 años, sigue viento en popa con la reciente publicación de su tan esperado segundo álbum para Alligator Records: 662. Este nuevo disco representa el siguiente capítulo de la historia aún en desarrollo, del joven guitarrista, vocalista y compositor de Clarksdale, Mississippi. El álbum rebosa de canciones originales contundentes, un trabajo de guitarra asombroso y voces profundas llenas de soul.

4. Cherry On Top – Johnny Burgin. Delmark lanzó un sencillo digital, a mediados del mes de febrero de 2021, justo a tiempo para el Día de San Valentín. No de uno, sino de dos de los guitarristas favoritos de casa. Johnny Burgin, se ha reunido con la leyenda de la guitarra del blues de Texas, Anson Funderburgh, y el as del piano, Christian Dozzler para su realización. En general, es un poderoso ensamble de artistas de blues que le dan vida propia a esta agradable melodía, muy seductora y divertida.

5. You Won't Have a Problem When I'm Gone – Chris Cane – Raisin' Cain. El guitarrista, vocalista y compositor de blues de renombre mundial Chris Cain, lanzó su álbum debut con Alligator Records, Raisin 'Cain, en abril de 2021. El álbum presenta 12 temas originales, cada uno de los cuales muestra la ardiente musicalidad de Cain y sus hábiles y memorables destrezas para escribir canciones. Según Cain, quien recientemente recibió dos nominaciones a los premios Blues Music Award, este es el mejor paquete de canciones que ha escrito. Y un buen ejemplo de ello, es esta pieza.

6. Walk in my Shadow – Joe Bonamassa – Now Serving: Royal Tea Live from the Ryman. El pasado mes de junio, Joe Bonamassa, el controvertido y virtuoso guitarrista y cantante de blues y rock, de 44 años, originario de New Hartford, Nueva York; realizó la publicación de nuevo material. Se trata de una grabación que muestra la presentación en vivo del álbum 'Royal Tea'. El tema escogido, Walk In My Shadow, es un estupendo blues de la banda de rock británico, Free. Aquí en una grandiosa interpretación de Joe y su banda, que suena fresca, contemporánea y muy poderosa.

7. Stop Messin' Round – Mick Fleetwood & Friends – Mick Fleetwood & Friends con Christine McVie. A un poco más de un año de la partida de Peter Green, fue lanzado el material que contiene lo ocurrido en el concierto realizado en tributo a su música, en el London Palladium en febrero de 2020. Mick Fleetwood convoco a una pléyade de estrellas para realizar este magno evento, un pequeño ejemplo es el tema, Stop Messin' Round del catálogo de la banda de blues Fleetwood Mac, donde Christine McVie al piano y voz, junto a la banda del evento, recrea este buen shuffle en una interpretación impecable.

8. Nobody Knows You When You're Down And Out – Derek Trucks Band – Layla Revisited. El álbum captura en vivo a la Tedeschi Trucks Band en uno de sus mejores momentos. La grabación de este concierto se realizó en agosto de 2019, su publicación fue hasta agosto de este 2021, siendo una fiel interpretación del legendario álbum: Layla de Eric Clapton y compañía, publicado en noviembre de 1970. La canción es una de mis favoritas de siempre, casi en cualquier versión, se recrea aquí infinitamente deliciosa; además cuenta con un exquisito solo de Doyle Bramhall II, destacado guitarrista que a menudo toca al lado de Clapton.

9. Hit 'Em Back – Shemekia Copeland & Kenny Wayne Shepherd. Esta poderosa canción fue escrita a instancias de Shemekia Copeland, quien le pidió a su manager y letrista, John Hahn, que la escribiera para abordar la división y la ira dentro de la gran comunidad del blues. Se acercó a Kenny para preguntarle si escribiría la música y se uniría a ella para grabar la canción. Kenny, compuso la música, hizo un demo y se lo envió a Shemekia, quien pocos días después lo citó en un estudio de Nashville junto a Robert Randolph y Tony "T.C." Coleman; para grabar este tema, que fue publicado en las plataformas digitales a manera de sencillo.

10. This Has Gotta Stop – Eric Clapton. A finales del pasado mes de agosto, Eric lanzó este sencillo. Una canción que fue escrita por Clapton, producida por su socio en la producción, Simon Climie y está interpretada por Eric en la guitarra y voz; Van Morrison: voz y saxofón; Sonny Emery en la batería; Nathan East en el bajo y Sharon White en los coros. La pieza refleja, de cierta manera, la desesperación que Eric siente ante la pandemia, situación que comenta ya no poder soportar, e incluso menciona lo mal que la pasó tras recibir la vacuna en contra del virus.

11. Let's Get Happy Together – Maria Muldaur & Tuba Skinny - Let's Get Happy Together. Maria Muldaur, seis veces nominada al Grammy, llamada 'La primera dama de la música raíz' debido a la publicación de sus álbumes anteriores que tocan sus amplias influencias, desde el blues, el country, el folk, el jazz e incluso la música jug band; continúa explorando el repertorio de la gran música de raíces estadounidense. En su última excursión, esta vez a los sonidos vintage de jazz y blues de las décadas de 1920 y 1930, Maria se une a la aclamada banda callejera de Nueva Orleans, Tuba Skinny, para grabar el álbum: Let's Get Happy Together. De ese álbum, el tema escogido es el que le da el título, un buen ejemplo de ese sonido de antaño.

12. I Got Burned – Tommy Castro – Tommy Castro Presents A Bluesman Came to Town. Tommy Castro, guitarrista, cantante y compositor originario de San José, California, ha publicado su nuevo álbum, una verdadera odisea de la música de raíces. A través de sus 13 canciones, el disco, A Bluesman Came To Town, recrea la historia de un joven que trabaja en la granja de su familia y que es picado por el virus del blues. Domina la guitarra y sale a la carretera en busca de fama y fortuna, solo para descubrir que lo que ha dejado es el tesoro que ha estado buscando. Cada canción es memorable, como el shuffle blues que se presenta como ejemplo, I Got Burned, una pieza ciertamente poderosa.

13. Whatever She Wants – José Ramírez. A sus 33 años, el guitarrista y cantante, José Ramírez es el principal artista de blues de Costa Rica y ha tocado con algunos de los nombres más importantes de la industria del blues, incluidos Buddy Guy, Anson Funderburgh, Janiva Magness, Mark Hummel y Bryan Lee. José fue nominado para un Blues Music Award 2021 por su álbum debut, Here I Come, producido por Funderburgh y en 2020, The Jose Ramirez Band ganó el segundo lugar en The Blues Foundation International Blues Challenge en Memphis. Este es su primer sencillo (digital) para Delmark Records.

14. Praise Him – Mud Morganfield. Larry "Mud" Morganfield, hijo mayor del rey del Blues, Muddy Waters, ha estado entregando su carismático blues estilo Chicago del más alto nivel al público de todo el mundo. Está bendecido por una gran y poderosa voz que puede transmitir una profunda resonancia emocional sobre los números lentos, y en los antiguos temas cargados de testosterona por sus combinaciones clásicas. El sencillo (digital) para Delmark Records, Praise Him, es un góspel blues excepcional que cuenta con grandes músicos: Rick Kreher: guitarra; Mike Wheeler: guitarra; Cameron Lewis: batería y percusiones; Luca Chiellini: teclados; Felicia Collins, Shantina Lowe y Demetrius Hall: coros; y Mud Morganfield: voz y bajo.

15. Money Hustlin' Woman – Rob Stone Trio – Trio in Tokyo. Rob Stone reconocido durante mucho tiempo como un buen cantante y armonicista de blues, combina la clásica tradición del blues de Chicago con un toque rítmico de la costa oeste. Trio in Tokyo el nuevo CD de Stone, ofrece un testimonio electrizante en ese sentido. Un montaje totalmente acústico con un combo simple que consta de dos músicos japoneses de talla mundial, la pianista Elena Kato y el contrabajista Hiroshi Eguchi. Money Hustlin' Woman es una joya perdida del pianista de boogie woogie de Texas, Amos Milburn, al que el trío le dio aquí un nuevo brillo.

16. Chills and Thrills – John Mayall. Este tema es el sencillo a manera de avance del nuevo álbum del legendario John Mayall: 'The Sun is Shining Down'. Mayall de 88 años, ha detallado que el álbum contará en sus 10 tracks con algunos invitados como Mike Campbell, Marcus King, Jake Shimabukuro, Carolyn Wonderland y más. Mike Campbell encaja perfectamente aquí en el clásico blues: Chills and Thrills, dándole el toque especial de guitarra que le dio a tantas canciones clásicas de Tom Petty durante décadas.

17. Fragile Peace And Certain War – Carolyn Wonderland – Tempting Fate. Carolyn, quien había pasado los últimos tres años como guitarrista principal en los afamados Blues Breakers de John Mayall, ahora se une a la familia Alligator Records, y llega con el papel de ser la primera mujer heroína de la guitarra en los 50 años de historia del sello. Su nuevo álbum, Tempting Fate, resulta ser el siguiente capítulo de la notable historia de Wonderland, una que ya está repleta de innumerables y coloridas experiencias únicas en su vida. El estupendo blues rock escogido para esta compilación, se trata de Fragile Peace And Certain War, una canción con una cierta carga política.

18. Better Be Lonely – Samantha Fish – Faster. Samantha Fish ha publicado recientemente, un nuevo álbum: Faster, un lanzamiento poco ortodoxo que revitaliza el blues rock y empuja a los límites del género. También puede ser un indicio de la dirección que tomará Samantha en su carrera. El álbum se destaca por sí solo como un esfuerzo sólido, agradable y eso sí, muy rockero. La canción que lo ejemplifica es Better Be Lonely, un tema fantásticamente desenfadado, adornado con un frenético solo de guitarra.

19. Three Time Loser – Joanne Shaw Taylor – The Blues Album. Joanne Shaw Taylor se ha convertido en la estrella número uno del mundo del blues rock en el Reino Unido. Ha viajado por todo el mundo, lanzado álbumes aclamados por la crítica y conseguido una enorme base de fans; además de tener el honor de tocar junto algunos de sus ídolos musicales. Publicó un nuevo álbum de once pistas: The Blues Album, en donde hace covers de algunos clásicos raros del blues, grabados originalmente por músicos como: B.B. King, Little Richard y Aretha Franklin; entre otros. El álbum se hizo realidad durante la pausa pandémica, apoyado por Joe Bonamassa desempeñando el papel de mentor y productor del proyecto. La canción Three Time Loser, es un blues muy adecuado que contiene una excelente voz y una gran participación de la banda con estupendos solos.

20. The Blues Ain't Nothin – Dave Specter – Six String Soul: 30 Years Of Delmark. Dave Specter y su compañía discográfica de cabecera durante tres décadas, Delmark Records, ha publicado el álbum compilatorio Dave Specter: Six String Soul – 30 Years on Delmark. Una extraordinaria colección de canciones y temas instrumentales grabados para el sello desde 1991 a la fecha. La carrera de Specter se ha enlazado con las raíces más profundas del blues de Chicago y la rica historia musical de Delmark. Este lanzamiento constituye un testimonio definitivo de uno de los artistas de blues con más buen gusto y versatilidad de la actualidad, presentándose con una amplia variedad de estilos. En The Blues Ain't Nothin, hace mancuerna con el guitarrista, Jorma Kaukonen, la canción se inclina estupendamente hacia un sonido blues-jazz.

21. Rock Me Baby – Eric Clapton – The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions. Eric Clapton había anunciado el lanzamiento de su nuevo material discográfico, Lady In The Balcony: Lockdown Sessions, doble álbum en audio y video que se ha publicado en noviembre pasado. Tiene su origen en la cancelación debido a la pandemia de los conciertos que Eric tenía previsto ofrecer en febrero de 2021 en el prestigioso Royal Albert Hall. Decidido a tocar igualmente, Clapton reunió a su banda en Cowdray House, West Sussex, en la campiña inglesa. En ausencia de público en directo, el guitarrista decidió grabar esas actuaciones. El blues clásico Rock Me Baby , es un ejemplo de la música contenida en el disco, una especie de nuevo Unplugged, a casi 30 años del lanzamiento de aquel exitoso proyecto de 1992.

¡Esta es mi selección!... ¿usted qué opina?

21 grabaciones de blues destacadas del 2021

Colaboraciones Especiales

Resumen de entrevista

José Luis García Fernández

Resumen de entrevista para la octava edición del Festival de Blues y Jazz del Desierto - 2021

George González. En este 8° Festival de Blues y Jazz del Desierto de Saltillo. Le damos la Bienvenida a José Luis García Fernández, director general de la Revista Electrónica Cultura Blues, proyecto que este año de 2021 ha llegado a su décimo aniversario. Pero dejemos que nuestro estimado José Luis nos cuente de viva voz sobre esta apasionante historia que es editar, la revista.

Adelante...

José Luis. Para comenzar, quisiera agradecerte George por la invitación a participar nuevamente, y por segundo año consecutivo en este importante evento del Festival de Blues y Jazz del Desierto de Saltillo, Coahuila, México, ahora en su octava edición de este 2021. Y bien, contestando tu pregunta: dirigir y editar la revista Cultura Blues, ha sido en efecto una apasionante aventura que tiene una historia sorprendente, durante un poco más de 10 años.

Comenzamos casi de cero, con el proyecto y llevar a consolidarlo y colocarlo en el panorama de la escena nacional e internacional, ha sido un trabajo en equipo muy esforzado, que me ha llevado a dedicarle prácticamente todos los días, sin un horario fijo, para que pueda realizarse. Y para que se haya conseguido publicar hasta la fecha 127 ediciones ininterrumpidas. Sin embargo, no hay queja, al contrario, es una gran satisfacción personal y grupal de todos los colaboradores que en este largo tiempo hemos estado contribuyendo con nuestro trabajo para alcanzar los objetivos del proyecto.

George. En estos diez años ¿cuáles consideras que han sido los logros de Cultura Blues?
José Luis. En primer lugar, la constancia, publicar ininterrumpidamente la cantidad actual de ediciones de manera puntual cada día primero del mes, es lo primero a destacar. En segundo lugar, lograr que los contenidos sean consistentes, originales y de gran calidad, con respecto… al blues tradicional con el que honramos a los pioneros, al blues contemporáneo, con el que vamos revisando la evolución del género con sus distintos personajes, al blues hecho en México con el que hemos dado a conocer los proyectos locales a lo largo y ancho del país, y del blues internacional por muchos de los países en donde ha ido germinando la semilla del blues.

Un tercer punto logrado, es tener una verdadera plataforma digital, una página oficial donde publicamos los contenidos y tenemos toda la historia de la revista, además de contar con nuestras redes sociales: Facebook y YouTube, donde apoyamos la difusión.

Estos puntos hacen que el proyecto haya logrado tener una credibilidad como medio de difusión, entre el público lector, los músicos y con otros medios. Y así hemos conseguido tener en nuestras filas, colaboradores y alianzas internacionales, como poco se había hecho antes en este escenario del blues en México. Hemos logrado realizar eventos de calidad, como conciertos, charlas, exposiciones, y también, algo muy importante, la producción de discos compilatorios con bandas de blues hecho en México, para dejar huella musical, para la exposición del talento nacional.

George. De estos 127 números, ¿qué recuerdos tienes de los primeros números?
José Luis. De los primeros números, recuerdo que comenzamos a trabajar en los contenidos, y en la construcción del proyecto integral de Cultura Blues, principalmente algunos colaboradores que ya venían colaborando conmigo en la revista predecesora: Palabra de Blues, como: Mario Martínez, Freddy Reyes, María Luisa Méndez y Luis Eduardo Alcántara.

Recuerdo, que comenzamos y no teníamos idea hasta donde ni hasta cuando llegaríamos con las publicaciones, de manera independiente a lo que veníamos haciendo con la Asociación Mexicana de Blues. Pero, finalmente, logramos superar por mucho aquella publicación y aquí estamos.

George. ¿Cuál ha sido la evolución de Cultura Blues, en estos diez años?
José Luis. La evolución de Cultura Blues en este periodo ha sido enorme, muy paulatina, pero espectacular. La plataforma de la página, se profesionalizó en el transcurso del segundo y tercer año del proyecto, gracias a la beca que obtuvimos, por parte de CONACULTA (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes) y del FONCA (Fondo Nacional para la Cultura y las Artes). También los contenidos han ido consolidándose con material original, textos y fotografías.

La revista no es sólo un blog o un archivo que se comparte, como otros proyectos similares en México, esta es una página digital web profesional, una verdadera revista digital, con sus redes sociales adicionales. También, la evolución se ve reflejada en las alianzas que hemos logrado traspasando fronteras con personajes en otros países, como Frank Roszak de Los Ángeles California, Betsie Brown de Blind Raccoon de Memphis, con Elbio Barilari y Julia Miller de Delmark Records de Chicago, y por supuesto, con todas esas entrevistas de artistas internacionales de Michael Limnios desde Atenas Grecia.

George. ¿Qué momentos de gozo y/o satisfacción, han sido para ti de los 127 números, publicados?
José Luis. Muchos, innumerables, han sido los momentos de gozo, de hecho, cuando veo terminado y después publicado cada número de la revista, son momentos de gran satisfacción.

La construcción día a día de cada número, al terminar de escribir un artículo o al hacer la revisión de los que me envían los colaboradores y le voy dando el toque final, siempre hay un gusto por el logro. Imagínate entonces, un promedio de 20 artículos por edición multiplicado por 127 números, pues es una importante cantidad de alegría y satisfacción, que he tenido con el proyecto.

George. La labor de Cultura Blues en estos 10 años no se ha supeditado a la cuestión solo de la revista, ¿Como surge la idea de editar también música?
José Luis. Bueno, la revista es de música, entonces es importante vincular la teoría o lo subjetivo de los textos, con la realidad, con la práctica y para ello, la labor en estos años ha sido presentar artistas y bandas en vivo. Lo hemos hecho en eventos de fin de año, y de aniversario principalmente, aunque también en los primeros años de la revista, tuvimos un ciclo por un periodo de dos años, en un lugar llamado "Los Alebrijes", por el rumbo de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, eran conciertos una o dos veces al mes, donde presentamos bandas locales y algunas que trajimos de fuera de la Ciudad, como del Estado de México, Puebla, Monterrey, San Luis Potosí; entre otras.

Y la otra labor, adicional a la revista, surge por la necesidad de conservar un legado musical y para ello propusimos la producción de discos recopilatorios con bandas del país que tocan blues, blues-rock o géneros afines, ya sea en inglés, español, o instrumental, y creo que ese ejemplo de dejar testimonio con los discos, ha alcanzado una buena aceptación y ha puesto a trabajar a otros en la escena del blues en México.

George. ¿Cuántos discos ha editado Cultura Blues y qué criterios se toman en cuenta para editar los mismos?
José Luis. Hemos editado 4, y la serie la hemos llamado "Nacidos Bajo Un Buen Signo", de hecho al final de esta entrevista, se proyectará un video que les enviamos para la ocasión, y que trata sobre la producción de los 4 discos. Pero, contestando la pregunta de los criterios para la realización de estos, te puedo decir que los artistas y bandas invitadas, han sido generalmente aquellas que comulgan de cierta manera con la filosofía de la revista, de hacer cosas de calidad y que deseamos compartir con el público, poniendo por delante la música y el amor por el género, más que las cuestiones de comercialización y de hacerlo por ganar dinero.

Bueno, y aprovechando el espacio, en este sentido de las grabaciones de Cultura Blues te daré una primicia, la edición número 5 de Nacidos Bajo Un Buen Signo, esperamos que esté lista para su lanzamiento el primero de enero del 2022. Estamos trabajando para esa publicación a marchas forzadas, será un breve testimonio con 10 proyectos. Incluso ahora con artistas internacionales, por primera vez, esto por la celebración aún del 10º aniversario. Habrá una edición limitada en producto físico y estará lista para obtenerse en todas las plataformas digitales.

George. Desde este 8° Festival, felicitamos ampliamente a todo el equipo que hace posible Cultura Blues y a su director José Luis García Fernández, ¿con qué comentario te gustaría finalizar este breve charla-entrevista?
José Luis. Volverte agradecer por la invitación, he de felicitarte a la vez por todos los años de tu proyecto, e invitarlos a seguir nuestra revista en la página oficial en www.culturablues.com, o a través de nuestras redes sociales, por Facebook y YouTube. E insisto, agradecerte el espacio para platicar con otro colega, contigo George, desde otra trinchera para impulsar el blues en México.

Muchas gracias y quédense a ver el video de "Todo Acerca de Nacidos Bajo Un Buen Signo, Antología de discos de blues hecho en México por Cultura Blues", y estén pendientes de la edición número 5 que también promete estar sensacional.

Todo Acerca de Nacidos Bajo Un Buen Signo

EL FORO INTERCULTURAL IMAGINA

EN EL MARCO DEL 8° FESTIVAL DE BLUES Y JAZZ DEL DESIERTO DE SALTILLO,COAHUILA

OTORGA EL PRESENTE

RECONOCIMIENTO

A: CULTURA BLUES/ 10 ANIVERSARIO

Por su apoyo y valiosa participación para la realización de este Festival.

Jorge González Vargas

Marisa V. Medellín Méndez

Saltillo,Coahuila,Noviembre 2021

Algunas Notas de Jazz

Led Zeppelin in Jazz

Roberto López

Led Zeppelin in Jazz. A Jazz Tribute To Led Zeppelin (Wagram 2021)
Hace más o menos 50 años sonaba la música de un grupo de rock británico que ha influenciado a muchos artistas de diferentes géneros. Blues, funk, reggae y varios sonidos son los que han llevado la música de Zeppelin, y es justo en este 2021 que se arma un compilado de temas interpretados a ritmo de jazz.

Led Zeppelin in Jazz es un disco de 17 temas que muestra versiones que hay que recomendar. Inicia el disco con un trío de jazz que interpreta esa energética *Black Dog*, que en lugar de guitarra tiene al piano como el instrumento que lleva la melodía. La interpretación de Aldo Romano, Rémi Vignolo y Baptiste Trotignon, es fenomenal y no esperarías escuchar esa parte tan representativa con piano que hace que te vuele la cabeza.

Luego continúa una versión magnífica de *Rock and Roll*, interpretada por una banda de Connecticut, Estados Unidos, esa tonada tan blues que le da esta banda de nombre: *Eight to the Bar*, es una combinación grandiosa, para este tema. Luego aparece el inconfundible sonido del saxofón con un gran instrumentista como lo es Joshua Redman, confieso que esta pieza me costó trabajo identificar la diferencia con la original. *The Crunge*, es una de las piezas del álbum de 1973 de nombre 'House of the Holy'.

Luego aparecen más temas que tienen sonidos como el de una marimba y voces en la pieza, *Friends*; una oda a esos cantos que nos remontan a lugares paradisiacos y exóticos caribeños. Para ir con la primera versión de este disco de la clásica, *Stairway To Heaven* (una de las piezas musicales que marcaron a este grupo y que cuentan los oídos, que una vez en una estación de radio, la tocaron por 24 horas seguidas), sonando muy celestial, muy mística y muy new age.

Después, se rompe ese plano astral para dar rienda suelta con una dinámica tabla hindú y una versión interpretada por el músico francés, Nguyên Lê, de *Whole Lotta Love*. Otros músicos y orquestas que aparecen en el material van de la talla de un: John Scofield, Mike Stern, Frank Tortellier y la Orquesta Nacional de Jazz de Francia. Se incluyen otros temas como: *The Rain Song* y la de *Hey Hey What Can I Do,* con más interpretaciones increíbles; pero como pieza final, un gran cierre con el cantante de Reggae: Alpha Blondy y su versión del *Whole Lotta Love*.

Sin duda, he disfrutado este material que recuerda a más de 50 años, los sonidos heredados por Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones y el fallecido, John Bonham.

Led Zeppelin in Jazz

Tributo

Sargento John

José Luis García Fernández

Dedicado con cariño para mi hermano
y amigo de toda una vida…
David Colín García
26/08/57 – 11/10/20

En medio de un renacimiento mundial por la vida y obra de The Beatles, causada hace unos días por el estreno del documental: *The Beatles: Get Back,* llegamos en este año pandémico y tormentoso 2021, al 41º aniversario luctuoso de John Lennon. Sí, el 8 de diciembre, es el día en que se conmemora esta triste fecha, inolvidable para todos aquellos millones de fans en todo el mundo. Y como un sentido homenaje, escribo este artículo basado en el capítulo '*Sgt. John*' extraído del libro, "*Lennon Legend: An Illustrated Life of John Lennon*" de James Henke; y en una reseña del álbum: "*John Lennon/Plastic Ono Band (The Ultime Collection)".*

Sgt. John

A principios de 1970, John recibió un libro por correo llamado The Primal Scream (Primal Theraphy: The Cure for Neurosis) –El Grito Primario (Terapia Primaria: La Cura de la Neurosis) –*. Escrito por Arthur Janov, que defendía la teoría de que las personas solo podían encontrar la felicidad si bajaban sus protecciones y volvían a su infancia para examinar las relaciones con sus padres. Durante este proceso, literalmente gritarían para eliminar su dolor.*

'Me intrigó', le dijo John a Playboy. 'Solo las palabras, el título, hicieron que mi corazón se acelerara. Luego leí los testimonios, ya sabes, -soy Charlie fulano de tal. Lo probé y esto es lo que me pasó-. Yo pensé, ese soy yo. Eso es para mi ... Eso pensé. Vamos a intentarlo'.

John y Yoko invitaron a Janov a su nuevo hogar, a Tittenhurst Park, una mansión georgiana de treinta habitaciones en Ascot. Janov pasó tres semanas allí, y luego los Lennon lo siguieron al Primal Institute en California, alquilando una casa en Bel Air. John dijo más tarde que la experiencia era 'mucho más importante para mi vida que The Beatles. Janov me mostró cómo sentir mi propio miedo y dolor. Por lo tanto, puedo manejarlo mejor que antes'…

Las sesiones de John y Yoko con Janov llevaron a algunos de los trabajos más personales de John. El álbum, John Lennon/Plastic Ono Band, producido por John, Yoko y Phil Spector, fue brutal y brillante; en su edición de junio de 2000, la revista británica Q clasificó el disco como uno de los mejores de Inglaterra de todos los tiempos. 'De repente, se puede ver por qué Lennon no estaba satisfecho con las sesiones de Abbey Road', escribió la revista…

John emplea muchos de los mismos temas que abordó en el Álbum Blanco: la muerte de su madre (My Mummy's Dead), la inhumanidad de la sociedad (Working Class Hero) y el mito de The Beatles (God). 'My Mummy's Dead' toma prestada su melodía de 'Three Blind Mice'. Era casi como un poema haiku, dijo John. "Obviamente, cuando te deshaces de toda una sección de ilusión de tu mente, te quedas con gran lo necesario. Yoko me estaba mostrando algunos de estos haikus originales... Para mí, la mejor poesía es el haiku. Las mejores pinturas son Zen".

'Working Class Hero' atacó el rígido sistema de clases del Reino Unido. "Es mi experiencia, y espero que sea solo una advertencia para la gente", dijo John a Rolling Stone. "Son las mismas personas las que tienen el poder. El sistema de clases no cambió ni un poquito. Nada ha cambiado excepto que todos lo disfrazamos un poquito, dejando a los mismos bastardos manejando todas las cosas".

'God' fue la declaración culminante de Plastic Ono Band. "Creo que cuanto mayor es el dolor, más dioses necesitamos", dijo John sobre la canción "No sé cuándo me di cuenta de que estaba escribiendo todas estas cosas en las que no creía. Podría haber continuado. como en una lista de tarjetas de Navidad. Iba a dejar un espacio y decir: 'Solo llena la tuya, ya sabes, y pon en quien no creas'. Los Beatles fue lo último que puse, porque no creo en los mitos , y Beatles es otro mito. Al final, las únicas creencias de John estaban en sí mismo y en el amor. "Solo creo en mí, en Yoko y en mí, y esa es la realidad".

Creo que es lo mejor que he hecho en mi vida, dijo John sobre Plastic Ono Band en su entrevista con Rolling Stone. "Creo que es realista y fiel al yo que se ha ido desarrollando a lo largo de los años desde 'In My Life', 'I'm a Loser', 'Help!',o 'Strawberry Fields'. Todas eran grabaciones personales. Me gusta la música en primera persona. Pero debido a los fracasos y muchas otras cosas, solo de vez en cuando escribía específicamente sobre mí. Y ahora escribo todo sobre mí, y por eso me gusta. Soy yo y nadie más. Así que me gusta ... ¡Es el sargento John! ".

John Lennon/Plastic Ono Band

Este es el disco debut de John Lennon, lanzado el 11 de diciembre de 1970, después de tres álbumes experimentales editados junto a Yoko Ono; y del álbum en vivo, 'Live Peace in Toronto 1969', acreditado a la banda de estudio de Lennon y Ono, Plastic Ono Band. A un poco más de 50 años, se hace el lanzamiento de la versión del 50º aniversario: *John Lennon/Plastic Ono Band The Ultime Collection Deluxe Boxset,* publicado el 16 de abril del 2021.

Edición que incluye seis discos compactos, dos blu-ray con un total de 159 canciones remasterizadas y remezcladas en estéreo con alta definición de audio, además en los blu-ray, las canciones se presentan en audio 5.1 sonido envolvente; adicionalmente, el paquete contiene un libro, un póster y varias postales.

Lista de canciones:

Disco 1: Ultimate Mix (La nueva mezcla del álbum completo y los sencillos). 1. Mother. 2. Hold On. 3. I Found Out. 4. Working Class Hero. 5. Isolation. 6. Remember. 7. Love. 8. Well Well Well. 9. Look at Me. 10. God. 11. My Mummy's Dead. 12. Give Peace a Chance. 13. Cold Turkey. 14. Instant Karma! (We All Shine On).

Disco 2: The Out-Takes (Se incluye una selección de tomas alternas del álbum completo y los sencillos). 1. Mother – Toma 61. 2. Hold On – Toma 2. 3. I Found Out – Toma 1. 4. Working Class Hero – Toma 1. 5. Isolation – Toma 23. 6. Remember – Ensayo 1. 7. Love – Toma 6. 8. Well Well Well – Toma 2. 9. Look at Me – Toma 2. 10. God – Toma 27. 11. My Mummy's Dead – Toma 2. 12. Give Peace a Chance – Toma 2. 13. Cold Turkey – Toma 1. 14. Instant Karma! (We All Shine On) – Toma 1.

Disco 3: The Elements Mixes (Se presentan los masters finales utilizando las cintas multipista, mostrando elementos ocultos o resaltando otros). 1. Mother. 2. Hold On. 3. I Found Out. 4. Working Class Hero. 5. Isolation. 6. Remember. 7. Love. 8. Well Well Well. 9. Look at Me. 10. God. 11. My Mummy's Dead. 12. Give Peace a Chance. 13. Cold Turkey. 14. Instant Karma! (We All Shine On).

Disco 4. The Raw Studio (incluye todas las tomas que fueron seleccionadas para hacer los masters finales pero en su forma original, sin editar, sin sobregrabaciones; y como bonificación, se incluyeron más tomas alternativas). 1. Mother – Toma 64. 2. Hold On – Toma 32. 3. I Found Out – Toma 3. 4. Working Class Hero – Toma 9. 5. Isolation – Toma 29. 6. Remember – Toma 13. 7. Love – Toma 37. 8. Well Well Well – Toma 4/Extendida. 9. Look at Me – Toma 9. 10. God – Toma 42. 11. My Mummy's Dead – Toma 1. 12. Give Peace a Chance – Toma 4/Extendida. 13. Cold Turkey – Toma 2. 14. Instant Karma! (We All Shine On) – Toma 10.

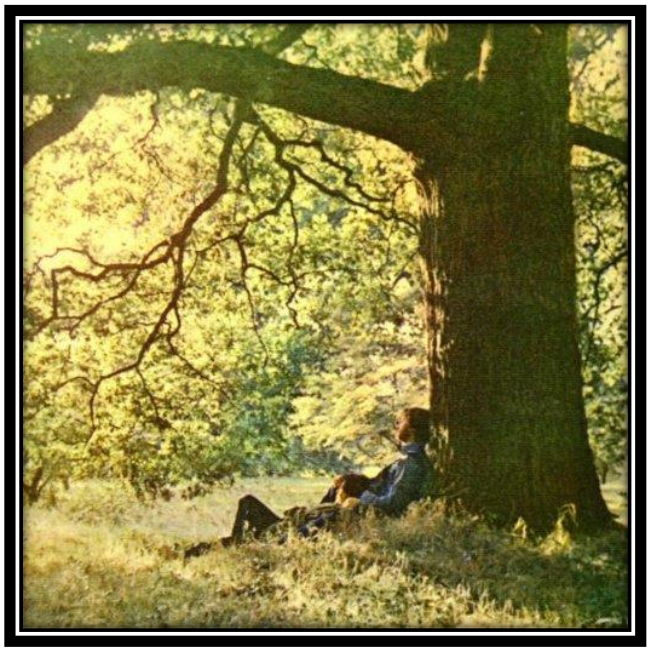
Disco 5. The Evolution Documentary (Se dejan escuchar la transformación completa de cada canción, desde la versión demo hasta la versión final, a lo largo de muchas tomas alternas no incluidas en los otros discos. 1. Mother. 2. Hold On. 3. I Found Out. 4. Working Class Hero. 5. Isolation. 6. Remember. 7. Love. 8. Well Well Well. 9. Look at Me. 10. God. 11. My Mummy's Dead. 12. Give Peace a Chance. 13. Cold Turkey. 14. Instant Karma! (We All Shine On).

Disco 6. Demos (Se muestran demos caseros o de estudio). 1. Mother - Casa. 2. Hold On - Estudio. 3. I Found Out - Casa. 4. Working Class Hero - Estudio. 5. Isolation - Estudio. 6. Remember - Estudio. 7. Love - Casa. 8. Well Well Well - Casa. 9. Look at Me - Casa. 10. God - Casa. 11. My Mummy's Dead - Casa. 12. Give Peace a Chance - Casa. 13. Cold Turkey - Casa. 14. Instant Karma! (We All Shine On) - Estudio.

Disco 7. Jams (Presenta pequeñas improvisaciones durante las distintas sesiones). 1. Johnny B. Goode – Jam. 2. Ain't That A Shame – Jam. 3. Hold – Jam 1. 4. Hold On – Jam 2. 5. Glad All Over – Jam. 6. Be Faithful To Me – Jam. 7. Send Some Lovin' – Jam. 8. Get Back – Jam. 9. Lost John – Jam 1. 10. Godnight Irene – Jam. 11. You'll Never Walk Alone – Jam. 12. I Don't Wanna Be A Soldier Mama, I Don't Wanna Die – Jam 1. 13. It'll Be Me – Jam. 14. Honey, Don't! – Jam. 15. Elvis Parody (Don't Be Cruel, Hound Dog, I'm Over You) – Jam. 16. Matchbox – Jam. 17. I've Got A Feeling – Jam. 18. Mystery Train – Jam. 19. (You're So Square) Baby I Don't Care – Jam. 20. I Don't Wanna Be A Soldier Mama, I Don't Wanna Die – Jam 2. 21. Lost John – Jam 2. 22. Don't Worry Kyoko (Mummy's Only Looking For A Hand In The Snow – Jam. 23.

Disco 8. The Out-Takes/The Raw Studio (Se incluyen otras tomas alternas sin editar y sin sobregrabaciones). 1. Mother – Toma 91. 2. Hold On – Toma 18. 3. I Found Out – Toma 7. 4. Working Class Hero – Toma 10. 5. Isolation – Toma 1. 6. Remember – Toma 1. 7. Love – Toma 9. 8. Well Well Well – Toma 5. 9. Look at Me – Toma 3. 10. God – Toma 1. 11. My Mummy's Dead – Toma 2. 12. Give Peace a Chance – Toma 4 limpia. 13. Cold Turkey – Toma 2 limpia. 14. Instant Karma! (We All Shine On) – Toma 5.

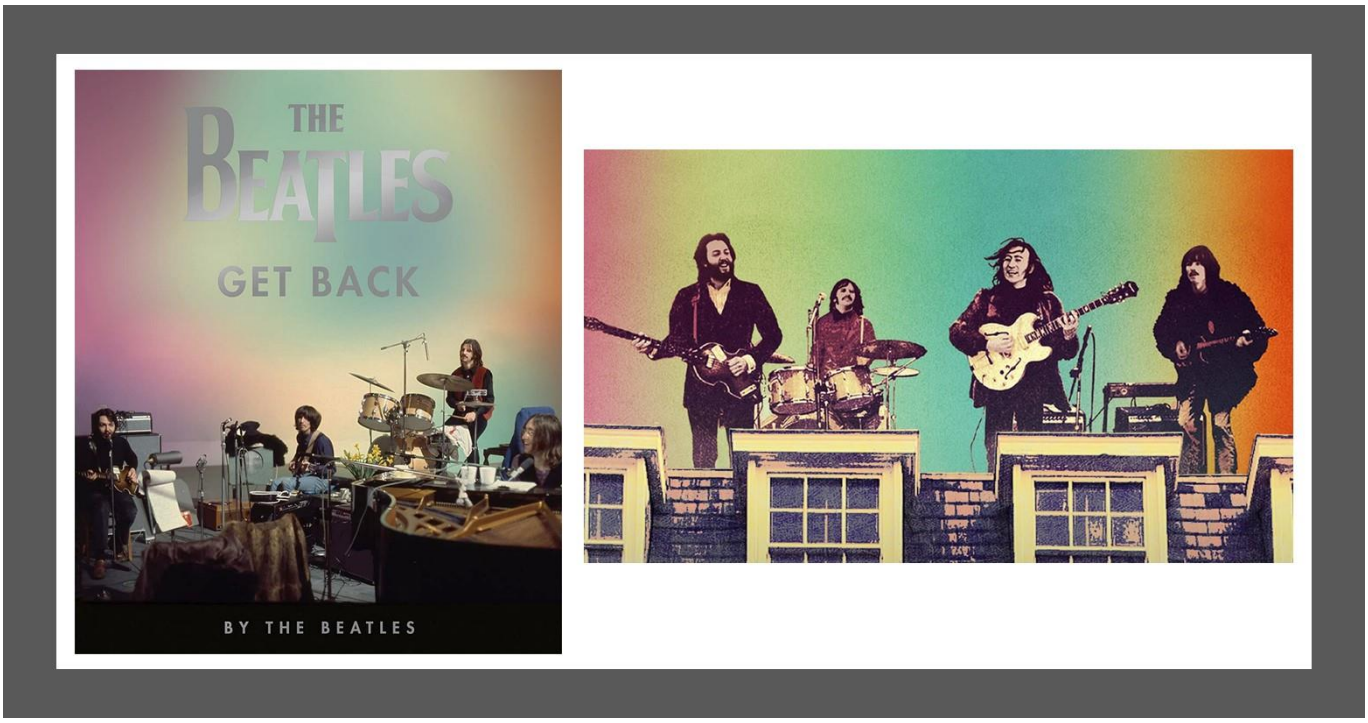
John Lennon/Plastic Ono Band The Ultime Collection



De Colección

The Beatles: Get Back, el libro

José Luis García Fernández



Intro

Mi pequeña colección de libros acerca de la vida, obra y música de The Beatles, se pone de manteles largos, con esta nueva y preciosa edición que ha llegado a ocupar un lugar muy especial, a un poco más de 50 años de proclamarme como un fiel seguidor de la banda.

Mis libros en esta colección, entre otros, van desde los biográficos como: The Beatles: The Authorized Biography de Hunter Davis (1969), The Beatles: Antología (2001); los enciclopédicos como: The Beatles. Una Historia Irrepetible (1985), Diccionario de Los Beatles de Jordi Sierra I Fabra (1992); los que hablan de sus canciones como: Todo Sobre Los Beatles. La Historia de Cada Una de Sus 211 Canciones de Jean- Michel Guesdon y Philippe Margotin (2013), Historia Detrás de las Canciones. Los Beatles de Steve Turner (2016); los de fotografías como: The Beatles Forever de Helen Spence (1981), La Vida de Los Beatles en Imágenes de Tim Hill y Marie Clayton (2011); los de música como: The Beatles Fake Book (1987); los de chismes como: Los Beatles vs Los Rolling Stones de John Mcmillian (2019).

The Beatles: Get Back (2021)

The Beatles: Get Back es el primer libro oficial lanzado por Los Beatles desde *The Beatles Anthology*, un auténtico bestseller en todo el mundo. En su versión en español ha sido publicado el pasado 13 de octubre por Libros Cúpula, sello de música del Grupo Planeta. Magníficamente diseñado y producido, este nuevo libro de 240 páginas, encuadernado en tapa dura, cuenta la historia de la creación en 1970 del álbum, Let It Be de Los Beatles, con sus propias palabras.

El libro reproduce las conversaciones transcritas extraídas de más de 120 horas de grabación de las sesiones de estudio de la banda. Con cientos de imágenes inéditas, incluidas fotos de Ethan A. Russell y Linda McCartney, incluye también un prólogo escrito por Peter Jackson y una introducción de Hanif Kureishi. Los textos del libro han sido editados por John Harris a partir de conversaciones originales entre John, Paul, George y Ringo, que abarcan tres semanas de grabación, culminando con su histórico concierto final en la azotea.

Booktrailer "Get Back" de The Beatles | Libros Cúpula

El libro es tan fascinante y personal que nos invita a viajar en el tiempo hasta enero de 1969, el comienzo del último año de Los Beatles como banda. The Beatles (The White Album) todavía estaba en el número uno de las listas, cuando el cuarteto se reúne en Londres para un nuevo proyecto, titulado inicialmente como Get Back. Durante 21 días, primero en Twickenham Film Studios y luego en sus nuevos Apple Studios, con cámaras y grabadoras que documentan todo el trabajo diario, la banda ensaya una gran cantidad de canciones tanto nuevas como antiguas, preparando lo que parece ser su concierto final, que tendría luga en la azotea del edificio de oficinas de Apple Corps y que paralizaría el centro de Londres.

Cuenta la leyenda que estas sesiones fueron un momento sombrío para una banda que se desmoronaba, pero como escribe el aclamado novelista Hanif Kureishi en su introducción al libro, "*De hecho, este fue un momento productivo para ellos, cuando crearon algunos de sus mejores trabajos. Y es aquí donde tenemos el privilegio de presenciar sus primeros borradores, los errores, las desviaciones y digresiones, el aburrimiento, la emoción, la alegría y los avances repentinos que llevaron al trabajo que ahora conocemos y admiramos*".

Estas sesiones que generaron el álbum y la película 'Let It Be' lanzados en mayo de 1970, representan el único momento en la carrera de Los Beatles que fueron grabados con tanta extensión mientras estaban en el estudio creando música. Al mismo tiempo, se les hicieron fotos exclusivas y se grabaron sus conversaciones. Este material bibliográfico es el complemento especial y esencial del largometraje "*The Beatles: Get Back*" del director Peter Jackson, que se estrenó en una serie documental de tres episodios en exclusiva en Disney+, apenas el pasado 25, 26 y 27 de noviembre de este 2021.

¡Un gran libro para atesorar de corazón!

Especial de Medianoche

Beatles: el disco más querido

Luis Eduardo Alcántara

Lanzan documental sobre la última etapa del Cuarteto Liverpool

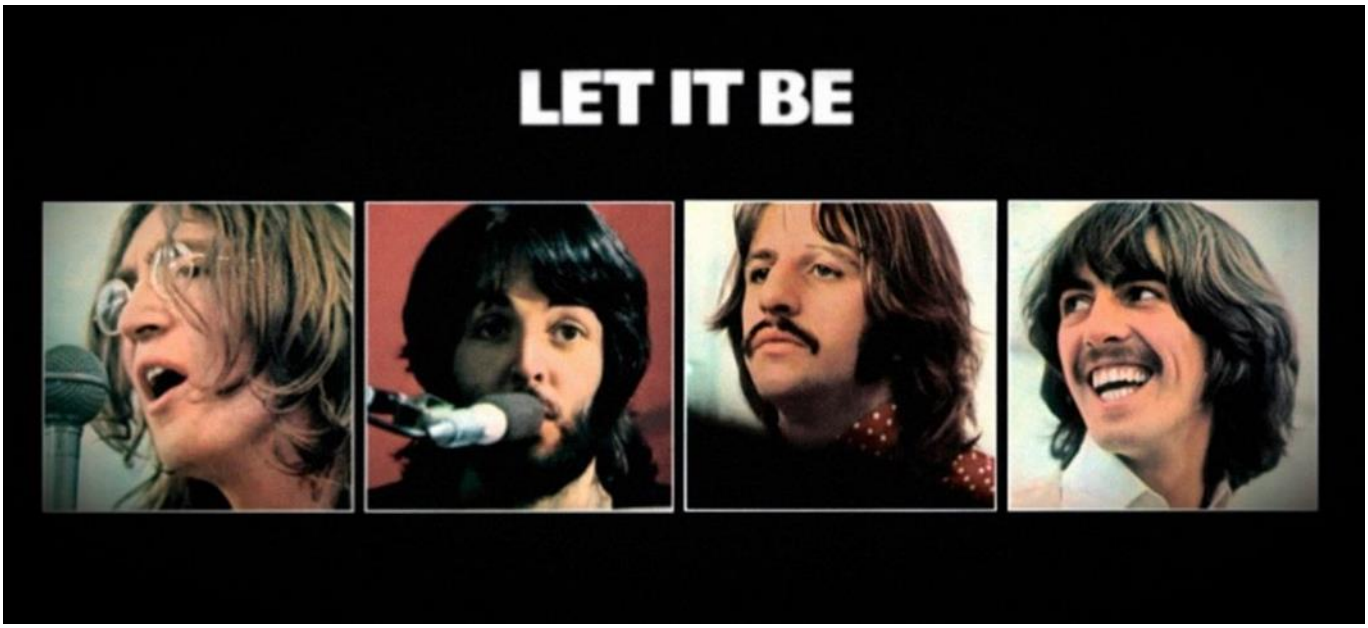
Let It Be sigue siendo uno de los discos más queridos por los fanáticos de los Beatles en México. Los otros dos son el *Álbum Blanco* y el *Abbey Road*. Poquito atrás, el *Sargento Pimienta*. Pero *Let It Be*, en su edición de vinyl, sobre todo, con su funda doble, sus fotos a color y su marca impresa en forma de manzana, hasta hoy nos resulta entrañable.

Sabemos el orden de las canciones de memoria, sabemos cuáles de ellas se grabaron en estudio y cuáles son en directo, y sabemos, y disfrutamos, de la importancia de canciones como, *Get Back*, en sus distintas versiones y estilos.

Tal vez nos gusta mucho este álbum porque sabemos que fue el último que lanzó la banda, aunque no el último que se produjo en estudios de grabación, pues dicho infausto honor correspondió al *Abbey Road*. Pero de forma inconsciente intuimos que el final del grupo estaba cerca. También nos gusta porque recordamos su brillante cerrojazo, el concierto póstumo en la azotea de los estudios y oficinas de Apple Corps.

¡Cuántas veces lo hemos visto!, ¡cuántas veces encontramos detalles nuevos! Su influencia hasta el día de hoy es evidente. Inclusive un capítulo de los Simpson le rinde tributo, aquél dedicado a los Borbotones, con su respectivo concierto encima del bar de Moe.

Muchos años después, Paul McCartney evocó algo similar en la enorme marquesina del edificio dedicado a Ed Sullivan y su legendario programa televisivo. Muchas otras bandas continuamente realizan experimentos similares, con lo que el tributo parece que será eterno.



Cada cierto tiempo aparecen nuevos materiales relacionados con la época de *Let It Be*, como ocurrió con el lanzamiento de la antología noventera, así como las distintas versiones digitalizadas del disco, con nuevo material, y actualmente, el vibrante documental por aniversario denominado: *Get Back*, en versión de última generación y escenas de archivo realmente espectaculares.

Este material ha cumplido con creces las expectativas, y con ello, coloca a *Get Back* y a sus "compañeras" de *Let It Be*, como las canciones preferidas del público mexicano. También resulta aleccionador que la nueva oleada beatle por tan valioso material, aparezca en invierno, una época muy nostálgica para los fanáticos debido al aniversario póstumo por la muerte de John Lennon.

No quiero dejar pasar esta oportunidad sin comentar algo acerca de la canción, *For You Blue*, escrita por George Harrison. En su sencillez y ritmo, radica su principal encanto. También en el trabajo de bottleneck ejecutado por Lennon. Lo atractivo del sonido, sin embargo, radica en que se trata de un rhythm and blues muy cachondo y sensual. En palabras de Harrison, según se escucha a mitad del tema, la sombra de Elmore James se mantiene presente, pero también la de su primo Homesick, en temas como, *Somebody Been Talkin'*.

Al final les dejo el link del tema para que puedan comparar. También existe otra canción antigua de blues, con una métrica que pudo servir de base para la canción de Harrison, me refiero a, *Well, Well*, de Kansas Joe McCoy. Aquí no escuchamos el bottleneck pero la sensualidad y ritmo son casi idénticos. ¡Saludos amigas y amigos!

The Beatles: Get Back - Official Trailer - Disney+

The Beatles - For You Blue (Live On Let It Be Sessions In 1970)

Homesick James - Somebody Been Talkin'

Kansas Joe Mccoy - Well, Well

En Video

Toto: With a Little Help From My Friends

José Luis García Fernández

Toto la banda de rock estadounidense formada en Los Ángeles, California en 1978 por destacados músicos de sesión, fue fundada por el tecladista David Paich y el baterista Jeff Porcaro. La agrupación desde sus incios ha combinado diferentes estilos musicales, como: blues, funk, soul, pop, y principalmente, distintas corrientes de rock. Han vendido más de 40 millones de discos, de los cuales: catorce son de estudio, ocho en vivo, una banda sonora (de la película Dune 1984), y cinco trabajos compilatorios.

En esta ocasión, el nuevo material en audio y video del que hablaremos lleva por título: **Toto: With a Little Help From My Friends**, publicado a nivel mundial en junio de 2021. La actuación captura una noche especial ocurrida el 21 de noviembre de 2020 cuando Steve Lukather, Joseph Williams y David Paich, aparecieron con la nueva formación de Toto para un evento mundial con origen en Los Ángeles.

Junto a Lukather, Williams y Paich para este nuevo capítulo de su historia imborrable, están los nuevos miembros de la banda, el bajista, John Pierce, el baterista Robert "Sput" Searight, y el tecladista/vocalista de fondo, Steve Maggiora. El tecladista, Dominique "Xavier" Taplin y el multiinstrumentista/vocalista, Warren Ham continuaron su permanencia en el grupo.

En los lanzamientos de DVD y Blu-ray, se presenta un documental junto con la actuación, que contiene comentarios de todos los miembros de la banda que actuaron en esa noche memorable.

Documental – Toto: With a Little Help From My Friends

La lista de pistas y canciones incluye: 1. Till The End. 2. Hold The Line. 3. Pamela. 4. Kingdom of Desire. 5. White Sister. 6. You Are The Flower. 7. I Won't Hold You Back. 8. Stop Loving You. 9. Presentación de la banda. 10. Home of the Brave. 11. Rosanna. 12. With A Little Help From My Friends.

El concierto de alrededor de 75 minutos inicia con *Till The End*, de su álbum de 1986: Fahrenheit. Un rock muy característico de la banda, con un teclado que se une al sax, para lograr un sonido muy ochentero, los demás mantienen el ritmo y los coros se consagran, para darle paso al requinto siempre avasallador de Lukather. *Hold The Line*, como siempre una encantadora pieza de rock pop clásica de la banda, de su primer álbum: Toto, aquí en una versión espectacular. *Pamela*, de su álbum de 1988: The Seventh One. Otra pieza rock, pero de gran calidad, con un final con tintes blueseros. *Kingdom of Desire*, del álbum homónimo de 1992. Un riff interesante de guitarra, arranca y mantiene esta larga pieza de rock a medio tempo, hasta llegar a un destacado solo, por supuesto, de Lukather.

White Sister, del álbum de 1979: Hydra, una dramática pieza que recuerda el sonido rock de la primera alineación de Toto, muy en el estilo de su hit, Rosanna, aquí en una larguísima versión, introducida por el piano y solo de batería. *You Are The Flower*, de su álbum debut, Toto, una pieza que inicia con una flauta y que transcurre en el estilo de los primeros hits de la virtuosa agrupación. *I Won't Hold You Back*, de su Toto IV de 1982, una balada sentimental de abolengo. *Stop Loving You*, una de dos más del Seventh One de 1988, los teclados al frente con una guitarra con su toque de distorsión en este rockcito sabrosón. La otra es, *Home of the Brave*, una rola pop que antecede al gran final, con un sintetizador amenazante, y el piano en su esplendor. *Rosanna*, que más se puede decir de este hitazo de la banda, simplemente que sigue sonando genial. *With A Little Help From My Friends*, el gran final con una extraordinaria versión de esta magnífica y atemporal canción. ¡Material muy recomendable, no dejen de echarle una oreja y un ojito!

Toto - Hold The Line

Toto - With A Little Help From My Friends

+ Covers

Deep Purple: Turning to Crime

José Luis García Fernández

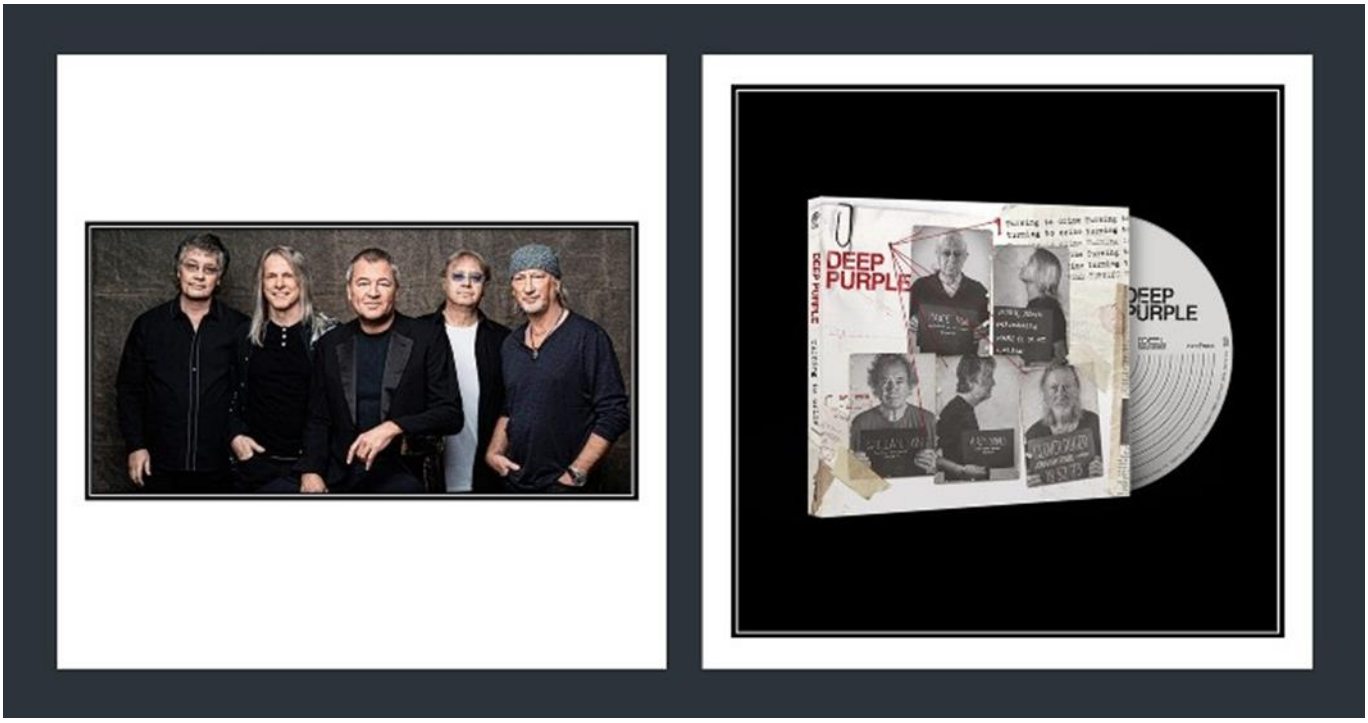
Deep Purple - Turning to Crime (earMUSIC 2021)

La mítica banda de hard rock, **Deep Purle**, ha publicado a finales de noviembre pasado un nuevo álbum: **Turning to Crime**. Es el primer disco de estudio de la banda británica en el que todos los temas incluidos son covers (por ello su inserción en esta columna). Sí, todas son canciones compuestas por otros grupos y artistas, siendo producido por su ya imprescindible, Bob Ezrin.

Deep Purple y Bob Ezrin habian trabajado juntos en las últimas tres grabaciones de la agrupación, por cierto, muy exitosas: Now What?! (2013), InFinite (2017), y Whoosh! (2020). Además, con temas originales de la banda, como había sido su costumbre a lo largo ya de 53 años desde su fundación por aquel lejano año de 1968. La alineación actual, como sabemos, se compone de: **Ian Paice**: batería (1968 -1976, 1984 - presente); **Roger Glover**: bajo (1969 - 1973, 1984 - presente); **Ian Gillan**: voz, armónica y percusiones (1969 - 1973, 1984 - 1989, 1992 - presente); **Steve Morse**: guitarras (1994 - presente); **Don Airey**: teclados (2002 - presente).

Deep Purple – Avance del álbum 'Turning to Crime'

La lista de canciones es: 1. 7 And 7 Is (Love). 2. Rockin' Pneumonia and the Boogie Woogie Flu (Huey "Piano" Smith). 3. Oh Well (Fleetwood Mac). 4. Jenny Take a Ride! (Mitch Ryder & The Detroit Wheels). 5. Watching the River Flow (Bob Dylan). 6. Let the Good Times Roll (Ray Charles & Quincy Jones). 7. Dixie Chicken (Little Feat). 8. Shapes of Things (The Yardbirds). 9. The Battle of New Orleans (Lonnie Donegan/Johnny Horton). 10. Lucifer (Bob Seger System). 11. White Room (Cream). 12. Caught in the Act.



El agasajo musical inicia con, *7 And 7 Is,* una versión de la canción original de 1966 del grupo de Los Ángeles California, Love. Se trata de un pop-rock, que tiene una destacada interpretación por parte de la sección rítmica, en especial de la batería, y de los pasajes de solos con obligados de teclados y guitarra. Sigue, *Rockin' Pneumonia and the Boogie Woogie Flu*, original del pianista de Nueva Orleans, Huey "Piano" Smith, cuyo sonido influyó en el desarrollo del rock and roll. Y este tema en efecto es un estupendo boogie woogie o rocanrolito, tan bien recreado por la banda, en especial por Don Airey al piano, que por momentos se nos olvida que la está tocando el gran y legendario grupo de hard rock.

Deep Purple - 7 And 7 Is

Deep Purple - Rockin' Pneumonia and the Boogie Woogie Flu

El misterioso tema, *Oh Well* de Fleetwood Mac del período de Peter Green es poderoso, y muestra lo fuerte que es la banda como conjunto. Es una gran canción donde Steve Morse hizo la maqueta de la versión sencillamente muy creativa. Así que siguiendo esa línea, con un par de versos por ahí, quedó tan bien como la original. *Jenny Take A Ride*, de Mitch Ryder & The Detroit Wheels se vuelve aún más poderosa en esta versión y representa la felicidad pura del rock and roll. *Watching the River Flow* de Bob Dylan, es un country rock que definitivamente suena aquí con un poder natural que la banda le imprime, dejándole, sin duda, su sello particular.

Deep Purple – Oh Well

Let the Good Times Roll, aparece espectacularmente con sección de metales incluida. Es un blues de la vieja escuela de Louis Jordan, está aparentemente fuera de lugar para este grupo, pero muestra la profundidad y la musicalidad que llevan en su bolsillo colectivo. Por ello, sus múltiples apariciones, sin problema alguno, en el Festival de Jazz de Montreux; entre otros del estilo.

Por si la pieza anterior fuera poco, *Dixie Chicken* de Little Feat, es otra canción que uno nunca esperaría que tocara una banda como Deep Purple, pero nuevamente, hacen un gran trabajo con ella y seguro que mantiene fluidas las vibraciones de la fiesta. *Shapes of Things* de Yardbirds, es otra más de las versiones inesperadas del disco es un recuento de folk/rock británico. Del éxito country de 1959 de Johnny Horton, *The Battle Of New Orleans*, la banda le cambia todo el carácter de la canción, haciéndola mucho más musical y, sin embargo, le da una actitud irónica que resulta muy entretenida.

Lucifer de Bob Seger, un endemoniado rock setentero que suena muy bien en manos de la banda. Y como preludio al gran final aparece la icónica pieza, *White Room*, del legendario power trío de Clapton/Bruce/Baker: Cream. Suena fresca, pesada, el tiempo no pasa por ella, y se presta para el estilo de la banda. Uno de los mejores cortes, para mí, del álbum. *Caught in the Act*, una larga pieza empujada por el piano a manera de meddley o popurrí de diversas piezas de blues rock, mismo que da el cerrojazo a este compendio de versiones realizadas con decoro, inteligencia y buen gusto.

Es díficil que Deep Purple se convierta en una banda de covers de tiempo completo, pero *Turning To Crime* es un álbum increíblemente agradable de uno de los grandes conjuntos de rock de todos los tiempos.

¡Bravo Deep Purple, qué siga el rock and roll!

Deep Purple - Turning To Crime

Hábitos Nocturnos

Jörg Danielsen's Fabulous Vienna Blues Association

José Andrade Urbina

Jörg Danielsen´s, Fabulous Vienna Blues Association (Styx Records - 2016)

El blues es como una buena semilla, que lo único que espera es que alguien la deposite en una buena tierra. Cuando los primeros grupos y músicos de blues y jazz decidieron salir a la conquista de otros terrenos en Europa, nunca se imaginaron lo fértil que serían los lugares que pisaron.

Esos músicos de color que mientras actuaban, iban regando la semilla del blues. No tardaron en aparecer quiénes cosecharan el fruto de esa semilla que se convirtió en un ritmo, y ese ritmo fue el blues que penetró en sus venas y corrió en la sangre de esos futuros músicos de blues.

Tal es el caso del músico y disco que ahora comparto en Cultura Blues. Se llama Jörg Danielsen. Un músico que nace en 1982 en la república de Austria que se ubica en la parte central de Europa. Jörg descubre su amor por la música del blues muy chico, gracias a unos discos que su papá tenía en casa y que el escuchaba muy atento.

Cuando tenía 16 años acompañó a su padre a ver y a escuchar un concierto de Peter Keral y Sigi Fassl, en un pequeño club de blues llamado “Blues Men” en la ciudad de Viena, al salir del concierto Jörg, ya tenía delineada su vida. Sería un músico de blues. Sus influencias musicales son… Magic Slim, Freddie King, Albert Collins y Magic Sam, el estilo de estos músicos junto con sus temas de blues siempre están presentes en los conciertos de Jörg, sin descuidar su propio estilo y canciones.

Ha sido un músico en ascenso dentro del panorama del blues en Europa Central, y cada vez son más frecuentes sus giras por los demás países, también es muy común que él y su grupo sean abridores en los conciertos de músicos que visitan Austria. Es como un gitano dentro del género, siempre está en movimiento y buscando nuevos giros para su música. Su grupo, es un ir y venir de músicos, tal es el caso de su grupo alterno llamado "The Jam Sessions Of Blues", que, desde el año del 2007 hasta el presente, actúa cada 15 días, y cada concierto es una incógnita de los músicos que estarán presentes, donde lo mismo se reúnen músicos jóvenes, que veteranos dentro del blues.

Es un músico muy polifacético, otro de sus gustos es hacer presentaciones a dúo, Jörg, voz y guitarra acústica, y Gerg Lulik en la armónica, así es como se presenta, lo mismo en pequeños clubs de blues, que en grandes conciertos. Uno de sus grandes gustos es presentarse a dúo en escuelas de niños y jóvenes. En el año 2008 da vida a la banda "The Fabulous Vienna Blues Association", con esta formación es el cd que les comparto: "Jörg Danielsen´s Fabulous Vienna Blues Association", grabado en el año del 2016,

El álbum consta de 12 canciones, 8 de Jörg, y 4 covers, los músicos que lo acompañan en este cd, son, Gerhard Beisteiner: bajo; Christian Kurz: batería. Jörg Danielsen: guitarra y voz. Músicos invitados, Kiko Perez: bajo y voz. Edi Fenzi: guitarra; Gerry Lulik: armónica; Montz Haugk, teclados. Las piezas son: 1. Shake Your Hips. 2. I´ll Be Your Doctor. 3. One Of Those Mama Songs. 4. A Hug. 5. The Pleasure Is All Mine. 6. Good Old Beer. 7. Ain´t Nobody´s Business. 8. One Scotch, One Bourbon, One Beer. 9. True Love. 10. Next Time You See Me. 11. Chase Your Troubles Away. 12. There´s A Party Goin´on.

El cd inicia con *Shake Your Hips*, una pieza con mucho ritmo, y cierto sabor al Texas Blues. La armónica aparece y lleva a buen término, *I´ll Be Your Doctor*, este tema con el ritmo de un viejo blues rural. Nuevamente aparece la influencia del Texas Blues, en este corte, *One Of Those Mama Songs*, donde la guitarra al igual que la armónica sin tratar de sobresalir, hacen un buen blues. En la canción *A Hug*, aparece el piano de Montz Haugk, dándole un toque de swing. *The Pleasure Is All Mine,* la variedad de estilos en la música de Jörg Danielsen, se deja oír en este corte muy entrado en el funky. En Good Old Beer, aparece el rico sonido del Chicago Blues, piano y guitarra llevan a un muy buen término esta pista.

Un cover clásico, *Ain´t Nobody´s Business*, es bien interpretado por la banda de Jörg Danielsen, el teclado sirve de soporte a la guitarra, que destaca muy bien. En *One Scotch, One Bourbon, One Beer*, sobresale la armónica, sonando de lo mejor. *True Love*, es un rico swing que hace que se muevan mis pies al estarlo escuchando. *Next Time You See Me*, donde el ritmo machacante del Texas Blues es muy bien tratado por la banda de Jörg. Chase Your Troubles Away, teclado, armónica y la voz suave de Jörg hacen un buen blues, casi al final entra muy apropiada la guitarra. Para cerrar, un alegre blues con mucho ritmo, There´s A Party Goin´on , aquí la banda muestra su calidad dentro del blues. Jörg Danielsen, no será un virtuoso en la guitarra, ni tampoco tiene una gran voz, pero su amor por el blues es el que lo saca siempre adelante.

¡*Jörg Danielsen´s Fabulous Vienna Blues Association*, es un buen disco, de una muy buena banda!
Como siempre, pásenla bonito, nos leemos en la siguiente edición.

Jörg Danielsen´s Fabulous Vienna Blues Association

Lado B

Los Templos del Blues

Juan Carlos Oblea

El Blues es un género musical que ha pasado por diversas facetas en su historia. En su origen, los doce compases se escuchaban solo en los pórticos de las casas y en las iglesias. Posteriormente, se crearon los **Juke Joints** que fueron establecimientos afroamericanos que surgieron como consecuencia de la necesidad que tuvo la discriminada gente de color de tener lugares o espacios para beber y convivir después de las arduas jornadas laborales en los campos algodoneros.

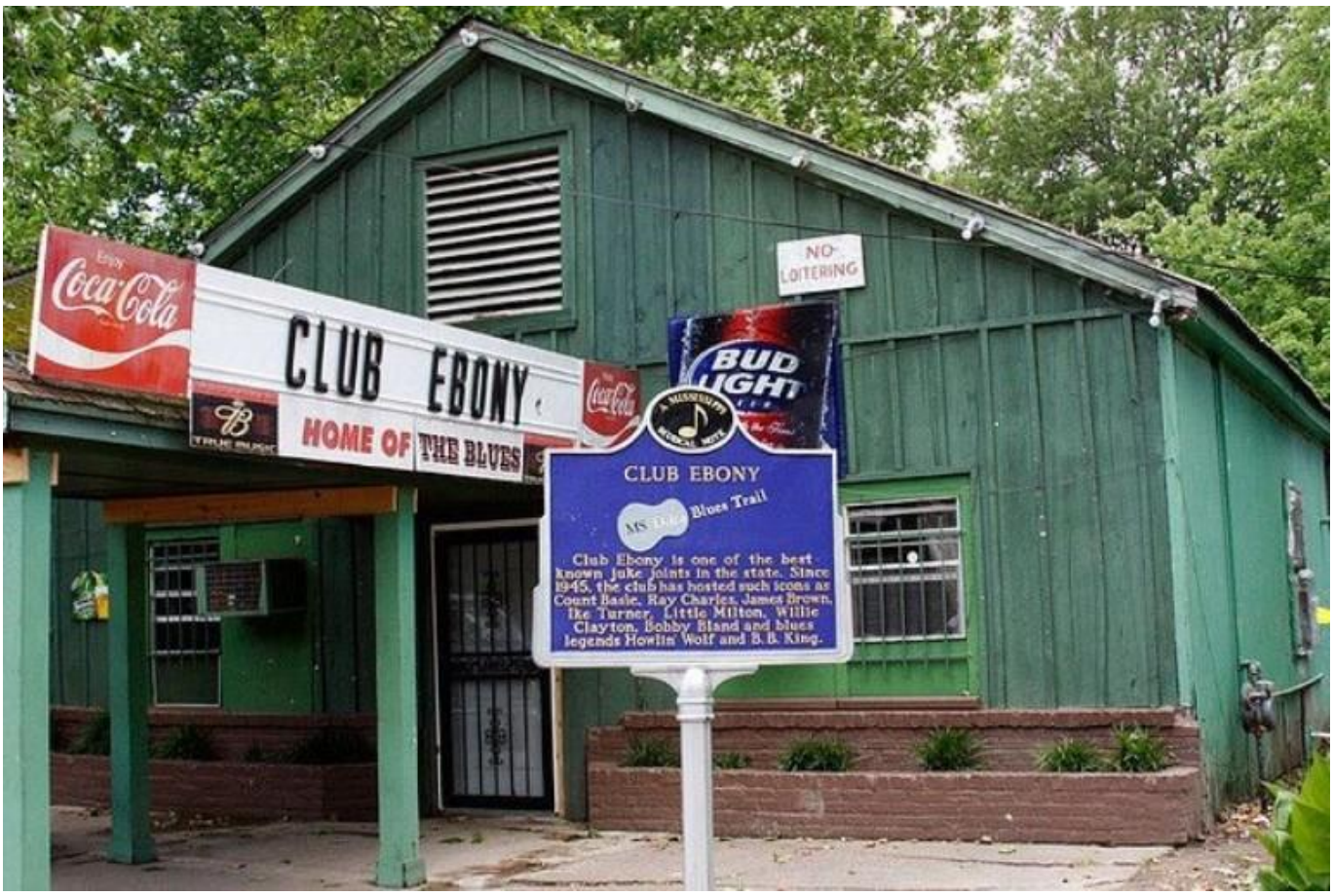
El tema más influyente de los Juke Joints fue definitivamente la música, de hecho se considera que la música más popular de América tiene sus raíces en los Juke Joints del sur, donde originalmente, la música se basó en dos instrumentos, el violín y el banjo, pero al paso del tiempo los Juke Joints se convertirían en los templos musicales de los géneros más influyentes en la cultura musical estadounidense, el jazz y el blues.

Durante la era de las llamadas leyes Jim Crow (una serie de disposiciones legales que en un principio fueron creadas para impedir que las personas de raza negra votasen, que fueran elegidos representantes y que les impedían participar como jurados, por lo que terminaron imponiendo una cultura de segregación, incluso en los casos en los que no había una ley específica que la impusiera), el noroeste de Jacksonville fue el hogar de varios clubes nocturnos afroamericanos y locales de música.

Específicamente en un área de forma triangular, formada por Avenue B, Moncrief Road y 45th Street, conocida como Royal Terrace. Ubicado fuera de los límites de la ciudad de Jacksonville, Royal Terrace se desarrolló durante la década de 1940 como un vecindario afroamericano de calles con nombres de universidades negras históricas.

A medida que la población afroamericana de la zona aumentó drásticamente, también crecieron los locales de juke y los locales del circuito Chitlin en los alrededores. Si bien la mayoría de estos lugares ya no sobreviven hoy, algunos edificios y sitios todavía lo hacen. Cuando los músicos de blues del Delta tuvieron la necesidad de emigrar a otras ciudades en búsqueda de una mejor calidad de vida, experimentaron el nacimiento de lugares en donde había más apertura y diversidad.

En la ciudad de Memphis, la Beale Street, se convirtió en el punto de reunión de todos los músicos de blues, quienes en un principio solo tocaban de manera itinerante, pero al paso del tiempo y debido al éxito obtenido, los lugareños comenzaron a establecer bares en los que se despachaba barbacoa y cerveza, siempre amenizados por una banda de blues. La misma suerte tuvo la ciudad de Chicago, en donde el blues dio un giro total al experimentar la evolución eléctrica de la música, y en donde los músicos ya se atrevieron a invertir sus ganancias en icónicos bares que hasta el día de hoy siguen siendo un punto de reunión de turistas y de los amantes del género.



Club Ebony

Uno de los más importantes Juke Joints de la época fue el Club Ebony, ubicado en Indianola, Mississippi, construido a finales de la segunda guerra mundial, por el empresario, Johnny Jones, en él tocaron grandes músicos como Ray Charles, Count Basie, B.B. King, Bobby Bland, Little Milton, Albert King, Willie Clayton y muchas otras leyendas. El club abrió sus puertas en 1948, pero fue construido durante un periodo de años por Johnny Jones, quien compró la propiedad en noviembre de 1945 con su esposa Josephine. En sus memorias, Jones relata: *"…Se dice que del sur era el mejor y más grande club nocturno… no había ningún otro club para negros en Indianola en aquel momento…".*

El nombre de ébano ya era moda tratándose de clubes afroamericanos; el primer club ébano abrió en Harlem en 1927 y Jons había abierto ya otros clubes en Indianola como el Jones Nite en Church Street, donde un entonces joven B.B. King escudriñaba a través de los listones para presencias las actuaciones de Louis Jordan, Jay McShann, Pete Johnson y Sonny Boy Williamson. En 1967 B.B. King declaró en una entrevista que Johnny Jones fue un hombre que mantuvo el barrio negro vivo, presentando a leyendas como Louis Jordan y dijo: *"…Johnny Jones fue un buen muchacho, y sabía que los chicos en las plantaciones no tenían dinero entre semana pero él los dejaba entrar sabiendo que el sábado le pagarían…".*

Quizás, como resultado de su generosidad y los jugosos honorarios que pago a los músicos de jazz y blues que presentaba tuvo serias dificultades financieras con el club por lo que al fallecer en mayo de 1950, su viuda y su hijo John E. Johns Jr. tuvieron que entregar el club a James B "Jimmy" Lee, un contrabandista blanco de Leland que había prestado dinero a Johns y posteriormente a mediados de la década de los 50´s, el club fue adquirido por Ruby Edwards. Época en la que B.B. King se mudó a Memphis en donde se convirtió en una gran estrella del blues. Cuando B.B. King regresa a su ciudad natal para tocar en el Club Ébano conoce a la hija de Ruby, Sue Carol Hall, con quien se casa en 1958.

En 1975 el Club Ébano fue adquirido por Willie y Mary Shepard quienes continuaron la tradición del club presentando a grandes músicos como James Brown, Ike Turner, Syl Johnson, Clarence Carter, Denise LaSalle, Bobby Rush, Howlin' Wolf, Tyrone Davis y muchos más, hasta que en el año de 2008, Shepard se retira y fue que B.B. King adquiere el Club Ébano preservando así, no solo un hito de la cultura musical, sino también el lugar especial conde cincuenta años atrás, encontró el amor, tal y como lo dice en su autobiografía "…Encontré el amor en la parte baja del Delta…".

The Blue Front Café

The Blue Front Café abrió en 1948 bajo la propiedad de Carey y Mary Holmes, una pareja afroamericana de Bentonia. En su apogeo, el 'Frente Azul' fue famoso por su pescado búfalo, blues y whisky de alcohol ilegal. Uno de los hijos de la pareja, Jimmy Holmes, se hizo cargo del café en 1970 y continuó operándolo como un local informal de blues que ganó fama internacional entre los entusiastas del blues.

Durante las décadas de 1980 y 1990, comenzó a atraer turistas en busca de blues auténtico en un entorno rústico. En sus primeros años, el café era un lugar de reunión local para multitudes de trabajadores de los campos de algodón del condado de Yazoo. Carey y Mary Holmes criaron a sus diez hijos y tres sobrinos y enviaron a la mayoría de ellos a la universidad con los ingresos generados por el café y sus cultivos de algodón. El café ofrecía comidas calientes, comestibles, bebidas, recreación, entretenimiento e incluso cortes de pelo. La familia Holmes operó bajo un conjunto enredado de reglas locales durante la era de la segregación.

El lugar estaba sujeto a un toque de queda de la ciudad a las 10 pm, pero en el apogeo de la temporada de recolección y desmotado de algodón, el café podría permanecer abierto las 24 horas del día para atender turnos de trabajadores durante todo el día. Sin embargo, no podía servir coca cola, ni los clientes negros podían comprarla u otros artículos reservados para los blancos en cualquier lugar de Bentonia. A los afroamericanos solo se les permitían marcas como Nehi y Double Cola. Aun así, los clientes blancos compraban regularmente licor de maíz de contrabando en la puerta trasera del café. Después de la integración, se jactó de su propio cartel de coca cola.

La música solía ser improvisada y sin previo aviso. El café rara vez anunciaba o reservaba actos formalmente. Muchos armonicistas y guitarristas itinerantes se acercaron para tocar algunas melodías, pero a veces el elenco musical incluía a notables como Skip James, Jack Owens, Henry Stuckey, Sonny Boy Williamson No. 2 (Rice Miller) y James "Son" Thomas.

Los músicos locales que han tocado en el lugar también incluyen a los armonicistas, Bud Spiers, Son Johnson, Bobby Batton, Alonzo "Lonzy" Wilkerson y Cleo Pullman; los guitarristas Cornelius Bright, Jacob Stuckey, Dodd Stuckey, Tommy Lee West, el propietario Jimmy "Duck" Holmes, su hermano John, su tío Percy Smith y su prima Otha Holmes; y, en ocasiones especiales, bandas de Jackson lideradas por Eddie Rasberry o Roosevelt Roberts.

Los músicos también actuaron en las reuniones al aire libre de Carey Holmes en la granja familiar, que luego se convirtió en el Bentonia Blues Festival, patrocinado por Jimmy Holmes. En 2000, Mary Alice Holmes Towner, la hermana de Jimmy, también organizó un festival de blues y góspel en Marks, Mississippi. Los dos primeros CD de Jimmy Holmes, lanzados en 2006 y 2007, se grabaron en el Blue Front, perpetuando la música que aprendió en Bentonia de Jack Owens y otros.

Jimmy "Duck" Holmes asumió la propiedad del Frente Azul después de que su padre Carey murió en 1970. Mary Holmes, quien cocinaba en el café, murió en 1998. El Frente Azul reemplazó una estructura de madera que albergaba un mercado en este sitio en la década de 1940. Nehemiah "Skip" James fue el cantante de blues más famoso de Bentonia. Su 22-20 Blues, grabado en 1931, fue la inspiración para el 32-20 Blues de 1936 de Robert Johnson. Tocó la guitarra y el piano en el Blue Front durante una de sus estancias periódicas en Bentonia (1948-53). El guitarrista de Bentonia, Jack Owens, fue parte del rodaje de un comercial de 1995 para Levi's '501 Blues filmado en el Blue Front.

Po' Monkey's

Si bien muchos de estos jukes alguna vez salpicaron los campos de algodón de la campiña del Delta, Po' Monkey's fue uno de los relativamente pocos que sobrevivieron hasta el siglo XXI. Inicialmente frecuentado por lugareños, se convirtió en un punto de destino para turistas de blues de todo el mundo durante la década de 1990. Según Willie "Po' Monkey" Seaberry, abrió un local de música en su casa en este lugar en 1963. Seaberry trabajaba como agricultor y operaba el club, donde continuó viviendo, de noche.

En la década de 1990, el lugar atraía a una multitud mixta de lugareños, así como a estudiantes universitarios de la Universidad Delta State y aficionados al blues en busca de locales de música "auténticos". La decoración dramática tanto dentro como fuera del club también atrajo la atención de los medios de comunicación, incluido el New York Times, y fotógrafos destacados como Annie Leibovitz y Birney Imes de Mississippi, quien presentó el club en su libro Juke Joint de 1990.

A pesar de tal notoriedad, continuó tipificando en muchos sentidos el local de música rural, equipado con una máquina de discos, una mesa de billar, carteles de cerveza grapados en las paredes, y luces de navidad colgadas en las paredes y el techo. Los locales de música modernos fueron precedidos por “jookhouses” informales que en realidad eran casas de inquilinos en plantaciones. Los residentes limpiaban los muebles de la habitación más grande y esparcían aserrín en el piso en preparación para la velada, y a menudo vendían pescado frito y licor casero a quienes se reunían para escuchar música, bailar y jugar.

Tales reuniones se llamaban fiestas en casa, pescado frito, cenas de campo, cenas de sábado por la noche, bailes o travesuras. Muchos músicos recuerdan haber escuchado blues por primera vez en jookhouses dirigidos por vecinos o miembros de la familia. Algunos artistas, incluido Muddy Waters, tenían sus propios jukes en Mississippi.

En la década de 1930, los fonógrafos que funcionan con monedas se distribuyeron ampliamente en todo el sur y rápidamente se conocieron como "máquinas de discos".

Ground Zero Blues Club

El Ground Zero es un club de blues de Clarksdale, Mississippi, del que es copropietario el actor Morgan Freeman, el ejecutivo de entretenimiento de Memphis, Howard Stovall y Eric Meier. El abogado Bill Luckett también fue copropietario hasta su muerte en 2021. Recibió su nombre del hecho de que a Clarksdale se le ha referido históricamente como "Zona cero" para el blues. Se inauguró en mayo de 2001 y se encuentra cerca del Museo del Delta Blues.

Al estilo de los juke joint, se encuentra en un edificio reutilizado, sin remodelar, vacío durante 30 años, que había albergado la mayorista Delta Grocery and Cotton Co. No hay decoración, hay sillas que no coinciden, luces de árboles de navidad y graffiti por todas partes. Los fanáticos del blues en Clarksdale lo recibieron como un lugar donde los músicos locales tienen la oportunidad de trabajar con regularidad.

B.B. King's Blues Club

Sin duda, uno de los icónicos bares en la historia del blues, es el que el famoso músico B.B. King instaló en la calle Beale Street de Memphis. En 1994, se inauguró un segundo club en Universal Citywalk en Los Ángeles y un tercer club en Times Square de la ciudad de Nueva York abrió en junio de 2000, pero cerró el 29 de abril de 2018. Actualmente, la administración está en proceso de encontrar una nueva ubicación en la ciudad de Nueva York. Se abrieron dos clubes más, en Foxwoods Casino en Connecticut en enero de 2002, y en Nashville en 2003. Otro club abrió en Orlando en 2007. Un club en West Palm Beach abrió en el otoño de 2009 y uno adicional, con sede en el Hotel Mirage, Las Vegas, abrió en el invierno de 2009. Otro abrió en el Barrio Francés de Nueva Orleans en 2016.

Rosa's Lounge

Tony Mangiullo, un músico de blues italiano que en el año de 1978, a los 19 años, conoció a Junior Wells en un concierto de jazz en Italia, cumplió su sueño al abrir el bar Rosa's Lounge en septiembre de 1984. Karen Hanson en su libro "Today's Chicago Blues" (2007), escribió: Junior le dijo: *"…Ven a Chicago y yo me haré responsable de ti…".* Le dio a Tony la dirección de su casa y la dirección del Theresa's Lounge, el legendario club de blues en South Indiana Avenue. Tony en realidad no estaba seguro de lo que quería hacer, pero finalmente tomó la decisión de llegar a Chicago y muy pronto ya se encontraba sentado con las bandas.

"…Theresa me daba para huevos, cerveza y algo de tabaco…", decía, *"…Para mí, estaba viviendo un sueño…."*. Aparentemente, esto fue mejor que administrar el puesto de frutas que heredó de su padre. La madre de Mangiullo posteriormente voló a Chicago para llevar de regreso a Tony pero él la convenció de quedarse, compraron un edificio y luego abrieron el Rosa's Lounge. Hicieron una gran inauguración con Billy Branch.

El club de blues también contó con muchos de los músicos que Tony conoció en el South Side, y Rosa su madre se casó con un bluesman, el fallecido Homesick James. En 1984, abrir un salón de blues en Logan Square tenía poco sentido comercial. El vecindario era (y sigue siendo) predominantemente hispano, tenía un problema moderado de pandillas y estaba decididamente alejado en relación con los otros centros de blues de Chicago en los lados sur y norte. Su mamá no lo veía de esa manera, encontró un edificio en venta en Armitage, al oeste de Kimball, un bar a nivel de calle con un apartamento en el piso de arriba.

A lo largo de tres décadas, el vecindario alrededor del lugar ha cambiado drásticamente, pero las cosas son prácticamente iguales dentro del Rosa's, desde los pisos de madera de aspecto antiguo hasta el elenco de personajes en el escenario. Muchos de los músicos que han estado allí desde el principio todavía actúan con regularidad, Billy Branch, que actuó en la gran fiesta de inauguración, Sugar Blue y Melvin Taylor, a quien Rosa llamaba su "segundo hijo". A través del bar, Rosa descubrió algo más que un simple sustento en su hogar adoptivo, encontró su propia salida para ser la persona aventurera que quería ser, pero nunca pudo. Finalmente ir a Chicago fue una especie de liberación para ella.

Theresa’s Lounge

Theresa's Lounge era un club de blues de Chicago dirigido por una leyenda del blues, Theresa Needham. En un sótano de techo bajo en el lado sur de Chicago, Theresa abrió su salón en el invierno de 1949. Junior Wells y James Cotton se convertirían en la banda de la casa. Buddy Guy pidió prestado dinero a Theresa para su primera guitarra eléctrica. En el 4801 de South Indiana, Theresa's estaba envuelto en antiguas luces navideñas y se convirtió en uno de los lugares más divertidos para escuchar la mejor música que Chicago tenía para ofrecer, y siempre fue el blues. Después de 33 años, Theresa's se vio obligada a mudarse y cerró poco después. Aunque la Sra. Needham murió en 1993, su contribución al blues le valió un lugar en el Salón de la Fama del Blues en 2001.

Buddy Guy's Legends

El Buddy Guy's Legends es un club de blues en Chicago, Illinois. Fue inaugurado en 1989 por el músico de blues, Buddy Guy que todavía es dueño del club y que sigue haciendo apariciones regulares, realizando un mes de shows cada enero. El club ha acogido a grandes del blues y ha desarrollado una reputación internacional. Cada año, el Legends organiza la celebración anual de incorporación al Salón de la Fama del Blues de Chicago. Antes de la muerte de Muddy Waters le hizo prometer a Buddy mantener vivo el blues. Guy dice que Legends es parte de mantener esa promesa.

Guy, que anteriormente había sido copropietario del Checkerboard Lounge en el lado sur desde 1972 hasta 1985, abrió por primera vez el Legends en 754 S Wabash dentro del Loop, detrás del Big Hilton en Michigan Avenue, con la esperanza de atraer a los asistentes a la convención del Hilton. Legends se trasladó a su ubicación actual en 700 S. Wabash en el 2010. A lo largo de los años, el club ha sido decorado con la colección de recuerdos de blues de Guy. En 2013, Legends se convirtió en uno de los únicos clubes de blues en ofrecer conciertos de transmisión en vivo. En 2015, los Rolling Stones visitaron el club.

El Blues es para muchos músicos una religión, y muchos de ellos han sido considerados por sus seguidores como unos Dioses del género, y como tales tienen que tener sus Templos, en los que han sido venerados; en este artículo solo enuncié algunos de los tantos que han existido, y muchos por suerte, aun existen.

Recomendaciones

Novedades diciembre 2021

José Luis García Fernández

¡Felices fiestas… Feliz blues!

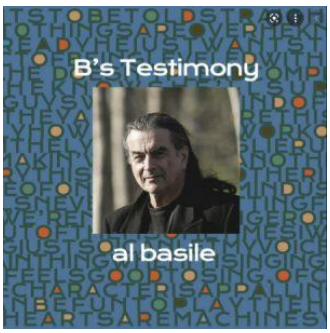
En esta edición tenemos 12 recomendaciones de cd's de blues y géneros afines, publicados en fechas recientes; a fin de seguir ofreciendo opciones de escuchar estas nuevas propuestas de músicos tradicionales y contemporáneos.

The DogTown Blues Band

Ricci / Krown

Brenda Taylor

Ben Levin



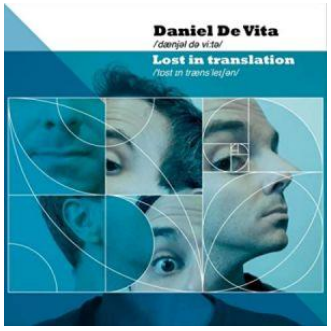
Al Basile

Boogie Beasts

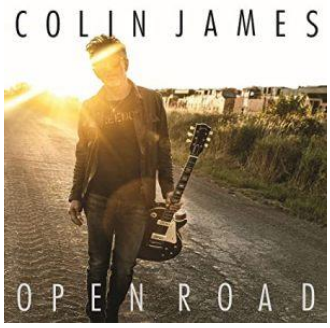
Avey Grouws Band

Robert Billard & The Cold Calls

Seth James



Daniel De Vita



Colin James

Sue Foley

<u>Lista Musical Num. 127</u>

La Poesía Tiene su Norma

Mi hombre fiel

Norma Yim

Dedicado para mi hombre fiel.
Ese que tanto luché por tener.
Y que por tantos años lo anhelaba.
Hasta que lo logré tener.

Para ese hombre que ante mis ojos es mi copia fiel.
Meticulosamente lo cuidé.
Lo abracé y lo alimenté.
Quizá por mi obsesión hasta exageré.

Pero lo seguiré haciendo.

Para ese hombre que muchas veces lo regañé,
y aún regañaré por su bien.
Es mi bebé, mi jovencito, mi hombrecito.
Que dormíamos abrazados porque su miedo era la obscuridad.

Yo que cargaba su mochila a la salida de la escuela.
Mientras él, siempre desinhibido caminaba como chango y la gente lo miraba.
Era ya conocido pues siempre les cantaba y bailaba.
No había obstáculos ni los hay para él, ha aprendido a saltarlos.

Yo siempre seré la cómplice de sus locuras.
Ese hombre es mi amigo.
Mi confidente, con el cuál muchas veces he llorado.
Es mi compañero, el motivo de mis días,
y conmigo siempre va a contar.

Y ante cualquier galán.
Mi hijo primero está.
Mi hombre.
El que me hizo ser mamá.

Difícil aceptar que ya creció.
Mi hombre enojón.
Mi regalo de vida como dice su papá.
Para mí es un milagro.

Es tan sabio, que me guía.
Me motiva, siempre con su carisma y personalidad.
Heredó mi locura y el arte de crear.

Para mi hombre fiel y sentimental.
Para el hombre talentoso y bondadoso.
Y obvio… irreverente, defensor de sus ideas.
Ese detalle no le debía faltar.

¡Eres mi inspiración!
¡La extensión de mi vida!
¡Mi amado hombre fiel!

Atentamente:
Tu mamá.

Escúchalo en voz de su autora con música de fondo:
My Babe con The Chess Allstars

Colaboraciónes Especiales

Jack Kerouac y la Ciudad de México

Agustín Azcona Hernández

I

En 1955, pocos años antes de que el mundo conociera a la Generación Beat, el escritor **Jack Kerouac** vivió en la **Ciudad de México**, en donde conoció y se enamoró de Esperanza Villanueva, la mujer que le conseguía las drogas a su amigo Bill Garver.

Esperanza era una mujer de veintitantos años, sumamente bella, a quien Keroauc describió de la siguiente manera: *"…sus ojos son radiantes y brillantes, sus mejillas están humedecidas por la niebla y su pelo indio es negro y fresco y está peinado con dos trenzas brillantes enrolladas hacia atrás (el perfecto peinado estilo Catedral India)*".

Basado en la figura de esta mujer, quien al pasar por las avenidas atraían fuertemente la mirada de los hombres, Kerouac escribió el libro Tristessa, en donde narra su frustrado amor hacia la joven drogadicta, (Esperanza adquirió una severa adicción por la morfina), teniendo de fondo la Ciudad de México.

México, es oportuno recordar, en aquel momento vivía la etapa conocida como desarrollo estabilizador. El precio del dólar era de 12.50 pesos, los cines más famosos eran el Olimpia, Orfeón y México, en donde se proyectaba 'Ensayo de un crimen' de Luis Buñuel. En los deportes, el campeón de Liga había sido el Zacatepec y la canción que más se escuchaba en la radio era, Contigo, de los Panchos.

II

Los escritores de la Generación Beat encontraron en México un lugar mágico y místico. En palabras del poeta mexicano, Homero Aridjis "*para los beatniks, el nuestro era un país que representaba la libertad social y cultural, que tenía sus represiones, desde luego, pero muchos venían de la Guerra de Corea, por otro lado, ya se estaba gestando la guerra de Vietnam y todavía se sentían los estragos de la Segunda Guerra Mundial*".

En la Ciudad de México la creatividad de los beatniks se desbordó, lo que tuvo como consecuencia que Kerouac escribiera Tristessa, Vanity of Duluoz y México City Blues; William Burroughs, a su vez, concibió Yonki; por su parte, Gregory Corso trazó lo que sería su libro Gasoline.

Este grupo de escritores vio en nuestro país un refugio en donde terminar de forjar su ideología, que a la larga derivó en movimientos de protesta de varias minorías como mujeres, personas de color y homosexuales, por lo cual no es aventurado afirmar que México ejerció influencia decisiva en su obra literaria.

III

De acuerdo a Jorge García Robles, sociólogo especialista en el tema, Tristessa fue la gran novela beat sobre México. En ella, nuestro país, a través de la Ciudad de México, aparece como un espacio simbólico (a la manera de Bajo el volcán de Lowry y El poder y la gloria de Greene). El libro es denso, sombrío y en muchas ocasiones deprimente, sin embargo la imagen que Keroauc presenta de la ciudad es también esperanzadora: "*A pesar de que México es muy pobre, de que la gente es muy pobre, todo aquí se hace con alegría y desenfado, no importa lo que sea*".

Kerouac, quien más tarde se haría famoso con la publicación de su libro, En el camino, vivió en un cuarto de azotea de la colonia Roma, un lugar sin luz ni agua ubicado en la calle de Orizaba, desde donde se desplazaba, muchas veces caminando, hacia la zona centro de la ciudad con el objetivo de encontrar (sin éxito) a Esperanza Villanueva. A su paso la escenografía estaba plagada de cantinas, puestos de comida, prostitutas, cines, parques, todos ellos elementos mencionados con detalle en Tristessa.

Pero, ¿cómo describe Kerouac a la Ciudad de México en Tristessa?, aquí lo mostramos a detalle:

Garibaldi

"*Camino por la Plaza Garibaldi donde la policía acecha, bizarros tumultos de gente se aglomeran en las angostas calles alrededor de apocados músicos, que tocan débilmente sus trompetas cerca de las banquetas… Las marimbas resuenas en los grandes bares…*".

San Juan de Letrán (hoy Eje Central)

"*Deambulo por la Oficina de Correos, cruzo el final de la Avenida Juárez, el Palacio de Bellas Artes está hundido muy de cerca… Me dirijo a San Juan de Letrán y camino con rapidez 15 cuadras, deteniéndome en un lugar en donde hacen deliciosos churros cortando trozos de harina fresca y caliente, con azúcar y mantequilla, que luego fríen en una olla llena de aceite*".

"*Al final de San Juan de Letrán están unos últimos bares rodeados de céntrica niebla, con los adobes rotos, sin malvivientes ocultos, construidos con madera, malsanos y húmedos, con el drenaje visible y charcos y zanjas de metro y medio llenas de agua en el fondo…*

Observo las tristes puertas de estos últimos bares donde se reflejan los encajes dorados y brillantes de las mujeres, me siento como si volara en un jet, como pájaro en pleno vuelo… en el interior un conjunto toca un cha cha chá".

La música

"*Vivir para morir, hay una triste canción que a veces escucho en mi cuarto de azotea del distrito del Tejado, ubicado en la parte más alta, con velas, esperando el Nirvana o a Tristessa… Ninguno viene… a mediodía escucho La Paloma, emitida por radios mentales al final del camino a través de las ventanas de las casas*".

Las lluvias

"*Afuera está nublado. Ha dejado de llover después de que durante el amanecer llovió más fuerte que nunca. Debido a la tormenta, a 40 mil familias se les inundaron sus casas en el noroeste de la Ciudad de México*".

La Colonia Roma

"*Llego a la encantadora calle de Orizaba (después de pasar por unos anchos y lodosos parques cerca del Cine México, y por la triste calle del tranvía llamada General Obregón, en plena noche lluviosa, con rosas en los cabellos de su madre). En la calle de Orizaba hay un parque verde en forma de glorieta con una maravillosa fuente en el centro rodeada de espléndidas residencias construidas de piedra, vitrales, antiguas rejas y adorables y majestuosas volutas garigoleadas, que al verlas a la luz de la luna se mezclan con la magia de la arquitectura), diseñadas para pasar noches maravillosas en casa. Pretenden ser andaluzas. A las dos de la mañana la fuente no arroja agua, pero es como si lo hiciera debido a la lluvia torrencial que cae*".

Calles coloridas

"*La gente comienza a dirigirse a sus trabajos, pronto la pálida luz del amanecer destaca el increíble colorido de México: el azul tenue y el morado fuerte de los rebozos de las mujeres y los labios suavemente rosados de las personas que normalmente se ven azules*".

Tristessa queda como testimonio del México de 1955, de la relación destructiva de Jack Kerouac con Esperanza Villanueva y de la admiración de los beatniks hacia nuestro país. O, como lo resume el autor en el libro: "Todo México es una aventura bohemia que sucede en el desnudo y enorme valle nocturno de piedras, velas y niebla".

FORO CULTURAL HILVANA PRESENTA

VIVOS POR EL BLUES - 39° ANIVERSARIO DE

REAL DE CATORCE

SAB 11 DIC / PUERTAS 20:00 / PRE: $350 / DIA: $400

AV. MEXICO TENOCHTITLAN (ANTES PUENTE DE ALVARADO 17) COL. BUENAVISTA

A 3 CUADRAS DEL METRO REVOLUCIÓN / FRENTE AL HOTEL RAMADA REFORMA

FESTIVAL QUERETABLUES

PROXIMAMENTE, DE VUELTA LA FIESTA DEL BLUES EN QUERETARO

DICIEMBRE 2021
MODALIDAD VIRTUAL

ENCUENTRO ANUAL
QUERETABLUES

El Callejón
BLUES BAND

RUMOROSA
BLUES BAND