N° 128 Enero de 2022

Cultura Blues.

La Revista Electrónica

Planeta Blues.

Walter Trout: una maravillosa vida en el blues.

Foto: Alessandro Solca

...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 129 – febrero de 2022

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. Luis Eduardo Alcántara
6. Juan Carlos Oblea
7. Roberto López
8. José Andrade Urbina
9. Norma Yim

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

PORTADA Walter Trout. Foto Alessandro Solca (1) **1**

CONTENIDO - DIRECTORIO **2**

EDITORIAL ¡Año nuevo, disco nuevo! (2) **3**

PLANETA BLUES
Walter Trout: una maravillosa vida en el blues (3) **4**

DE COLECCIÓN Sue Foley: Pinky's Blues (2) **11**

EL BLUES TUVO UN HIJO Dion: Stomping Ground (2) **13**

DE BLIND RACCOON
Mississippi MacDonald: Do Right, Say Right (2) **16**

DE FRANK ROSZAK PROMOTIONS
Willie Jackson: All in the Blues (2) **19**

+ COVERS Gov't Mule: Heavy Load Blues (2) **21**

HUELLA AZUL Entrevista con Mauricio Oblea (4) **24**

BLUES A LA CARTA
Destacados del Blues hecho en México 2021 (2) **27**

COLABORACIONES ESPECIALES
Festival Internacional Queretablues 2021 (2) **33**
Nominados de blues al Grammy 2022 (2) **37**
Raphael Wressnig: soul, blues & funk (3) **38**

DELMARK RECORDS PRESENTA
Junior Wells en Delmark (2) **47**

EN VIDEO Festival Cultural de Harlem 1969 (2) **50**

TRIBUTO Elvis Back in Nashville (2) **51**

ESPECIAL DE MEDIANOCHE Otra vez en el camino (5) **53**

LADO B Slim Harpo, el Rey del Pantano (6) **56**

ALGUNAS NOTAS DE JAZZ
Herb Alpert: Catch the Wind (7) **59**

HÁBITOS NOCTURNOS The Blues Infusion: Half Town Blues (8) **61**

RECOMENDACIONES Novedades enero 2022 (2) **63**

LA POESÍA TIENE SU NORMA Ayer te di por perdido (9) . **64**

AGENDA **65**

Editorial

¡Año nuevo, disco nuevo!

José Luis García Fernández

Empezamos el año nuevo con más esperanzas que temores. Deseamos que todos se encuentren bien de salud, dinero y amor, elementos básicos para ser feliz. Nosotros lo arrancamos con un nuevo proyecto en materia musical, además de la continuidad de la revista, con la publicación del acoplado de celebración del 10º aniversario: ***Nacidos Bajo Un Buen Signo V. Blues rock contemporáneo internacional y hecho en México***, del que iremos dando más detalles en nuestras redes sociales y en el siguiente número de la revista. Por lo pronto, agradecemos profundamente a todos quienes formaron parte del talento y la producción en el álbum.

¡No dejen de escucharlo y/o adquirirlo en su formato digital o en físico!

El contenido de la primera edición de este nuevo año 2022 está de lujo, encabezado por tres artículos relacionados al blues en México: Destacados del blues hecho en México 2021, Reseña del Festival Internacional Queretablues 2021, Entrevista con el joven guitarrista, Mauricio Oblea. Además artículos del blues y rock internacional: Walter Trout, Sue Foley, Dion, Mississippi MacDonald, Gov't Mule, The Blues Infusion, Raphael Wressnig, Junior Wells, Slim Harpo, Elvis Presley, Floyd Jones, Canned Heat, y Herb Alpert. El número se complementa con recomendaciones en video y audio, listas musicales, poesía y mucho más.

¡Feliz y próspero año nuevo 2022!

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

Planeta Blues

Walter Trout: una maravillosa vida en el blues

Michael Limnios

Walter Trout ha sido más que prolífico a lo largo de sus siete décadas en este mundo. Walter ha lanzado su 29° álbum como solista, *Ordinary Madness* (2020) a lo largo de una carrera que se ha extendido por todo el mundo y ha logrado notoriedad como uno de los grandes intérpretes del blues y el blues-rock.

La historia de Trout es igual, una novela de misterio, romance, suspenso y horror. Hay fuegos artificiales musicales, elogios de la crítica y el triunfo con los puños en alto, opacados por años salvajes, enganchado con las drogas y por sobrevivir de un trasplante de órganos del que pocos regresan.

Desde 1973, cuando salió de su casa de Nueva Jersey y se dirigió a Los Ángeles, siguió un camino que le brindó la oportunidad de simplemente tocar, compartiendo el escenario como acompañante de Jesse Ed Davis, Big Mama Thornton, John Lee Hooker, Lowell Fulson, Joe Tex y, por supuesto, del gran John Mayall (después de permanecer tres años en Canned Heat).

Si bien muchos disminuirían la velocidad a medida que se acercan a su cumpleaños número 70, Trout continúa ofreciendo grabaciones inspiradas, actuaciones y una voz que articula ideología relevante y conocimientos sobre el mundo que inspira su perspectiva profunda. No hay un piloto automático que emana de Walter Trout, sino una verdadera sensación de impulso creciente, elementos de sorpresa y repertorio que sigue siendo más convincente con cada nueva creación.

Agradecimiento especial a Walter Trout y Marie B Trout. Fotos de Alessandro Solca

Mike. ¿Qué es lo que más extrañas de la música y el sentimiento del pasado?

Walter. Realmente no extraño nada, porque creo que todavía estoy tocando la música que quiero tocar y toda la música que escuché cuando era joven, eso me inspiró, todavía la escucho. Todavía estoy tocando la música que quiero tocar, pero trato de mejorar con cada álbum, acabo de terminar mi trigésimo álbum, saldrá el año que viene. Entonces, realmente no extraño nada, estoy tratando de vivir el momento.

Mike. Muchas experiencias en tu vida, muchas más en la música. ¿Cuáles son algunas de las lecciones de vida más importantes que has aprendido de esa experiencia?

Walter. Bueno, te puedo decir que pasé por una enfermedad muy grave y tuve que hacerme un trasplante de hígado hace siete años, tuve que volver a aprender a tocar la guitarra, porque tenía daño cerebral y no podía. Recordé cómo tocar la guitarra y tuve que volver a enseñarme a mí mismo. No subí al escenario durante 2 años y luego, cuando pude volver a tocar, regresé en el Royal Albert Hall de Londres y lo que aprendí de todo eso fue que es muy importante, como te dije, vivir el presente, porque no puedes dar por sentado que vas a estar aquí mañana y todos tenemos el tiempo prestado, sabes a qué me refiero.

Aprendí a intentar disfrutar cada minuto y a vivir plenamente el momento y apreciar el mundo que me rodea y la belleza que me rodea. Creo que muchas personas a veces quedan atrapadas en la negatividad y si miras a tu alrededor, el mundo puede ser un lugar muy, muy hermoso y tienes que concentrarte en eso. Y eso es en lo que trato de enfocarme también en mi música. Así que ese susto de salud, me ha cambiado de manera muy profunda.

Mike. ¿De dónde viene tu impulso creativo para escribir letras y música?

Walter. Toda mi vida he sabido que soy una persona mucho más emocional que mucha gente. Tiendo a llorar con mucha facilidad. Entonces, la música está en mí desde pequeño, desde que tomé la guitarra a los diez años y descubrí que la música podría ser un santuario, un escape, un medio de expresión, cosas que no se pueden expresar con palabras. La música es un lenguaje que utilizas para expresar tus emociones internas.

Mike. Naciste y creciste en New Jersey, y luego estuviste en Los Ángeles y por supuesto como músico viajaste por todo Estados Unidos. ¿Encuentras diferencias y similitudes entre las escenas locales de los Estados Unidos?

Walter. Oh, sí. Es muy extraño, pero cada ciudad en los Estados Unidos la encuentro un poco diferente en la forma en que reacciona el público, y puedes ir a una ciudad diferente incluso en el mismo estado y tener un sentimiento diferente para el público. Pero es un país muy grande, así que me es interesante porque descubro que cuando hago una gira por el interior del país, como lo que hice en noviembre, una gira por los Estados Unidos y sé que todas las noches van a ser diferentes. Y eso lo mantiene interesante y emocionante.

Mike. ¿Por qué crees que tu música sigue teniendo un público tan fiel?

Walter. Creo que el blues y el blues rock es un género muy bueno para, como dije, expresar sentimientos y emociones. Se trata de comunicación. Se trata de honestidad. No, no me estoy poniendo una máscara, no estoy siendo otra persona. Esas canciones y mi forma de tocar vienen directamente de lo profundo de mi corazón y mi alma. Por ejemplo, cuando escuchaba a David Bowie, solía enojarme, porque no me importaba Ziggy Stardust, queria saber quién es David Bowie. No me importan los artistas que se imponen una personalidad. Me preocupo por los artistas que te dan lo que son. Sabes exactamente quiénes son, cuando B.B. King cantaba blues, sabías exactamente quién era y exactamente lo que sentía y que no estaba actuando. Creo que esta música y este género atrae a mucha gente por eso, se relacionan con las emociones.

Mike. Hablas de B.B. King, has conocido a muchos otros grandes músicos y personalidades. John Lee Hooker, Lowell Fulson, Big Mama Thornton, Joe Tex, Fito De la Parra, John Mayall ¿Quién de ellos ha sido la experiencia más importante para ti?

Walter. Bueno, por supuesto conocer a Fito De la Parra y ser invitado a unirme a Canned Heat. Ese fue un gran paso en mi carrera. Ese fue un gran momento para mí y sigo siendo su amigo y lo amo y lo respeto mucho. Y, por supuesto, conocer a John Mayall. Tener a John Mayall pidiéndome que me una a su banda. Sabía que si eres un guitarrista de blues, cuando entras en la banda de John Mayall estás en la cima de la montaña. No hay mejor lugar al que ir, que ese si eres un guitarrista importante en el blues. Entonces, cuando John me pidió que me uniera a su banda, supe que mi vida había cambiado para siempre.

Mike. ¿Cuál fue el mejor consejo que alguien te dio y lo mantienes como una consigna en tu vida?

Walter. Cuando tenía diez años, pude pasar la tarde con Duke Ellington y su orquesta, recuerdo que Duke me dijo que me sentara en un sofá con él, y me habló por un rato… yo era solo un niño, por supuesto, pero me dijo: "*Walter, si te adentras en esto, lo importante es ser un artista serio y tratar de crear el mejor y más honesto arte que puedas crear*". Me dijo que si iba a hacerlo con esperanzas de fama, gloria y estrellato, ese era el enfoque equivocado. Porque lo que va a pasar es que un año todo el mundo te amará y el próximo año puede que te odien y quizás hagas un disco que les encante y tu próximo disco a nadie le guste. Eso puede cambiar, pero siempre y cuando hagas lo que quieras. Si trabajas bien, puedes mirarte en el espejo y decir esto es lo mejor que puedo darles, lo mejor que tengo y viene de mí, dijo: "*Eso es todo lo que puedes hacer y todo lo que debe mantener tu atención para ser un artista, porque eso te dará la mayor realización y la mayor satisfacción*".

Mike. Realmente, ¿cuál crees que es el impacto del blues en los derechos civiles, derechos humanos, implicaciones espirituales, políticas y socioculturales?
Walter. Bueno, el blues se trata básicamente de relaciones humanas. Se trata de amor, se trata de asuntos del corazón, pero también hay canciones de conciencia política, que son sobre la vida y sobre el mundo, uno de los líderes en escribir este tipo de canciones fue John Mayall. Tenía canciones como la ley debe cambiar, cosas así. He tratado de hacer eso hasta cierto punto, pero la mayoría de mis textos tratan sobre las relaciones humanas. Se trata de lo que siento por la vida, se trata del amor, se trata de las cosas que veo y a las personas atravesando en su vida diaria. Entonces, para mí, el blues no está realmente orientado, no se enfoca realmente en la política ni nada de eso, se enfoca en las relaciones entre las personas.

Mike. 70 años. ¿Es más fácil escribir y tocar blues a medida que se envejece?
Walter. Bueno, creo que puedes tocarlo con más autoridad, tienes más que decir. Por ejemplo, cuando salí de mi enfermedad y sabes que estuve en una cama de hospital durante 8 meses, tuve daño cerebral, perdí 820 libras, no se esperaba que viviera y salí de esa, descubrí que tenía más para poner en mi música. Y eso es lo que pienso de los músicos de blues, cuanto mayores se hacen, tienen más para comunicar. Ya sabes, a veces, cuando escucho a músicoa muy jóvenes y los escucho tocar maravillosamente, son muy líricos y técnicamente brillantes, pero creo que necesitan ir y experimentar la vida un poco más, poder poner más en esa música. Es por eso que B.B. King podría tocar una nota y hacerte llorar. Solo una nota lo dijo toda su vida, escuchaste toda su vida en esa nota.

Mike. ¿Cuáles son tus esperanzas y temores sobre el futuro de la música?
Walter. No tengo miedo por el futuro. Creo que está en buenas manos, creo que hay muchos jóvenes músicos de blues brillantes, pero espero con ansias escucharlos a medida que crezcan un poco y pasen por un poco más de experiencias, pero creo que siempre habrá una audiencia. Siempre por la música que viene de un ser humano tocando un instrumento y cantando.

Ahora creo que la gran música pop que escuchas en la radio en estos días, no significa absolutamente nada para mí y algo de eso incluso me hace sentir ofendido, porque quiero escuchar la emoción en la música, para mí todo el propósito del arte es expresar emoción. Pero esa es solo mi propia opinión, otras personas oirán de manera diferente, pero cuando estoy sentado en un restaurante aquí en California y están tocando música pop actual, a veces tengo que levantarme e irme, así soy. No soporto esa basura.

Mike. Eres muy popular en Europa, tu esposa es europea, ¿cuáles consideras que son las diferencias y similitudes entre las escenas de blues estadounidenses y europeas?
Walter. Bueno, tuve mucha suerte porque en mi segundo álbum, que solo salió en Europa en 1990, tuve un gran éxito en la radio, así que en Europa, aunque soy considerado un músico de blues, soy también considerado una especie de músico de rock convencional. Quiero decir, si tuviera que compararme con alguien, diría como Eric Clapton. Es un gran músico de blues, pero también escribe grandes canciones, cierto, que están basadas en el blues pero no son 12 compases de blues.

Entonces, tuve mucha suerte en Europa, debido a eso y gané una gran audiencia con esa exitosa canción en 1990 y he podido aferrarme mucha a ella. Así que sí, he sido muy popular en Europa durante 31 años y en Estados Unidos no comencé realmente a hacer giras por aquí hasta 1999. Pero hay una diferencia, por supuesto, en que he estado de gira por Europa mucho más tiempo. Encuentro debajo de él que todas las personas son iguales. Te quieren, vienen a mis shows, esperando que yo me comunique con ellos y que les haga sentir algo. Y hay veces que estoy tocando un blues lento y miro a la audiencia y veo a alguien llorando y luego sé que estoy haciendo lo correcto.

Mike. Eres un superviviente de la calle. ¿Qué es la felicidad para Walter?
Walter. Bueno, cuando me siento y pienso en mi vida, creo que aquí estoy a los 70, tengo una gran carrera, tengo una esposa hermosa, tengo tres hijos geniales que son todos músicos brillantes y niños muy talentosos; y hay mucho amor en mi familia y siento que soy el chico más afortunado del mundo. Tengo todo. Todo lo que siempre quise hacer que era tocar música. y todavía puedo hacerlo a los 70 años. y tengo una familia hermosa y puedo mantener el equilibrio entre la carrera y la familia. Soy tan feliz como puedo ser.

Mike. Sé que hablaste con Blues Radio International y Jesse Finkelstein sobre tu conexión con Carlos Santana y cómo cambió tu vida. ¿Qué momento cambió más tu vida?
Walter. Bueno, eso fue muy importante cuando Carlos pasó ese tiempo conmigo y me dio un libro para leer y dejé de tomar drogas y dejé de beber. Porque en mis primeros años, era un alma perdida, era un adicto a la heroína y era un alcohólico. Incluso pasé un año cuando vivía en las calles de Los Ángeles y solo consumía heroína. Y he salido adelante, ahora he estado sobrio durante, déjame ver, creo que vamos por 37 años. Y ese fue el principal cambio en mi vida.

Estaba en camino de morir muy joven, por las drogas y la bebida y pude cambiar eso con la ayuda de Carlos y también con la ayuda de John Mayall, de Richie Hayward, quien era el baterista de Little Feat, que era mi amigo. Así que ese fue el gran momento de mi vida, ese fue el punto de inflexión que fue tomarme en serio la música, tomarme en serio la vida y no solo desperdiciar mi vida y desperdiciar y desperdiciar mi talento. Eso es lo que estaba haciendo. Así que fue un gran cambio.

Mike. Hagamos un viaje con una máquina del tiempo. ¿A dónde te gustaría ir en esa máquina?
Walter. Lo he pensado un par de veces. Si pudiera ir a cualquier parte con una máquina del tiempo, hay un par de cosas que me gustaría hacer. Me gustaría ir al Cavern Club en 1961 y ver a los Beatles. Me gustaría ir al 22 de noviembre de 1963, a Dallas y ver a quién disparó contra JFK. Me gustaría saber eso. Soy una especie de investigador aficionado, he leído unos 40 libros sobre el asesinato y no tengo ninguna opinión, no lo sé. No creo que nadie lo sepa.

Pero si pudiera hacer eso, serían las dos cosas que haría. Me encantaría ver a los Beatles antes de que nadie supiera quiénes eran. Solo soy un gran fan de los Beatles. De hecho, les contaré una historia. Mi hermano hace un año, se metió en un grupo religioso donde me dijo que podía hacer viajar a su alma en el tiempo y quería que yo fuera parte de él. Y le dije que si adopto lo que estás haciendo y trabajo en ello, ¿eso significa que mi alma puede volver y ver a los Beatles? Él estaba como "no, eso no es de lo que se trata". “Bueno, quiero ir a ver al hombre de los Beatles”. No lo entendió en absoluto. Pero sí, me gustaría ir a Dallas y ver quién mató a Kennedy.

Mike. Por favor, cuéntame esa divertida historia con la casetera y John Mayall.
Walter. Hubo un tiempo en que tenía una banda de casa cuando no estaba de gira con John. Tenía esa banda en un bar en la playa y tocaba allí todo el tiempo, a menos que estuviera de gira. Y John nos dijo: "*Me voy a tomar 4 meses de descanso*". Y los promotores europeos me dijeron: "*Oye, Walter, ¿por qué no traes a tu banda aquí*?". Dije está bien, lo haré. Entonces, le dije a la banda que íbamos a hacer una gira por Europa. Un par de semanas después, John me entregó una cinta de casete. Y él me dijo,"*Walter, cuando estés de gira con tu banda, dos semanas después, todos se van a odiar. Todo el mundo estará bastante tenso en la furgoneta a las dos semanas. Y cuando las cosas se pongan realmente feas en la camioneta, colocas esta cinta*”.

Entonces, tuvo razón. Dos semanas después de la gira nos odiábamos. Estábamos todos enojados el uno con el otro y pensé que era hora de la cinta, me preguntaba qué podría ser esta cinta. Y puse la cinta y fueron cuarenta y cinco minutos de John Mayall tirándose gases. Y lo que había hecho, lo había paseado con una pequeña grabadora, cada vez que se tiraba un gas lo grababa. Y había etiquetado la cinta como “El gas del blues británico”. Y tengo que decir que a los cinco minutos de la cinta nos reímos tanto que teníamos lágrimas corriendo por nuestras mejillas. John era simplemente un gran hombre.

Mike. ¿Cuál es tu sueño y pesadilla hoy en día sobre la locura en el mundo?
Walter. Estoy muy preocupado por mi país. Veo que se polariza cada vez más a derecha e izquierda y no hay mucho en el medio. Espero y rezo para que este país no tenga una segunda guerra civil en los próximos años. Entonces, por supuesto, estoy muy preocupado por eso, pero les diré que lo que realmente me preocupa ahora es lo que dije, voy a vivir mi vida y tratar de disfrutar cada momento que pueda.

Como tuve un trasplante de hígado, tengo una canción en mi nuevo álbum, la escucharás el año que viene y una de las líneas es "*Me preocupo por la izquierda, me preocupo por la derecha, estoy buscando el medio, no hay ningún lugar a la vista, me preocupo por el futuro, me preocupo por el pasado, me preocupo por mi hígado, cuánto va a durar*”.

Y esa es la cosa, no sé cuánto va a durar este hígado que tengo, así que me voy a concentrar en disfrutar estos días que me quedan. Entonces, veo la locura y es una locura, pero si realmente me meto en eso, no quiero simplemente andar triste. Pasé muchos años haciendo eso.

Mike. Desde Mike Bloomfield, Paul Butterfield, Barry Goldberg, hasta Duke Robillard, por supuesto tú, Jimmy Vaughan y muchos otros… ¿Cuáles fueron las razones por las que tantos blancos comenzaron a experimentar en el rock-blues?
Walter. Bueno, puedo decirte que cuando tenía 14 años decía que amaba a los Beatles, amaba a los Rolling Stones, estaba escuchando a todas las bandas británicas que habían venido, pero luego mi hermano volvió a casa, con el primer álbum de Paul Butterfield, que tenía a Michael Bloomfield en él. Y mi hermano dijo que sé que te gusta la música de guitarra, tienes que escuchar a este tipo.

Y me dijo es mejor que te sientes, porque cuando lo escuches tocar, te vas a caer. Y puso ese disco, y encontré una profundidad en esa música que nunca había escuchado antes, encontré una profundidad, un significado, una expresión profunda y creo que muchos de mi generación han dicho la misma cosa. Un buen amigo mío, Robben Ford. Me ha dicho lo mismo. Que cuando escuchó por primera vez el primer álbum de Paul Butterfield cambió su vida. Esa guitarra cambió nuestras vidas y nos dio un rumbo porque había un compromiso, una pasión y un fuego en esa guitarra que nunca habíamos escuchado antes.

Mike. Por supuesto, Walter Trout es guitarrista eléctrico. Además, te vi tocar algunas guitarras acústicas y de cuerpo de metal. ¿Qué te emociona del sonido de la guitarra eléctrica? ¿Y cuáles son las diferencias entre guitarristas eléctricos y guitarristas acústicos?
Walter. Bueno, las posibilidades con una guitarra eléctrica son realmente infinitas. Puedes hacer que suene como cualquier cosa. Y no necesitas pedales. Si manipulas los controles de la guitarra, puedes hacer que suene como cualquier cosa. Cuando era niño, estaba aprendiendo a tocar la eléctrica y tocaba diez horas al día, una de mis cosas favoritas era decirme a mí mismo: "*Está bien, tal vez ahora vea si puedo hacer que suene como una flauta*".

Y usaba una pastilla determinada y manipulaba el botón de volumen mientras tocaba y lo hacía sonar como una flauta. Y luego, veamos si puedo hacer que suene como un violín y hacía lo mismo. Y ahora quiero que suene como un banjo de bluegrass de cinco cuerdas. Y hacía lo mismo. Las posibilidades son ilimitadas con la guitarra eléctrica. Es el instrumento más increíble para poder expresarte y también para hacer bendings.

Y ahora, disfruto escuchando a grandes jazzistas, a los grandes jazzistas del pasado: Wes Montgomery y Charlie Christians, guitarristas increíbles pero que nunca hacen bendings. Y siempre me dije a mí mismo, ¿por qué no lo harán? ¿Eso realmente agrega un vocabulario completamente nuevo a la música que conoces? Así que esa es la cuestión, me encanta tocar la guitarra eléctrica. Aún hasta el día de hoy, subirme a un escenario, frente a la gente y tener la oportunidad de tocar y cantar frente a esa gente, todavía me emociona más allá de toda expresión.

De Colección

Sue Foley: Pinky's Blues

José Luis García Fernández

Sue Foley - Pinky's Blues (Stony Plain Records 2021)

La multipremiada guitarrista y cantante canadiense (Otawa, Canadá), **Sue Foley** (de 53 años) es una de las mejores artistas de blues del planeta. Ha recorrido el mundo con su característica Fender Telecaster Pink Paisley y ha grabado y compartido escenario con artistas de la talla de un B. B. King, Buddy Guy y Tom Petty. También ha trabajado para recaudar fondos para la '*Fundación de Investigación del Cáncer Ovárico'* y durante más de una década ha promovido el trabajo de mujeres guitarristas como parte de un proyecto llamado '*Guitar Woman'*.

Pinky's Blues, el nuevo álbum de Foley, es una colección de 12 canciones inspiradas por la guitarra, tanto originales como algunas de las versiones favoritas de Sue, que demuestran no solo que Sue es una de las mejores guitarristas de blues del mundo, como lo mencionamos anteriormente, sino que tiene le impregna pura alegría al tocar. Esto se puede sentir a través de la grabación con un sentimiento muy emotivo para el oyente. Una versión en vinilo del álbum en rosa intenso proporciona un artículo de ensueño para fanáticos, audiófilos y coleccionistas.

Sue Foley ha estado manteniendo una ola de éxito desde su disco pasado, *The Ice Queen* (2018). Ganó el premio para la "Mejor mujer de blues tradicional (premio Koko Taylor)" en los Blues Music Awards de 2020 en Memphis, fue nominada a un premio Juno (Grammy canadiense) y se llevó a casa el premio a la "Mejor guitarrista" en los Toronto Maple Blues Awards. Ese álbum, *The Ice Queen*, alcanzó el número 4 en la lista Billboard Current Blues, el número 1 en la lista de álbumes Top 50 Canada de Roots Music Report y estuvo en la lista de radio Living Blues durante cuatro meses consecutivos, alcanzando el puesto número 2.

Lista de canciones: 1. Pinky's Blues 2. Two Bit Texas Town 3. Dallas Man 4. Southern Men 5. Say It's No So 6. Hurricane Girl 7. Stop These Tear Drops 8. Boogie Real Low 9. Think It Over 10. Okie Dokie Stomp 11. Someday 12. When The Cat's Gone The Mice Play. Músicos en el álbum: Jon Penner: bajo; Chris "Whipper" Layton: batería; Sue Foley: guitarra y voz; Mike Flanigin: Hammond B, productor (4 y 9); Jimmie Vaughan: guitarra rítmica (6).

El álbum comienza con el tema que da nombre al disco, *Pinky's Blues*, un número instrumental crudo y áspero lleno de penetrantes líneas de guitarra solista. Un arranque de primer nivel que establece la pauta para la siguiente pista. *wo Bit Texas Town*, de Angela Sthreli, un blues rock efectivo a tempo medio. En la letra se develan unas de las mayores influencias de Foley. Otro de sus temas originales, el boogie vertiginoso, *Dallas Man*, se inspiró en los pensamientos de todos los guitarristas de élite e innovadores que provenían del área de Dallas, desde Blind Lemon Jefferson hasta T-Bone Walker, Freddie King, y Jimmie y Stevie Ray Vaughan. En *Southern Men*, vuelve a manifestar su muy aceptable registro vocal, que a ratos hace recordar a Bonnie Raitt. *Say It's No So*, es un extraordinario blues lento de Angela Strehli, que dejar ver un lado más tierno y vulnerable de Sue, y que contiene un fino solo de guitarra.

Sue Foley - Hurricane

Hurricane Girl, es una gran pieza al estilo de Elmore James que cuenta con la participación de Jimmie Vaughan en la guitarra rítmica. *Stop These Tear Drops*, muy al estilo del gran guitarrista del blues de Chicago, Hubert Sumlin, Foley se revienta esta pieza muy rítmica y sabrosa. *Boogie Real Low*, es otro corte que te hace mover el cuerpo al ritmo de la canción, una original de Frankie Lee Sims. Es tiempo para un breve descanso con una baladita, *Think It Over*, que no desmerece en nada al formato del álbum. Con el instrumental, *Okie Dokie Stomp* de Clarence 'Gatemouth Brown', Sue vuelve a las andadas de mostrar su gran ritmo y clase guitarrística. *Someday*, escrita por Robert Lee McCollum, a menudo es interpretada por Dylan y muchos otros. Aquí Foley le da el tratamiento al estilo del blues de Texas. *When The Cat's Gone The Mice Play* de Dixon, es el tema final, muy parecido al Chicago blues: Messin' With the Kid.

Sue Foley - Pinky's Blues

El Blues Tuvo Un Hijo

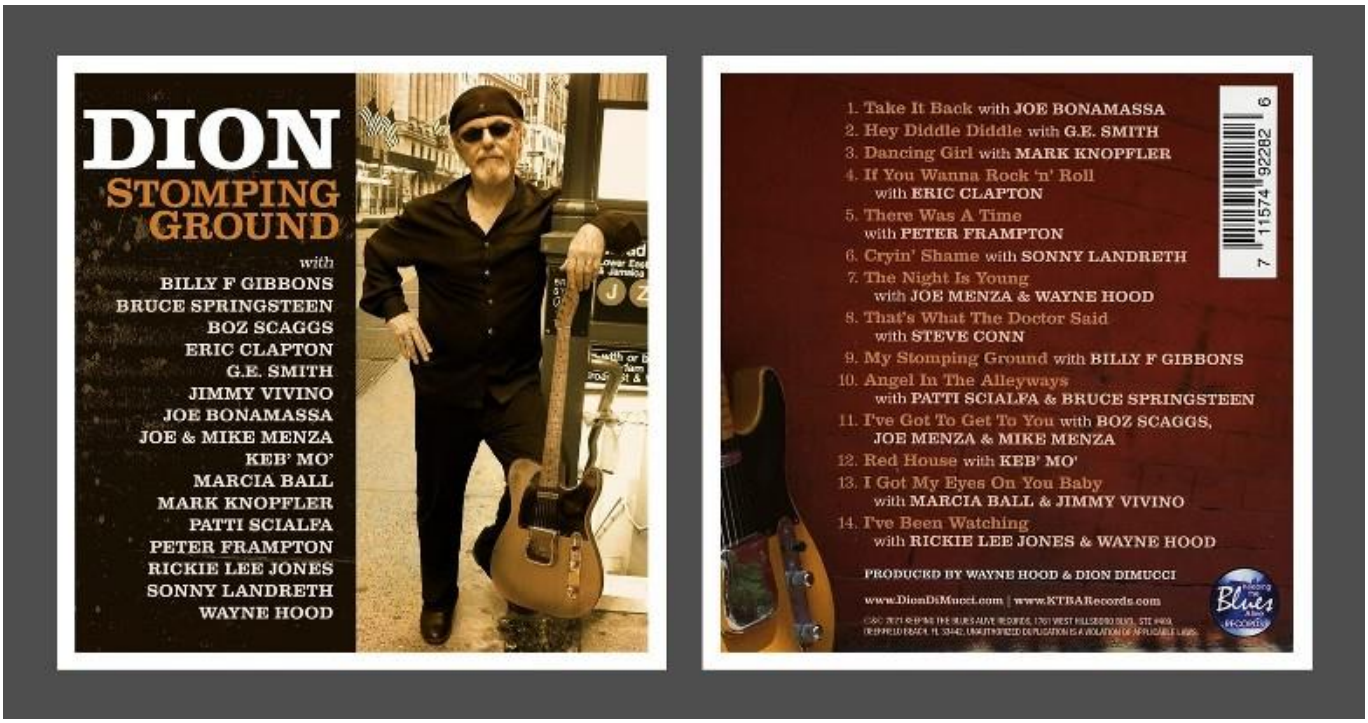
Dion: Stomping Ground

José Luis García Fernández

Dion: Stomping Ground (Keeping the Blues Alive Records 2021)
Dion Francis DiMucci, nacido en Nueva York el 18 de julio de 1939, conocido como **Dion**, es uno de los pocos artistas que se ha mantenido vigente y creativo en la escena desde la década de 1950 hasta el presente. En su adolescencia, cantaba en las esquinas de las calles del Bronx y en los bares locales, reuniendo a otros cantantes, usando sus voces en lugar de instrumentos, en 1957 formó Dion y The Belmonts. Crearon éxito tras éxito en el estilo doo-wop y se convirtieron en una sensación nacional. A partir de entonces, su carrera como solista en las décadas de 1960, 1970 y 1980 produjo una serie de éxitos. Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1989. Constantemente, se le cita como una gran influencia en artistas como: Bruce Springsteen, Paul Simon, Lou Reed y más.

En el 2020 publicó un álbum sensacional llamado, *Blues With Friends*, grabado bajo el sello de Joe Bonamassa, y en el que se hace acompañar por un gran elenco de estrellas: Jeff Beck, Rory Block, Joe Bonamassa, Samantha Fish, Billy F Gibbons, John Hammond, Sonny Landreth, Joe Menza, Van Morrison, Patti Scialfa, Brian Setzer, Paul Simon, Bruce Springsteen, Stevie Van Zandt, Jimmy Vivino, Jerry Vivino y Joe Louis Walker.

Para esta ocasión en su nuevo álbum, **Stomping Ground**, repite la fórmula de hacerlo bajo el sello de Bonamassa, Keeping the Blues Alive Records (KTBA), producido por él y Wayne Wood. Grabado durante la pandemia, el álbum cuenta con invitados de lujo como: Billy F Gibbons, Bruce Springsteen, Boz Scaggs, Eric Clapton, G.E. Smith, Jimmy Vivino, Joe Bonamassa, Joe Menza, Mike Menza, Keb' Mo', Marcia Ball, Mark Knopfler, Patti Scialfa, Peter Frampton, Rickie Lee Jones, Sonny Landreth y Wayne Wood.



Con 14 piezas, en su mayoría coescritas por Dion y Mike Aquilina, *Stomping Ground* encuentra al miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll en su auténtico elemento, en el blues y el rock & roll, acompañado por músicos famosos que se unen a su ritual de sonidos nostálgicos, pero a la vez modernos.

Lista de canciones: 1. Take It Back con Joe Bonamassa 2. Hey Diddle Diddle con G.E. Smith 3. Dancing Girl con Mark Knopfler 4. If You Wanna Rock 'n' Roll con Eric Clapton 5. There Was A Time con Peter Frampton 6. Cryin' Shame con Sonny Landreth 7. The Night Is Young con Joe Menza and Wayne Hood 8. That's What The Doctor Said con Steve Conn 9. My Stomping Ground con Billy F Gibbons 10. Angel In the Alleyways con Patti Scialfa y Bruce Springsteen 11. I've Got To Get To You con Boz Scaggs, Joe Menza y Mike Menza 12. Red House con Keb' Mo' 13. I Got My Eyes On You Baby con Marcia Ball y Jimmy Vivino 14. I've Been Watching con Rickie Lee Jones y Wayne Hood.

El disco arranca con un tema de ritmo contagioso: *Take It Back*, un buen rock inspirado en su raíz natural el blues, que cuenta con la intervención destacada de Joe Bonamassa en la guitarra principal. En *Hey Diddle Diddle*, Dion comparte pista con G. E. Smith, el guitarrista principal del dueto ochentero, Hall & Oates, desplegando una suave tonada rock. *Dancing Girl*, una pieza que podría sonar a una mezcla de rock con un ligero toque latino, pero que está adornada con la inconfundible y hermosa guitarra de Mark Knopfler.

Dion - Take It Back

Dion - Dancing Girl

If You Wanna Rock 'n' Roll, es el tema de rock blues que ha decidido compartir con Eric Clapton en la guitarra, sin duda, una de las mejores canciones del álbum. Cada una de las piezas de Dion evocan diferentes estados de ánimo y estilos, algunas son baladas de blues rock tristes como: *There Was A Time* con Peter Frampton en la guitarra, quien ofrece una interpretación con alma y pasión en este tema conmovedor.

En *Cryin' Shame* con el excelso guitarrista Sonny Landreth, interpreta un rock rítmico que rompe el hielo y continúa pisando firme por los surcos impregnados de talento del álbum en cuestión. *The Night Is Young*, con el guitarrista bluesero, Joe Menza y con participación del productor Wayne Hood, construyen una rica baladita que suena algo setentera y nostálgica. *That's What The Doctor Said*, es un tributo al gran Dr. John, presentado con un ritmo muy funky de Nueva Orleans y un piano absolutamente encantador de Steve Conn.

My Stomping Ground, de cierta manera la canción que le da el título a la obra, es un buen rock sensacionalmente interpretado con la brillante participación de nada menos que el buen Billy F Gibbons en la guitarra. *Angel In the Alleyways* con Patti Scialfa y Bruce Springsteen, es un country blues acompañado con las voces en coro de Patti y Bruce, y por ahí con una armónica que adorna la melodía. *I've Got To Get To You* con Boz Scaggs, Joe Menza y Mike Menza, es una tonada rítmica muy alegrona que transita libre y segura por los caminos del rock and roll.

El único cover del álbum es la memorable, *Red House* de Jimi Hendrix, en la que Dion es respaldado por Keb' Mo'. Sobre esta colaboración en sus notas Dion señala: "*Nos lo pasamos de maravilla. Me siento honrado de que se una a mí en esta versión/tributo a Jimi Hendrix. Lo hicimos como pudimos, pero… ¡Creo que Jimi la aprobaría!". I Got My Eyes On You Baby* con grandes participaciones de Marcia Ball al piano y Jimmy Vivino en la guitarra, es un estupendo boogie woogie que presagia el final del disco, pero que levanta el ánimo y te pone a bailar un poco antes del gran cierre. *I've Been Watching*, en efecto, culmina esta colección de canciones con una fina balada rock, cantada a dueto con la veterana Rickie Lee Jones y con la participación del productor, Wayne Hood.

¡*Stomping Ground* promueve, sin duda, el asombroso y continuo viaje musical de Dion!

Dion - Stomping Ground

De Blind Raccoon

Mississippi MacDonald: Do Right, Say Right

José Luis García Fernández

Mississippi MacDonald: Do Right, Say Right (Another Planet Music 2021)

Hasta ahora, **Mississippi MacDonald**, cantante, guitarrista y compositor inglés, ha realizado siete álbumes, incluyendo este nuevo motivo de la reseña: **Do Right, Say Right** (2021). Su discografía anterior es: Devils Chain (2014); American Accent (2015); Dress For The Money (2016); With The Soul Fixers (2017); Shake Em' On Down (2018); y This Is How It Is (2020). Estos discos trazan su evolución como músico y su paleta musical en constante expansión. Actualmente, su banda es Phil Dearing: guitarra rítmica; también produce grabaciones de estudio de MacDonald; Elliot Boughen: bajo; y Mark Johnson-Brown: batería.

MacDonald con sede en Londres, describe su música como moderna, no como arqueología musical, con ella celebra una tradición fantástica, es soul-blues en la que tiene que poner su mejor esfuerzo. En efecto, Mississippi conoce esa tradición. Estuvo en la iglesia de Al Green y lo escuchó predicar. Ha estado en los estudios de Willie Mitchell en Memphis, donde se grabaron los grandes discos de Hi Label. Ha visto a Jerry Lee Lewis patear el taburete de su piano. Conoció a B.B. King, Pinetop Perkins, Otis Clay y Sam Moore. Big Joe Turner le dijo que escuchára a Albert King.

Ha visitado Estados Unidos para encontrar las fuentes de su inspiración. Eso incluso le dio su nombre. En la escuela, era el único niño que se conocía que había estado en el país norteamericano, por eso lo apodaban Mississippi. Ha recibido tres nominaciones al British Blues Award. Ha alcanzado el primer lugar en las listas de éxitos de la Asociación de Radiodifusores Independientes de Blues del Reino Unido. Ha tenido el apoyo de Paul Jones en BBC Radio 2 y el visto bueno de Blues Magazine en los Países Bajos y en la Washington Blues Society.

En su historia personal, su momento crucial le llegó el miércoles 27 de noviembre de 1991, cuando vio a Chuck Berry en Plymouth Pavilions. "*Tenía 11 o 12 años y no podía entender cómo sonaba tal como en el disco*", recuerda MacDonald, todavía asombrado. "*Tuve suerte, fue uno de los shows en los que estuvo genial. Tenía la Gibson 335 de color rojo cereza. Fue una experiencia transformadora*". Había una guitarra acústica en su casa y con Chuck Berry todavía fresco en su mente se las arregló para elegir una convincente ejecución de blues o dos en una cuerda. Luego, sin decírselo a sus padres, retiró todos sus ahorros de su cuenta de la oficina de correos y compró una guitarra eléctrica.

En lo que parecía un sueño, pronto se familiarizó en cómo funcionaba la música en vivo, aprendiendo los conceptos básicos, actuando para el público en un entorno profesional mientras estaba todavía en la escuela. Los padres de un compañero de la escuela estaban en una banda que tocaba en campamentos de vacaciones, clubes de la Legión Británica, festivales de campo, como si el tiempo se hubiera congelado a finales de los años 50 y principios de los 60. Tomaron a MacDonald bajo su protección y, desde los 14 años, los acompañaba a espectáculos, tocaba con ellos y realizaba un par de presentaciones como solista. Tocaban lo que el público quería escuchar: country, Roy Orbison.

Luego se fue a Estados Unidos. En 2004, en el Festival SXSW en Austin, vio a Kris Kristofferson tocar para sesenta personas en un patio y decidió que eso haría él. Entonces, el soul lo deslumbró. Primero, cuando se encontró con el álbum 'Greatest Hits' de Al Green, publicado en 1975. Era un sonido más suelto y atractivo que el soul de Stax al que había estado expuesto. Al escuchar la compilación de 1992, 'The Soul Of O.V. Wright', fue otro momento histórico en su carrera.

Su nuevo álbum, **Do Right, Say Right**, es un conjunto enérgico y auténtico de ocho temas originales y una versión de blues con infusión de soul, que es otro punto de referencia en una búsqueda que comenzó, como apuntábamos, cuando un niño de 12 años vio actuar a Chuck Berry.

Lista de canciones: 1. I Was Wrong 2. I Heard it Twice 3. It Can't Hurt Me 4. Drinker's Blues 5. Let Me Explore Your Mind 6. That's It I Quit 7. If You Want a Good Cup of Coffee 8. Keep Your Hands Out of my Pocket 9. Your Wife is Cheating on Us.

Una tonada sencilla a ritmo de blues lento, *I Was Wrong*, abre el set con un MacDonald confesando su amor marcado por dificultados. The Chicago shuffle, *I Heard It Twice*, relata su triste ruptura con una mujer, que destroza su credibilidad como un "verdadero hombre de blues", mientras vierte su angustia en el solo con su guitarra. *It Can't Hurt Me*, es la historia de un hombre que ha hecho mal y está decidido a reivindicarse, un tema destacado por partes de guitarra al estilo de Albert Collins. *Drinker's Blues*, es un homenaje cariñoso al primer éxito de B.B. King, "Three O'Clock Blues", con MacDonald emulando el estilo vocal y de guitarra de la leyenda con mucha energía y respeto.

Mississippi MacDonald - It Can't Hurt Me

Un complejo blues con tintes de góspel, *Let Me Explore Your Mind*, evoca a otro de sus ídolos, el cantante de soul sureño O.V. Wright, para quien MacDonald se asoció con otros para comprar una lápida para la tumba del difunto artista de sesión de Hi Records. El Texas blues, *That's It I Quit*, explica la dura vida de un músico que trabaja con la lengua firmemente incrustada en la mejilla. El blues lento destacado por el piano, *If You Want a Good Cup of Coffee*, es una exploración gloriosa del juego de palabras que fusiona los modernismos con coloquialismos populares y presenta un solo de guitarra vertiginoso.

Reflexiona mucho en el tema, Keep Your Hand Out Of My Pocket, un blues clásico de doce compases sobre la mala suerte y los problemas para hacer la pregunta "¿Qué tan equivocado puede estar un hombre?". El final es un estándar del repertorio del soul blues que se ha difundido durante años, ya que MacDonald interpreta la versión de Little Milton del número de Denise LaSalle, *Your Wife is Cheating on Us*, un blues poderoso sobre la infidelidad entre compañeros.

Do Right, Say Right es un álbum dinámico de un verdadero bluesman, ¡no te lo pierdas!

Mississippi MacDonald - Do Right, Say Right

De Frank Roszak Promotions

Willie Jackson: All in the Blues

José Luis García Fernández

Willie Jackson – All in the Blues (2021)

Willie Jackson es un hijo nativo de Savannah, Georgia. Fue el más pequeño de 6 hijos del gran reverendo Jackson y su esposa, Annie Pearl. Siempre se dedicó a componer canciones en su tiempo libre, mientras trabajaba para mantener a su familia. Después de que un accidente terminó con su carrera trabajando en el ferrocarril, pudo dedicarse a la música de tiempo completo. Tiene una pasión por escribir canciones de blues, tocar el bajo y cantar con varias alineaciones de su **Tybee Blues Band** en lugares de la costera de su ciudad natal.

Su EP debut, lanzado en marzo de 2017, incluye canciones originales que llevan el corazón del blues tradicional a reflexiones sobre la vida cotidiana contemporánea. Willie disfruta de actuar en vivo tanto como el público disfruta de sus bromas entre canciones y su improvisación en el lugar. Tiene la habilidad de asegurarse de que la gente se divierta y de crear un sentimiento íntimo y familiar en medio de un lugar de extraños.

The Tybee Blues Band, comenzó originalmente con músicos que residían principalmente en la isla Tybee y se reunían para tocar en bares locales, interpretando versiones de algunos de los grandes como: Muddy Waters, B.B. King, Stevie Ray Vaughan y Eric Clapton, junto con las recientes canciones originales de Willie. Los miembros de la banda cambian de vez en cuando, pero a menudo aparecen, Ace Andersson: armónica; Zach Jones: batería; Michael Moody: guitarra; y Stanley Pierce: bajo. La música original de Willie está ubicada en la tradición de Georgia del Sur, un blues soul con letras ingeniosas.

¡Su nuevo disco, **All in the Blues**, fue lanzado a finales del 2021 y ya ha obtenido 3 premios: Indie Music Channel! El álbum incluye 12 canciones originales escritas por Willie que combinan elementos del blues tradicional con reflexiones sobre la vida contemporánea; y presenta a los músicos invitados: Mary Davis de la banda: SOS y Jimmy Williams de la banda: Brick. Lista de canciones: 1. I'm Your Landlord 2. The Whole Book Is Wet 3. Come Here Junior 4. Beautiful Disease 5. The Old Man Luv 6. Stranger in My Hole 7. Sticky Hand Blues 8. She Needs Satisfied 9. Coon Hound Nose 10. Give Me My Rib Back 11. Hey Gangster 12. Brother I'll Take Her.

Desde su primera canción, *I'm Your Landlord*, hasta la última, *Brother I'll Take Her*; Willie ofrece su estilo musical basado en el blues del sur de Georgia, mientras que las letras son humorísticas y precoces. A pesar de que acostumbra tocar con una banda de cuatro miembros, en el disco se escuchan más elementos, principalmente en los alientos, armónica y teclados. *I'm Your Landlord*, es un bluesecito sencillo y muy rítmico que abre bastante bien la sesión. *The Whole Book Is Wet*, es un boogie woogie con un ritmo relampagueante. *Come Here Junior*, otro boogie optimista, que por cierto habla sobre las diferencias en la forma en que un hombre es tratado por su mujer y su madre. *Beautiful Disease*, otro blues, ahora a medio tempo con estructura sencilla.

The Old Man Luv, un tema ciertamente jazzy, con efectos de sonido que aparenta estar interpretado en vivo. *Stranger in My Hole*, una pieza que juega y coquetea con el rhythm & blues contemporáneo. *Sticky Hand Blues*, dejando atrás los extraños ritmos de la pieza anterior, este blues resulta un poco más en el estilo convencional. *She Needs Satisfied*, es un extraordinario blues lento, de lo mejor del disco. *Coon Hound Nose*, otro bluesecito convencional, con una destacada intervención de la armónica. *Give Me My Rib Back*, otra pieza de buen blues donde la armónica sigue su paso firme. *Hey Gangster*, un rico ritmo programado al igual que los teclados van conformando el desarrollo del tema. *Brother I'll Take Her*, un tema muy funky cierra este divertido álbum con gran ritmo.

Willie Jackson - All in the Blues

+ Covers

Gov't Mule: Heavy Load Blues

José Luis García Fernández

Gov't Mule - Heavy Load Blues [Deluxe 2 CD] (Fantasy 2021)
Gov't Mule (Government Mule) es una banda de blues/rock/fusión/jam, formada en 1994 como un proyecto alterno de The Allman Brothers Band, con actividad hasta hoy en día. Como muchas "jam bands", es bastante conocida en circuitos de conciertos porque está continuamente de gira.

Heavy Loaded Blues, es el más reciente disco de la banda. El álbum tiene trece pistas en su versión sencilla y en la edición de lujo, son veinte piezas en total. Esta edición especial suma unas impresionantes dos horas y diez minutos. Es un disco extenso, con el que los fanáticos nos deleitamos al por mayor. El chiste de los discos de esta banda, es que se puede escuchar blues clásico y las variaciones del género. Van desde los vibrantes ritmos alegres hasta la balada lenta e incluso en un estilo más de los años sesenta, similar a la música de Peter Green en la época de Fleetwood Mac. Es una gran selección de canciones que incluyen varios originales, así como algunas versiones a melodías de Willie Dixon, Elmore James y otros (motivo de su inclusión en esta columna). Es sorprendentemente diverso y bien pensado.

Lista de canciones: **Disco A.** 1. Blues Before Sunrise 2. Hole In My Soul 3. Wake Up Dead 4. Love Is A Mean Old World 5. Snatch It Back and Hold It – Hold It Back – Snatch It Back and Hold It 6. Ain't No Love In The Heart Of The City 7. (Brother Bill) Last Clean Shirt 8. Make It Rain 9. Heavy Load 10. Feel Like Breaking Up Somebody's Home (versión corta) 11. If Heartaches Were Nickels 12. I Asked Her For Water (She Gave Me Gasoline) 13. Black Horizon. **Disco B.** 1. Hidden Place 2. You Know My Love 3. Street Corner Talking 4.Have Mercy On The Criminal 5. Long Distance Call 6. Feel Like Breaking Up Somebody's Home (versión extendida) 7. Need Your Love So Bad (Live) 8. Good Morning Little School Girl (Live).

"*No es un disco de blues rock, es un disco de blues*" comenta Warren Haynes el excelente guitarrista y cantante de la banda, y en ese tenor inicia el álbum con *Blues Before Sunrise*, un estupendo blues de Elmore James. En *Hole In My Soul*, los metales destellan energía adicional a la ya de por sí, bien amarrada banda, que se divierte interpretando su género consentido, aquí con un tema muy jazzy y sensual. El Hammond B-3 le da un sonido muy especial a *Wake Up Dead*, un tema a ritmo de shuffle, que la guitarra complementa puntualmente. *Love Is A Mean Old World*, un blues a ritmo lento y candente hacen de este track algo muy disfrutable, el slide es preciso y le da un toque de calidad.

Uno de los temas brillantes es el estándar de Junior Wells, *Snatch It Back and Hold It*, que permitió a la banda versionar libremente un clásico insertando un improvisado jam llamado, *Hold It Back*, en medio de una interpretación emocionante y entusiasta, que estuvo impregnada de un 22unky22 decididamente 22unky. *Ain't No Love In The Heart Of The City*, una buena pieza con sabor a rock sureño, el Hammond B-3 y la guitarra se destaca por encima de la demás instrumentación. Otro bluesezaso es *(Brother Bill) Last Clean Shirt*, sencillo pero con un ritmo clásico y encantador. En *Make It Rain* la banda se brinda lentamente a un estilo muy soul blues, que permite el lucimiento de la guitarra. La pieza que da título al disco, *Heavy Load*, donde Warren Haynes toca una pieza acústica con el sabor del Delta blues, profunda y conmovedora.

Feel Like Breaking Up Somebody's Home, grabada originalmente por Ann Peebles (cantautora estadounidense de soul y rhythm and blues), es una de las pocas canciones del álbum que la banda ha interpretado en vivo. En esta versión, los ágiles riffs de guitarra de Haynes aparecen sobre una sólida base de órgano y ritmo, lo que da como resultado un tema con un delicado ritmo 22unky. *If Heartaches Were Nickels*, es un extraordinario blues lento que deriva en algo muy jazzy, nada más que decir. En la canción de Howlin' Wolf, *I Asked Her For Water (She Gave Me Gasoline)* cambian los parámetros, mezclando una variedad de géneros, que se concentran en un rock blues pesado, quedando muy lejos de la original. El disco uno cierra con *Black Horizon*, otro tema minimalista y acústico, pero de grato sabor a Delta blues.

Gov't Mule – Heavy Load Blues

El segundo disco de la edición de lujo que contiene 8 bonus tracks, inicia con *Hidden Place*, un tema de Haynes con todo el sabor del blues de Chicago, por supuesto actualizado, que suena muy pesadito y poderoso. *You Know My Love*, original de Willie Dixon, se presenta en una versión muy modernizada con sección de metales y los teclados en todo su apogeo, gran interpretación, sin duda. *Street Corner Talking*, pieza firmada por Kim Simmonds, guitarrista de Savoy Brown, es versionada con gran tino por Haynes y la banda. *Have Mercy On The Criminal*, una rolita de Elton John, encuentra cobijo aquí en una interesante versión muy blues rock.

Long Distance Call, un estándar del blues de Chicago cuya autoría pertenece a Muddy Waters, arrancará muchos aplausos de los escuchas, seguramente, excepto para aquellos 'policias del verdadero blues', que nada les embona. *Feel Like Breaking Up Somebody's Home*, ya habíamos escuchado una versión en el primer disco, y ahora en esta se extienden un poco más de 3 muy agradables minutos de solos. *Need Your Love So Bad*, es un tema de blues en vivo que presenta al grupo en su estilo más representativo como una banda de jam. Estupenda versión a esta pieza de Fleetwood Mac en la época de Peter Green. *Good Morning Little School Girl*, de Sonny Boy Williamson, en otra magnífica interpretación en directo, el tema cierra el doble álbum de lujo, una joya perdida en el bosque de la actualidad.

¡Estupendo disco, ha sido un gran autoregalo de Navidad!

Huella Azul

Entrevista con Mauricio Oblea

María Luisa Méndez

"El blues para mí
son emociones crudas,
auténticas, tocar fondo".
Mauricio Oblea

Entrevista con Mauricio Oblea, joven guitarrista mexicano de blues.

CB. ¿Desde cuándo y cómo se da tu interés y pasión por la música?
Mauricio. Desde niño mis papás alentaron, aunque de forma indirecta, mi amor por la música. Recuerdo que en mi casa tuve un piano de juguete en forma de hipopótamo pequeño, aunque lo suficientemente grande para que Mau de 4 años cupiera. También tuve una pequeña guitarra a la que seguramente estuve por arrancarle las cuerdas, de tanto que la rasgué para que sonara. Incluso en el kinder participé como un escarabajo en un festival actuando como Ringo Starr.

Mi gusto por la música se amplió cuando Santa Claus me regaló una grabadora que podía reproducir cds. Ahí me gustaba escuchar discos de bandas sonoras de películas, recuerdo que tuve el de Harry Potter 1, Star Wars V y III, Shrek 2, Los Increíbles, Las Locuras del Emperador, X Men… Recuerdo la emoción de llegar a mi casa a escucharlos, emoción que después podía llevar a todos lados ya que también tuve un discman, con un estuche donde podía cargar mis discos favoritos.

CB. ¿Cómo llega el blues a tu vida?
Mauricio. En mi adolescencia mis gustos por la música siguieron siendo diversos y vastos, como hasta la fecha, sin embargo, a los doce años descubrí una guitarra acústica de cuerdas de nylon, una revista de Guitarra Fácil de El Tri y unos discos de blues que estaban abandonados en mi azotea. Ese descubrimiento cambió mi vida. Los discos eran compilados de leyendas como B.B. King y Elmore James, mismos que me volaron la cabeza y provocaron en mí una obsesión por tratar de emular sus sonidos con mi guitarra.

Desde entonces mi aprendizaje de guitarra es y ha sido en su mayoría autodidacta, motivado única y exclusivamente por dicha obsesión. En lo personal creo que eso es lo que mueve a muchos guitarristas o músicos a continuar aprendiendo día a día, superando toda complicación y toda la tarea que implica empezar de cero un instrumento.

CB. ¿Qué significa el blues para ti?
Mauricio. El blues para mí son emociones crudas, auténticas, tocar fondo. La tristeza más profunda, el dolor más desgarrador, la soledad, la fuerza de superar y seguir adelante.

CB. ¿Quiénes consideras que son tus principales influencias musicales como guitarrista?
Mauricio. El primerísimo es Buddy Guy, mi gran maestro. Obviamente los legendarios B.B. King, Albert King, Freddie King, Burger King, Lurrie Bell, Albert Collins, Elmore James, T-Bone Walker, Jimmy Reed, por mencionar algunos que se me vienen a la mente. Asimismo, ya que también fui alumno de ellos, Adrián Núñez "El Oso" de Follaje y de Emiliano Juárez.

CB. ¿Cuál ha sido tu trayectoria musical hasta hoy en día?, ¿cuáles son los proyectos musicales en los que participas actualmente?
Mauricio. Daniela Puente "Big Danny" fue quien confió en mí, en mi sonido, en mi feeling (o eso creo yo), para invitarme a su banda de blues cuando el 'North Side Train' se separó. Hasta ahora llevo cerca de 5 años con la *Big Danny´s Blues Band*. Tiempo después, Jorge García Ledesma "El Perro" de *Follaje* me invita a unirme a la banda, de más de 40 años de trayectoria. Por supuesto que no dudé en entrar a la banda, donde fui bautizado como "El Chacal" y con ellos llevo cerca de 3 años. Recientemente mi papá Juan Carlos Oblea, formó una agrupación: *The Rambler´s*, una banda que busca apegarse al blues con covers.

CB. ¿Quiénes conforman las agrupaciones en las que tocas?
Mauricio. Actualmente, *Big Danny´s Blues Band* está conformada por Daniela Puente en la voz, Emmanuel González en la armónica, Romero en el bajo y Chris Villanueva en la batería. Follaje está integrada por Jorge García Ledesma "Perro" en la voz y armónica, Gustavo Rivera "Pantera" en la batería, Salvador Arceo "Coyote" en el bajo; y José Luis Osorio "Iguana" en la guitarra. *The Rambler´s* está conformada por Juan Carlos Oblea en la batería, Dani Blues en el bajo, Daniel Rustrian en la armónica; y Robert Saga en la voz.

CB. ¿Nos quieres compartir un video reciente de esas bandas?

Big Danny´s Blues Band – La Reina del Blues

Follaje Live!

The Rambler´s

CB. ¿Cuáles son tus planes personales y grupales a corto plazo?
Mauricio. Personalmente, seguir aprendiendo, seguir estudiando, seguir tocando. Aguantar, aferrarse, ser terco es el pan de cada día para los músicos, y mucho más para los que tocamos blues. Mi objetivo es continuar en el sendero del blues.

CB. ¿En dónde podemos seguirte en redes sociales para conocer de tus actividades?
Mauricio. En Facebook me pueden encontrar como Mauricio Oblea, pero también tengo un alter ego que es Juan Bombas, así aparezco en redes sociales como: Instagram, TikTok, entre otras.

CB. ¿Qué te ha dejado como experiencia, en lo personal y musical, estos tiempos de pandemia?
Mauricio. La verdad que ha sido muy triste vivir tiempos en los que no se pueden realizar conciertos en vivo, que es lo que nos motiva a los músicos para hacer nuestro trabajo. Nada, nada, absolutamente nada se compara con la experiencia de tocar en vivo para personas. Y la pandemia nos lo arrebató por un momento. Aprendimos a valorar muchas cosas, como el estudio en casa, el no detenerse a pesar de lo malo de las cosas.

CB. ¿Algún mensaje a los jóvenes músicos que desean incursionar en el blues?
Mauricio. Que lo hagan con mucho amor y respeto al género, con entrega, con fuerza o que mejor ni lo intenten. En mis (creo) cinco años de hacer esto de forma profesional, es decir, ya con bandas, ensayos y tocadas en vivo, he aprendido que quien está en la escena del blues mexicano, deben ser personas valientes a prueba de todo, no hay lugar para los débiles.

Blues a la Carta

Destacados del Blues hecho en México 2021

José Luis García Fernández

Como lo he manifestado en años anteriores, la selección de lo más destacado de 'algo', es un ejercicio que tiene su grado de dificultad. Pasa mucho por la visión personal e íntima del contexto que da resultado la designación. Hoy más que nunca ese conflicto siento que es mayor. En un año tan peculiar en cuanto al ejercicio del arte, de la música y en particular en la escena del blues en México, bajo este panorama, todos quienes han hecho un poco o mucho, es ya de por sí destacado.

Pero bueno, presento aquí una breve visión de lo que considero debe ser reconocido como de lo más importante realizado en este ciclo de doce meses de esperanzas y temores, en once categorías y una mención especial.

1. *Videos*
    - **Por las Calles Va Mi Amor** – Serpiente Elástica - https://youtu.be/fNXoZevfeek
    - **Someday After A While** – Fonzeca-Caja de Pandora Project - https://youtu.be/wyzMjPeL_NA
    - **The Power** - Los Villanos Blues Band - https://youtu.be/OGx7PeY97Bw

2. *Grabaciones*
    - **Backyard Sessions at La Dominguera (feat. Thomas Banks)** – Los Villanos Blues Band
    - **Crudo** – JC Cortés Trío
    - **Metamorphosis** – Radio Blues

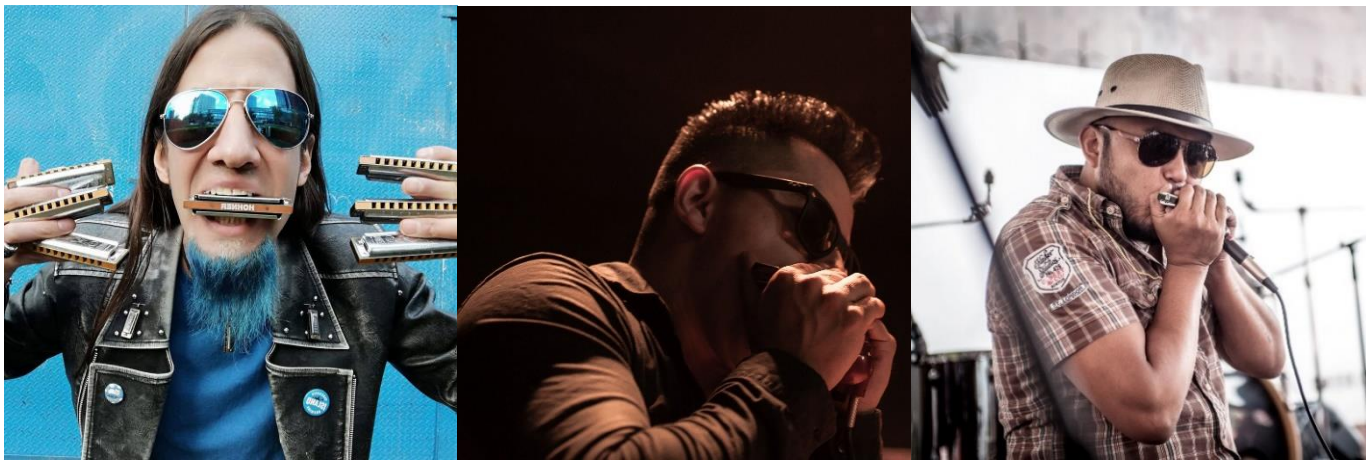
3. *Eventos*
    - Virtual – **1ª Edición Obregón Sonora Blues Fest** (Ciudad Obregón, Sonora)
    - Virtual – **Sexta Edición La Ruta del Blues México** (Zumpango, Edo. de Méx.)
    - Virtual – **Festival Internacional Queretablues 2021** (Querétaro)
    - Presencial – **Festival de Blues "Juan Carlos Guevara"** (Celaya, Guanajuato)
    - Presencial – **Salvabluesjazz en Movimiento** (Salvatierra, Guanajuato)
    - Presencial – **Final 1er Concurso de Bandas: Gente con Blues** (CDMX)

4. *Programas de Radio*
    - **El Mundo de las Blue Notes** – Omar Ramírez – Lunes 8:00 pm – 96.3 FM Guadalajara
    - **Por los Senderos del Blues** – Raúl De La Rosa – Viernes 8:00 pm – 107.9 FM CDMX
    - **Simplemente Blues** – Pacorro García – Miércoles 8:00 pm – 88.5 FM San Luis Potosí

5. *Bajistas*
    - **Edgar Ordoñez**
    - **Emiliano Olvera**
    - **Víctor Romero**

6. *Bateristas*
    - **Edgar Agordo**
    - **Ignacio Espósito**
    - **Iván Ramírez**

7. *Armonicistas*
    - **Elihú Quintero**
    - **Emmanuel González**
    - **Erik Enríquez**

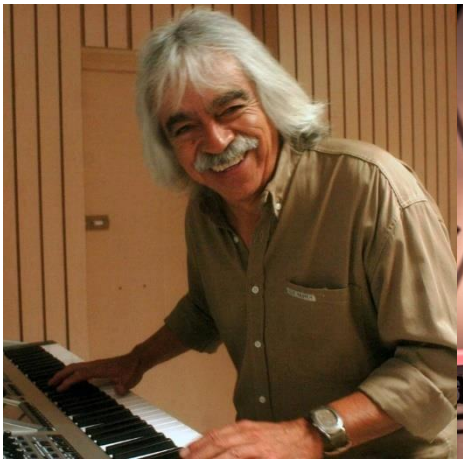


8. *Cantantes*
    - **Jimena Segovia**
    - **Nay Stanfield**
    - **Thomas Banks**

9. *Guitarristas*
    - **Emiliano Juárez**
    - **Juan Carlos Cortés**
    - **Mauricio Oblea**

10. Tecladistas

- **Guillermo Briseño**
- **José Luis Sánchez**
- **Omar Ramírez**



11. Bandas

- **Fonzeca-Caja de Pandora Project (Monterrey)**
- **Hola Soy Lola (Tijuana)**
- **Los Villanos Blues Band (Guadalajara)**

12. Mención Especial – In Memoriam

- **Kukín Carmona**
  Por su gran trayectoria musical y por su excelente calidad de persona hasta el último día de su vida.

Colaboraciónes Especiales

Festival Internacional Queretablues 2021

José Luis García Fernández

Introducción

La imperiosa necesidad de continuar con el objetivo de mantener viva la flama del blues en México, a pesar de las difíciles condiciones a causa de la pandemia, ha motivado que diferentes artistas y organizaciones a manera de esfuerzo personal e iniciativa propia, convocaran a la participación virtual en formato de Festival.

Primero, fue el Hogar Blues Fest, quien disparó los siguientes eventos… La Ruta del Blues, el Obregón Sonora Blues Fest, el Festival de Blues y Jazz del Desierto, el Festival de Jazz de la Huasteca, entre otros, hasta llegar casi al final del pasado año 2021 al **Festival Internacional Queretablues**.

En estas diversas ediciones, se ha podido observar el trabajo actual de algunas bandas del blues hecho en México, de las bien establecidas, de nuevos ensambles, solistas, duetos, tríos; y otras con sus géneros cercanos. Ha habido mucho rock, principalmente urbano, algunos sabemos porque, como lo hemos visto históricamente, pero bueno, esa es otra historia. Lo importante es que ha habido buena convocatoria, incluso a nivel internacional y eso es lo que ha valido la pena.

Día 1

La jornada inaugural inició con la bienvenida de los apasionados organizadores del evento, José Marïa "Chema" Cabrera (El Callejón Blues Band) y "Poncho" Ortiz (Rumorosa Blues Band), en el que destacaron la excelente respuesta a la convocatoria, a pocos días de su publicación.

Chema apuntó: "…*queremos ofrecerles una muy buena selección de bandas, todas ellas muy entusiastas*…", y así fue, por entusiasmo no se paró, los pequeños detalles en fallas técnicas que surgieron, fueron ampliamente superados con ese sentimiento de gusto por el arte, por la música de rock y blues, y por compartirla al público en general. En este sentido Poncho, profundizó en los comentarios: "…*lo que más nos mueve a realizarlo, es el amor que tenemos por la música, por el arte, por hacer que la gente se acerque al blues, que aprenda y sobre todo que trascienda*…". En efecto, esa es la razón principal, en mucho coincidimos con su objetivo, no hay truco en ello.

¡Felicidades a los representantes del Comité Organizador!

Para el arranque de las participaciones, se presentó la banda de la CDMX y área metropolitana: **Rockafilia**, un cuarteto de rock conformado por Frida Franco: bajo y voz, Alan "Dickenz" De la Torre: guitarra y voz, Oscar "Kamish" Adame: percusiones, y Antonio De la Rosa: armónica, voz y guitarra. Su repertorio consistió en la interpretación de los temas originales: Entoloachado, Sueño febril, Noches de lluvia, La cicatriz, Supernova, Diosa de la sonrisa, Sediento de tu sangre, Niña, y Mi muñeca enamorada.

A continuación se presentó **Vuelo Libre**, la banda de rock urbano del Estado de México con una amplia trayectoria, comandada por Alex Rosas en la batería, quien para esta presentación fue acompañado por Fernando Palafox: bajo y voz, e Ignacio Marmolejo: guitarra y voz. Sus canciones originales en turno fueron: No hay amor, Vuelo libre, No queda de otra, Borracho feliz, Aullando por mi nena, Ponte a rocanrolear, Nueva York, Ya no me amas, y Que vivan las chavas a las que les gusta el rock.

La primera jornada cerró con **Puente Negro** de Durango, una buena nueva banda de blues rock con amplia influencia de Real de Catorce. Sus cuatro integrantes son: Rafael Jacobo: batería, Pepe Martínez: guitarra y voz, Jorge Escobedo: bajo, Alan Arellano: voz y guitarra. Interpretaron los temas originales: Te fuiste pero me quedó el blues, Mordiendo el polvo, Noche de alacranes, y Cadenas rotas. Además, los covers: Agua con sal y Watch yourself.

Día 2

El segundo día inició con **El Niño Sin Blues**, un proyecto como solista de Alberto Romero Álvarez del Estado de México. Un músico que transitó en diferentes bandas de rock urbano, por lo que su propuesta está muy inclinada hacia ese rubro. Interpretó para este Festival varios pasajes instrumentales con la armónica y el diddley bow. El argentino, **Yulián Taylor**, guitarrista y cantante se presentó en formato de trío, tocando un breve set en vivo de tres piezas, que fueron suficientes para constatar su dominio de la guitarra de blues-rock.

Tampico Blues Company, banda de blues de Tampico, conformada por Eduardo Chávez: voz y guitarra; Ramón Chávez: armónica y tabla de lavar; Salvador Trejo: bajo; Jesús Garza: guitarra; Miguel González: batería; y Marco Carrizalez: teclados. Interpretaron los clásicos en versión eléctrica: I play the blues for you, Little red rooster, Hoochie coochie man, Key to the highway, y Spoonful; y en una segunda parte en versión electroacústica: Me and the devil, Little red rooster, y Love in vain. **San Luis Blues** del Estado de México, agrupación de rock urbano con tintes de blues integrada por: Juan Luis Spíritu: guitarra y voz; Arturo Posada: batería; y Raúl Guerrero: guitarra y voz. Tocaron los temas originales: Un blues lejano, Vampiro blues, Un viejo zorro, Hagamos equipo, y Mudanzas.

Día 3

El tercer día de música para levantar el ánimo en tiempos difíciles, comenzó con la propuesta original de **Jr. Willy** de Querétaro. Obstinado defensor del Delta blues y del Hill country blues en México, su proyecto solista al estilo 'one man band' incluyó para la ocasión: Trabajador, El rey de la selva, Mojo maker, El koala, y La niña cocodrilo.

Siguió el versátil músico del Estado de México, **Wolf De L'Otromond**, cantante, multiinstrumentista y compositor de diversos géneros con gran influencia rockera en sus distintos proyectos. En esta presentación en su facerta como 'one man band' interpretó de su autoría temas de fusión rock urbano-blues-funk con loopers: El as, Motockers, Caricias de blues, Bajo el signo de la luna, y Simples mortales.

Desde Nepal, país ubicado entre la India y el Tíbet, famoso por sus templos y los montes del Himalaya, se presentó **Prakash Slim**, en su faceta de solista, interpretando de manera sólida y con gran respeto a lo tradicional con su resonador y voz, temas de Country blues y Delta blues clásico, de artistas como Charlie Patton, Fred McDowell, Howlin' Wolf, y Robert Johnson, y por ahí una que otra original como Poor boy y Corona blues; entre otras.

Este día tuvo un espectacular final con la súper banda argentina de jazz, rock, blues, boogie woogie y rock and roll, desde la Patagonia: **El Alambique**, formado por: Verónica Gil: voz; Paz Jacquier: bajo; Marcelo Fayer: guitarra; Juan Manuel Zito: batería; Luciano Giudice: teclados; Lisandro Gambini: sax alto; Marco Giupponi: sax tenor; Santiago Azar, guitarra; Martina Descalzo: percusiones; China García: coros; y Ella Schroeder: coros. Tocaron temas de su autoría con letras picantes y jocosas, además de algún clásico del blues: El vecino, No tengo un peso más, El temporal, Por mi no te preocupes, Por qué no acá, El asado, El alambique, y Everyday I Have The Blues.

Día 4

El penúltimo día inició con un dueto de nueva formación de Querétaro, **Sangremal Blues**, un proyecto alterno de dos integrantes de El Callejón Blues Band y del Comité organizador de este festival: José María "Chema" Cabrera: bajo, secuencias y voz; y Armando Aguilar: guitarras y secuencias de batería. Interpretaron a su estilo versiones a clásicos como: Help me, El Hangar Ambulante, Hoochie coochie man, Spoonful, Wang Dang Doodle, The same thing, Dust my broom; además su original, Sangremal blues. La Gatucada, fino proyecto musical de Morelia con Yazmín David: voz y Juan Carlos Cortés: guitarra y voz; al frente, basa su repertorio en canciones originales y en versiones no tan clásicas con ciertos tintes de blues, jazz y de música popular mexicana.

El quinteto se complementa con Edgar Mutt: sax; Paulino Reyes: bajo; y Jesús Suárez: batería. La presentación para este Festival, consistió en una selección de distintas actuaciones con temas propios, como: Lento andar, y Dicen; y algunos covers como: God bless the child, Soy mi voz, y Blues de la nube, entre otras.

En otro brillante final de jornada, **El Pato y Los Bluesmates** desde la Ciudad de México, presentaron una selección de temas originales de blues rock en español, más un clásico del blues de Chicago, interpretados por Alejandro Pascual "El Pato": guitarra y voz; "Demex" García: batería; Luis Alberto Hernández: teclados; y "Oso" Mandujano: bajo. Los títulos de las canciones: Tengo que olvidarte de ti, Un café, Hoochie coochie man, Este blues me acompañará, Tú me haces sufrir, y Volveremos a brindar.

Día 5

No hay quinto malo, y la jornada final fue un claro ejemplo de ello. **Mondonguito Vlus** desde Ecuador envió su destacada participación con Edgar Serrano: bajo; Juanca Romero: batería; y Pato Tobar: guitarra y voz. Un poderoso trío de rock blues, que tocan temas originales en español de buena manufactura, con cierta irreverencia (justo como lo muestran en el nombre de su banda, con la horripilante palabra "Vlus"). Las canciones: Mejor sin pantalón, Hazme lo que quieras, Boogie, y Merishein.

Rumorosa Blues Band de Querétaro, una de las dos grandes bandas anfitrionas del festival con: Poncho Ortiz: guitarra; Jorge Cuenca: bajo; Favio Olvera: teclados; Pek Santiago: voz y guitarra; y Jorge Mejía: batería. Presentaron una actuación completa en vivo (de 1 hora 36 minutos de duración), con temas originales en su clásico estilo autonombrado como rock 'n' blues y un fragmento de un clásico del rock: Psylocibe, Me dejaste, Afrodisia, Solo un blues, Dulce nena, Dame de beber, Tengo un momento para ti, Al final de tus días, Rocknblues, Psicodelia, Riders on the storm (fragmento); entre otras.

La segunda banda anfitriona de Querétaro, **El Callejón Blues Band**, se presentó con Ana Laura Cabrera: voz; José Maria "Chema" Cabrera: bajo y voz; Roberto Lechuga: guitarras y voz; Armando Aguilar: batería y percusiones; y David Gudiño: guitarra. Su repertorio 100 % blues contemporáneo original en español fue interpretado en sus canciones como: Luna de 500 watts, Al fondo, Softsone, Fiera del blues, Callejón sin luz, Intento, Minutos más, El primer segundo, y alguna más que se me escapa de nombre.

Rhino Bluesband comandada por Phil Daniels: guitarra y voz, quien desde Lincoln, Inglaterra llegó a la Ciudad de México hace algunos ayeres, y fundó la banda de blues y rock clásico que actualmente está conformada por: Enrique Nájera: bajo; Leopoldo Bautista: batería; Martín León: guitarra; José Luis García: teclados; y Octavio Espinosa: armónica y percusiones. Los temas de su repertorio habitual para esta presentación fueron cuatro piezas de blues y dos temas de rock, uno original y uno clásico: All your love, Everyday I have the blues, Nobody knows you when you're down and out, Good bye pork pie hat/Red house, Walking shoes, Jumpin' Jack Flash.

La Blue's Ayres Band, agrupación de blues rock de Argentina fue la encargada de cerrar decorosamente el evento. Conformada por: Julián Eiriz: guitarra y voz; Marcelo Mancuello: bajo y coros; Marta Tacus: sax; Christian Colaneri: guitarra y voz; Ismael Gómez: batería; y Juan Cruz Eiriz: guitarra. Presentó una compilación de temas covers y originales en distintos momentos en el estudio y en vivo: Call me the breeze, Cruento motín, Peter Gunn, Puerto burdel, Quiero un bourbon, Nena rusa, Rollin' & tumblin', Pide fuego, Crossroad, y Ruta 66.

Los videos de las presentaciones se encuentran disponibles en la página oficial de Facebook:
Festival Internacional Queretablues 2021.

Colaboraciones Especiales

Nominados de blues al Grammy 2022

José Luis García Fernández

A continuación, tenemos la lista de los nominados a los premios Grammy 2022 en las categorías de Blues Tradicional y Blues Contemporáneo. Los ganadores se darán a conocer durante la 64ª ceremonia anual de los premios que se llevará a cabo el lunes 31 de enero de 2022, en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, Californa.

¿Cuáles son tus favoritos?
(Los míos los primeros en la lista)

Mejor Álbum de Blues Tradicional

- **100 Years of Blues –** Elvis Bishop & Charlie Musselwhite
- Traveler's Blues – Blues Traveler
- I Be Trying – Cedric Burnside
- Be Ready When I Call You – Guy Davis
- Take Me Back – Kim Wilson

Mejor Álbum de Blues Contemporáneo

- **662** – Christone "Kingfish" Ingram
- Delta Kream – The Black Keys feat. Eric Deaton & Kenny Brown
- Royal Tea – Joe Bonamassa
- Uncivil War – Shemekia Copeland
- Fire It Up – Steve Cropper

Nominados de blues al Grammy 2022

Colaboraciónes Especiales

Raphael Wressnig: soul, blues & funk

Michael Limnios

Raphael Wressnig no es un intérprete ordinario del Hammond B-3. Enfatiza con familiaridad el poder pirotécnico inherente y la potencia de la gran consola B-3 y está orgulloso de su papel central en la interpretación de lo que él llama *heavy organ soul & funk (soul y funk de órgano pesado)*. El majestuoso instrumento, el órgano Hammond, reemplaza al cantante y toca los solos, mientras que su registro de bajo se conecta con la batería y lleva la sección rítmica de la banda.

Wressnig inventa música emotiva de géneros mixtos a partir de su ferviente imaginación. Su fluidez en el soul, funk, jazz y blues le ha valido la atención de una buena cantidad internacional de críticos y múltiples nominaciones durante la última década, tanto para DownBeat Critics como para Readers Polls, ha sido considerado como "Mejor Organista del Año". Del funk al soul y del rhythm & blues al estilo de Orleans, los sonidos percusivos y aceitosos del Hammond de Wressnig evocan música dinámica y de alto voltaje.

Sonidos de la vieja y nueva escuela se encuentran en su estilo y sonido que combina una auténtica percepción de soul & blues y una base con un toque de funk contemporáneo para una experiencia auditiva única. Junto con el maestro de la guitarra brasileño, Igor Prado, muestran el brillante potencial del soul, el blues y el funk en un mundo moderno, que le dará a la audiencia una nueva forma de experimentar estos viejos géneros. Su nuevo álbum lleva por título: *'Groove & Good Times'* (2021).

Raphael Wressnig - Groove & Good Times

La entrevista - Fotos por Mirjam Koch

Mike. Raphael, ¿cuándo fue tu primer deseo de involucrarte en la música y quiénes fueron tus primeros ídolos?
Raphael. Empecé a tocar el piano cuando tenía 7 años, pero nunca me agradó realmente. Cuando tenía 15 años me di cuenta de que podía tocar de oído y realmente comencé a tratar de interpretar canciones que me gustaban. Me sentí atraído por el blues muy pronto. Me encantaba el rock y el rock & roll, pero muy pronto descubrí a Buddy Guy y a Muddy Waters.

Mike. ¿Cuáles fueron las razones por las que comenzaste a experimentar con el órgano Hammond B3?
Raphael. Inicié como pianista a los 16 años. Ya estaba tocando el piano clásico a la edad de 8 años, pero no me gustaba y así que dejé de hacerlo por un par de años. Cuando era adolescente me metí más en la música y la comencé de nuevo como autodidacta y pronto tuve mi primera banda. Tocando blues, soul y jazz, descubrí que en el teclado prefería el sonido del órgano mucho mejor que el sonido del piano. Era más fascinante y explosivo expresar mis ideas musicales. Prácticamente se ha mantenido igual. Me encantan los colores y el poder del órgano Hammond.

Mike. ¿Qué has aprendido sobre ti en más de 20 años de experiencia en el escenario?
Raphael. ¡Ha sido una emoción, un viaje salvaje y agradable! Simplemente me encantó. Cuando tocas música de raíces, blues, soul y funk, siempre sigues aprendiendo, es como un idioma. Sigues avanzando, descubres diferentes dialectos y frases. Tuve la oportunidad de viajar por el mundo desde Rusia hasta el Medio Oriente, desde África hasta América del Sur, desde Nueva Orleans hasta París. ¡El público es diferente, pero a la gente de todo el mundo le encanta este tipo de música!

Mike. ¿Qué significa el blues para ti?
Raphael. El blues es un sentimiento. Tenemos sangre corriendo en nuestros venas. Sentimos, nos preocupamos. No importa dónde nazcas y no importa de qué color sea tu piel, duele perder a la que amas. El blues es una cura y una forma de expresarlo. El blues también es una forma de dejarlo atrás, seguir adelante. Disfruta de la vida. Al igual que mi lema: '*Hazlo con ganas, toca por siempre. Vive mucho, festeja fuerte*'.

Mike. ¿Qué caracteriza la filosofía musical, la misión y el repertorio de Raphael Wressnig?
Raphael. Quiero expresar pasión, amor y felicidad. Me gusta el poder del órgano Hammond B-3. Este es mi vehículo para expresar el fuego y la pasión que siento cuando toco. Quiero que la gente sea feliz, que se desconecte de su vida diaria, que se una a mí en este viaje salvaje. Trato de encontrar música que sea dura y que los ritmos no se detengan. Mezclo soul, funk y r&b. Me encanta la tradición del órgano Hammond y los intérpretes como: Jimmy McGriff, Jack McDuff, Jimmy Smith, Booker T. Jones y Billy Preston. Trato de avanzar, de seguir adelante. Trato de agregar mi propio punto de vista y trato de impulsar esta tradición, actualizo un poco el sonido del órgano pero manteniendo el ambiente denso y los surcos ásperos.

Mike. ¿Cómo ha influido la contracultura del blues y el jazz en tus puntos de vista sobre el mundo en los viajes que has tomado?
Raphael. La música une a la gente. Es genial ver a la gente disfrutando de la música. Bailar, sonreír, divertirse.

Mike. ¿A qué edad tocaste tu primer concierto y cómo fue (dónde, con quién)?
Raphael. Técnicamente, mi primera audición fue en la iglesia durante la escuela primaria, pero diría que mi primer concierto fue en la ciudad a la edad de 16 años con mis amigos de la escuela.

Mike. ¿Cómo ha cambiado tu vida la música?
Raphael. La música ha cambiado bastante mi vida. En primer lugar, la música es mi pasión. ¡La música siempre llamará mi atención! La parte viajera realmente hace que sea difícil tener una vida "regular". Por otra parte, la mayoría de los músicos no quieren llevar una vida "habitual" o "regular". La música también es revolución. Para mí ser músico es ser mi propio jefe y estoy orgulloso de eso. No quiero que nadie me diga qué hacer o no quiero levantarme a las 6 de la mañana. Sin embargo, a veces la música es realmente difícil, especialmente en un largo viaje en automóvil por toda Europa: de Belgrado a Copenhague a Bucarest, de París a Viena.

Mike. ¿Qué te hizo enamorarte de la música de blues?
Raphael. A los 16 años descubrí el blues. ¡Creo que sobre todo fue un álbum en vivo de Buddy Guy!

Mike. ¿Con qué personajes has tenido las experiencias más importantes? ¿Cuál fue el mejor consejo que alguien te ha dado?
Raphael. Es difícil para mí señalar uno. Trabajé con algunos músicos increíbles: con el ganador del Grammy, Jon Cleary, George Porter Jr., Walter Wolfman en Nueva Orleans, o los grandes del jazz, Craig Handy y Horacio Hernández y todos los chavos del blues, Larry Garner, Deitra Farr, Louisiana Red, Phil Guy y grandes cantantes de soul como, Wee Willie Walker, David Hudson. Definitivamente pude obtener mucha experiencia de estos grandes, grandes cuates.

Mike. ¿Qué te ha hecho reír y qué te ha emocionado de tus conciertos y experiencias en México?
Raphael. Me encantó el ambiente y la impresión en México. Hice tres viajes a México, supongo. Siempre me encantó. Me gustó el ambiente de la gran ciudad en la Ciudad de México tocando en el Zinco Jazz Club y en el Ruta 61 (club de blues), y disfruté de los conciertos a lo largo de la costa en Oaxaca. Creo que el ambiente y la sensación en algunos de los pequeños festivales a lo largo de la costa me conmovieron. La felicidad y la alegría del público y la música que sacaba a relucir tanta alegría y pasión era abrumadora.

Mike. Si pudieras cambiar una cosa en el mundo musical y se convirtiera en una realidad, ¿cuál sería?
Rapahel. Creo que vivimos en una época de cambios drásticos. El mundo digital cambia la industria de la música a lo grande y no hay nuevos conceptos y mucha gente no puede mantenerse al día con estos cambios. Ahora algunas compañías obtienen las ganancias mientras que se vuelve más difícil para los músicos y artistas. Esto no es algo nuevo, pero me gustaría que hubiera mejores soluciones para artistas y músicos. No es justo que Spotify, YouTube o Apple ganen enormes ganancias y las personas que crean el contenido no ganen casi nada.

Mike. ¿Cuál ha sido el mejor y el peor momento de tu carrera?
Raphael. Afortunadamente ya tuve muchos momentos realmente buenos en mi carrera. Realmente me gustan los conciertos "exóticos". ¡Creo que mi espectáculo en el Caribe o las apariciones en festivales en Moscú o Dubai fueron lo más destacado! Una parte baja en mi carrera fue cuando me rompí el tendón de Aquiles. Me despertaba con muletas, era algo extraño verme arrastrándome al órgano, casi como un viejo blues.

Mike. ¿Qué caracteriza el sonido de Raphael Wressnig? ¿Qué significa Órgano para ti y qué te ofrece la música?
Raphael. Soy un intérprete del órgano Hammond que viaja por el mundo. Un músico apasionado que ama todos los estilos de música de raíz. ¡Del blues al jazz, del r&b al funk, al soul y al góspel! Me gusta actuar en vivo, me gusta conocer a mi público y me gusta la música instrumental y me gusta la música dinámica y poderosa! ¡Me encanta mi instrumento y creo que es el vehículo para mi música! ¡El órgano Hammond es un instrumento muy poderoso y me gustan todos los colores que puedo obtener de él!

Mike. ¿Qué has aprendido para ti de la música? ¿Qué experiencias en la vida te hacen un buen músico?
Raphael. La música me enseñó a ser paciente y a disfrutar del momento.

Mike. ¿Cuáles son algunas de las lecciones más importantes que has aprendido de tus caminos en la industria y los circuitos de la música?
Raphael. Creo que es importante poder proporcionar siempre un rendimiento de gran calidad. Eso se aplica a las grabaciones y actuaciones en vivo. Hay toneladas de clips de YouTube por ahí y nunca se sabe si alguien está grabando o si algo se publica.

Mike. ¿Cuáles son algunos de los conciertos y jams más memorables que has tenido?
Raphael. ¡Mencioné un par de conciertos geniales antes! Creo que siempre hay grandes conciertos y jams. Recuerdo grandes noches en las que me senté con músicos increíbles, por ejemplo, una noche en la que me pidieron que me uniera a la "Chicago Blues A Living History Band" con Billy Boy Arnold, Lurrie Bell, Billy Branch and Co.

Fue increíble tocar el blues con el quién es quién del blues de Chicago. Aún así, siempre hay grandes noches y estamos tratando de crear momentos mágicos durante cada espectáculo. Así que básicamente son esos e incluso un espectáculo hace 2 semanas en Serbia con mi trío fue memorable, realmente fue una noche increíble.

Mike. ¿Hay algún recuerdo de Larry Garner que te gustaría compartir con nosotros?
Raphael. Amo a Larry. Él fue mi mentor y pude recorrer el mundo con él a una edad temprana. Acabo de tocar con Larry en Louisiana. ¡Nos divertimos mucho juntos! ¡En realidad, ambos estamos compartiendo esto, pero en el escenario y en CD! ¡Contamos historias con nuestra música! ¡Larry es un gran narrador de historias!

Mike. ¿Hay algún recuerdo del gran bluesman Phil Guy y la dama del blues, Deitra Farr que te gustaría compartir con nosotros?
Raphael. Toqué con Phil en el Lionel Hampton Jazz Club de París durante una semana. Lo mejor para mí fue que tocaba cosas diferentes cada noche. Llevaba a todos a la iglesia el domingo y agregaba un poco de góspel y lo hizo funky un sábado por la noche. Era un gran, gran bluesman y un fantástico artista. Trabajo con Deitra todo el tiempo y ella es "la" cantante femenina de blues que está presente. Familiar, muy poderosa y conmovedora. Creo que hay mucho más por venir. Echa un vistazo a su canción principal en mi álbum, *Captured Live*. ¡Deitra lo hace incríble!

Mike. ¿Cuáles son los secretos del órgano? ¿Sabes por qué el sonido del órgano está conectado con el blues y el jazz?
Raphael. El órgano produce muchos colores diferentes. La esencia del órgano es un gruñido valiente. ¡Creo que ese sonido convierte el sonido del blues a algo humeante! Creo que en el soul-jazz, la música que amo mucho, el órgano es un instrumento muy importante. Este estilo es tan genial porque agrega soul, blues y góspel al jazz; el órgano siempre agrega un "aspecto de blues" a una canción.

Mike. ¿Cuál es la diferencia y similitud entre el órgano de blues y el de jazz?
Raphael. ¡Creo que escuchar a Jimmy McGriff es el ejemplo, porque solo tocaba y siempre era un órgano de jazz y blues!

Mike. ¿Cuáles son las cosas que más te apasionan en la vida y te excitan?
Raphael. ¡Paz y amor! Buena comida, buen vino, buen café... ¡las cosas buenas de la vida! Y: la naturaleza, el océano, las montañas...

Mike. ¿Qué consejo le darías a los aspirantes a músicos que están pensando en seguir una carrera profesional?
Raphael. ¡Sé siempre honesto y serio!

Mike. ¿Consideras que el soul, jazz y blues, es un movimiento musical y artístico específico o crees que es un estado de ánimo?
Raphael. Todo es música en primer lugar. Los estilos mencionados son mis favoritos. Tienen factores socioculturales que son realmente importantes y que los definieron. Definitivamente el blues suele hablar de tus emociones, de la mala suerte, de los buenos y malos momentos, mientras que el funk (quiero añadir eso) fue revolución y el jazz es espontáneo, experimental y representa la libertad en cierto modo. Para mí todo se reduce a expresar emociones.

Cada estilo de música opera en diferentes niveles: groove, letras, sensación, armonía, melodías. La música es algo muy personal, y esta mezcla de estilos, que tanto me gusta (soul, funk, r&B, jazz), es el vehículo perfecto para mí. Puedo bajar la sensación de blues, ¡entonces es posible que quiera funk y siempre tratar de ser conmovedor y grasiento!

Mike. Algunos estilos musicales pueden ser modas, pero el blues y el jazz siempre están con nosotros. ¿Por qué crees que es así? ¿Qué desearías para el blues?
Raphael. ¡Creo que el blues siempre estará ahí porque se trata de VIDA! El blues habla de todos los aspectos de la vida. El blues se trata de amor, odio, ira, sexo, frustración, alegría, diversión, tiempos difíciles, buenos tiempos! ¡Todo el espectro! También el jazz siempre estará ahí porque el jazz se convirtió en sinónimo de toda la música improvisada y el jazz es muy abierto y los músicos de todo el mundo mezclan sus influencias y su herencia y llegan a nueva música improvisada.

Mike. ¿Qué es lo que más echas de menos de la música del pasado? ¿Cuáles son tus esperanzas y temores para el futuro de la música?
Raphael. Echo de menos formatos de calidad en los medios. Hay tanta música ahora, mucha buena música. A veces las personas se distraen con cosas planas. Hay muchas cosas buenas por ahí. De alguna manera puedes descubrirlo fácilmente a través de nuevos medios y a veces es difícil de encontrar. No tengo miedo si se trata de música. Siempre habrá buena música. El blues nunca morirá.

Mike. ¿Cuál es el impacto de la música y la cultura del blues y el jazz en las implicaciones raciales, políticas y socioculturales?
Raphael. Bueno, todavía hay algunos problemas raciales. La música es una forma de transmitir un mensaje. Muchos compositores también usan la música y las letras como una forma de criticar cuestiones políticas. El blues, el soul y el jazz son estilos muy influenciados por el aspecto sociocultural.

Quiero mencionar a mi compañero tecladista austriaco, el gran Joe Zawinul que viajó con Cannonball Adderley mientras la segregación era un problema importante. A pesar de que hoy todavía hay algunos problemas raciales, estoy muy feliz de vivir en una época en la que puedo ir a América del Sur y tocar con mis hermanos de Brasil, Igor Prado y su fantástica banda, que puedo formar equipo con Larry Garner en Louisiana y unir fuerzas con Deitra Farr en China. Como dije antes: ¡la música une a las personas!

Mike. Hagamos un viaje con una máquina del tiempo, ¿adónde y por qué querrías ir durante todo un día?
Raphael. Me gustaría viajar a 1975 y ver el espectáculo de James Booker en el Jazz & Heritage Festival de Nueva Orleans. Me encanta la música de Nueva Orleans.

Mike. ¿Cómo describes el sonido y el repertorio de *Groove & Good Times*? ¿Cómo afecta el sonido Nuevo Orleans a tu estado de ánimo e inspiración?
Raphael. Básicamente, queríamos hacer una grabación de trío de órgano con el mayor sonido groove que somos capaces de lograr. ¡Queríamos seguir adelante y actualizar el sonido del trío de órgano, pero aún así infundirlo con blues mientras lo vamos haciendo funky! Cuando preparamos todas esas piezas y melodías, realmente pensé en qué estilos de órgano me gustan más o qué estoy haciendo mejor.

En algunas de las grabaciones anteriores creo que mis raíces están entre McGriff, un Jimmy Smith de r&b y Billy Preston. Para esta grabación en algunos momentos brilla más de ese r&b de Jimmy Smith, a pesar de que los grooves son más contundentes. Creo que uno de los talentos más asombrosos de Jimmy Smith fue entregar toneladas de variaciones de fraseos de r&b y simplemente hacer que el Hammond sonara ardiente.

"The Cat" o "Who's Afraid of Virginia Wolf" son buenos ejemplos. Tocan blues y cosas de tipo r&b, pero siguen cambiando los fraseos y riffs y así suena genial. Queríamos crear un álbum con "groove". En cierto modo, esto es seguir lo que hice en Nueva Orleans grabando "Soul Gumbo" y lo seguí en "Chicken Burrito" con James Gadson y Alex Schultz. A Igor (Prado) y a mí nos gusta el soul y el funk, pero el concepto era infundir esa música groove con blues casero con cosas que crecimos escuchando también y de cuando empezamos.

Mientras que otros formatos de funk joven suenan bastante limpios, tratamos de agregar mucha grasa. En cierto modo, estoy volviendo al principio del disco y a la actualización de "Electric Funk" o una cosa actualizada de tipo funk de McGriff fue un primer objetivo. Tratamos de elegir algunas melodías geniales y profundizar. La canción de apertura "Kissing my Love" es un muy buen ejemplo. Es un groovy blues o funky blues de Bill Withers y James Gadson acaba por establecer ese groove tan fuerte.

Esta sigue siendo la obra maestra que todos los jóvenes bateristas tratan de versionar. Nate Smith, justo en este momento es un buen ejemplo de canalizar a Gadson en una cosa moderna y actualizada. Es muy interesante que muchos grupos de órgano tocan covers muchas veces, pero "Kissing my Love" no se encuentra entre esas geniales pistas de covers de órgano, aunque se podría pensar que es el ejemplo perfecto.

Sé exactamente por qué, jaja! Estaba a punto de hacer algo similar, adaptar la línea de bajo para una configuración de combo de órgano y simplificar la línea de bajo. No es que la línea de bajo sea complicada o compleja, es bastante simple, pero está sincopada y es un poco difícil de marcar con las pistas y la melodía. Me alegro de que Igor me haya empujado y ahora tenemos algo bastante único y genial. No es la típica cosa de bajo del combo de órgano.

Fundamentalmente, este enfoque fue algo que continuamos a lo largo del disco. Me encantan todas las grabaciones históricas y estoy al tanto de algunos enfoques nuevos y geniales. Me encanta lo que el Dr. Lonnie Smith está haciendo y él está haciendo la "cosa funky", pero aún así sus líneas de bajo están bastante orientadas a combos de órgano, y nunca está realmente sincopado. Hay ejemplos recientes, y esas bandas tienen bastante éxito. Soulive ha estado haciendo cosas buenas y más recientemente, Delvon Lamarr Organ Trio, pero el bajo nunca es realmente sincopado o implacable, en realidad bastante débil a veces. En las grabaciones de funk de los 70 de McGriff usan mucho bajo y suena maravilloso, aún así pensamos que necesitamos encontrar una manera de hacer que el bajo del órgano suene bien, gordo, sincopado, groovy y contundente. Así que investigue un poco sobre el diseño de sonido y lo que es crucial para tocar sabiamente. Intentamos mantener la configuración original del Hammond y no usamos ningún efecto ni ajustamos mucho, solo usamos el sonido "orgánico", jajaja, órgano y solo tratamos de hacerlo bien y entrar en él. Tengo que ser honesto. Me tomó bastante tiempo, pero ¡estoy contento con el resultado!

Mike. ¿Quiénes son algunos de tus artistas favoritos o mejor dicho, qué músicos te han inspirado para tú música?
Raphael. Me gusta la generación más antigua o clásica de organistas. McGriff, McDuff, Jimmy Smith, pero creo que aprendes todos los días y a veces aprendo muchas cosas de la música o de los reproductores que ni siquiera son tan buenos o no tienen las cosas más impresionantes. Me gustan las cosas que están bastante perdidas y sucias también. Dave "Baby" Cortez es genial, o Jackie Mittoo. Me gusta Ernest Ranglin todas las cosas que vienen de Nueva Orleans. Me gustan muchas cosas oscuras y no me importa si el sonido es áspero. Me inspiro en James Brown tocando el Hammond B-3 a pesar de que es un organista muy pobre, pero es divertido y de todos modos: ¡quién fue él!

Mike. ¿Cómo crees que has crecido como artista desde que empezaste a hacer música?
Raphael. Creo que he crecido en muchos niveles, y espero tener la oportunidad de seguir creciendo. Crecer como organista Hammond es importante, pero es bueno crecer también como músico, productor y artista. Creo que un fuerte activo mío fue siempre que tengo una mente de productor. Creo que soy capaz de determinar lo que se necesita para un surco fuerte para un enfoque fuerte. Creo que tengo una buena sensación de los sonidos.

Nunca me gusta hablar de temas técnicos de órgano o cosas de sonido. Piensa en algunos nerds de la guitarra. Hablan de efectos y sonidos durante horas. Para mí esto es muy aburrido, sin embargo, creo que puedo obtener buenos sonidos de mi Hammond, piano Wurlitzer o clavinet Hohner. Sé de esas cosas, pero no necesito discusiones ni excursiones a Nerd-Ville. Esto es simplemente aburrido para mí. Por lo tanto, la delicadeza y los sonidos adecuados, los buenos arreglos y cómo armar un espectáculo. Cosas así siempre me atrajeron y creo que en esos niveles también me he desarrollado.

Mike. ¿Qué ha permanecido igual en tu proceso de creación musical?
Raphael. Siempre trato de seguir adelante, de encontrar nuevas ideas, nuevas canciones y nuevos enfoques a pesar de que la música que estoy tocando no ha cambiado tanto. ¡Los colores y las vibraciones que uso han cambiado y trato de actualizarme y llegar a un enfoque fresco, funky y poderoso!

Mike. ¿Cuáles son algunas de las lecciones más importantes que has aprendido de tu experiencia en los caminos de la música?
Raphael. Ser paciente es importante. Me gusta poner mucha energía en la música, pero también hay que estar relajado y tomarse su tiempo. La música que amo tarda toda una vida en dominarla. Nunca dejas de aprender y tengo la sensación de que me llevó al menos 20 años tener una hoja de ruta adecuada para tocar bien esos estilos. Ahora me siento listo y confiado, pero me llevó mucho tiempo. ¡Todavía estoy aprendiendo todos los días y trato de seguir adelante!

Mike. ¿Cuál crees que es la clave para una vida musical bien vivida? ¿Qué esperas que la gente siga llevándose de tu música?

Raphael. Creo que lo más importante en la vida es ser feliz. Eso no solo se aplica a la vida como músico. Yo pensaría que esto se aplica a la vida en general. Creo que toda la música "negra" está a punto para "pasar un buen rato". No importa si es afrobeat, soul, samba, salsa, reggae, funk o blues. La mayoría de ellos celebran la alegría y la felicidad.

Creo que esto es muy diferente a la música europea o a la música clásica. Siempre me encantó eso y, en cierto modo, esto realmente se ajusta a mi personalidad. Me gusta "pasar un buen rato". Con el último álbum celebramos eso y profundizamos y tratamos de presentarlo de una manera nueva, contundente y poderosa. Todo el mundo necesita asegurarse de que él o ella tengan un "buen momento" y que sea capaz de compartir y difundir el amor. Si las personas pueden sentir eso o algo similar y pueden relacionarse con los surcos, sabores e historias cuando escuchan nuestra música, ¡estoy feliz!

Delmark Records presenta

Junior Wells en Delmark

José Luis García Fernández

Capítulo 20: Junior Wells en Delmark Records

Amos Wells Blakemore Jr. o bien **Junior Wells**, nació en Memphis, Tennessee el 9 de diciembre de 1934, y murió el 15 de enero de 1998, es decir, en este mes y año se cumplen 24 años de su deceso. Wells fue un extraordinario vocalista, armonicista y músico de estudio del blues de Chicago. Es muy reconocido por sus participaciones y grabaciones con Muddy Waters, Buddy Guy, Magic Sam, Lonnie Brooks, The Rolling Stones y otros músicos de blues y rhythm and blues.

6 álbumes de Junior Wells en Delmark Records

Hoodoo Man Blues (Delmark 612)
Junior Wells' Chicago Blues Band - Hoodoo Man Blues con Buddy Guy, es el álbum número uno en ventas de Delmark, está en el Salón de la Fama de los Grammy, fue elegido por la revista Living Blues como uno de los diez mejores discos de blues. Fue grabado en septiembre de 1965, en el estudio con la idea de presentar a la banda en LP de la misma manera que actuaban en vivo en el Theresa's Lounge del lado sur de Chicago.

Antes de Hoodoo Man, el mercado del blues era un mercado de sencillos en el que las canciones se limitaban a 3 minutos cada una para encajar en un disco de 45 rpm y atraer a los programadores de radio. Hoodoo Man, cambió eso. El productor Bob Koester dijo: "*No me di cuenta de que esta sería la primera vez que una banda de blues de Chicago grababa en un estudio para el lanzamiento de un LP sin sencillos de 45 rpm planeados y los artistas tenían total libertad en cuanto al tiempo de ejecución de las pistas*".

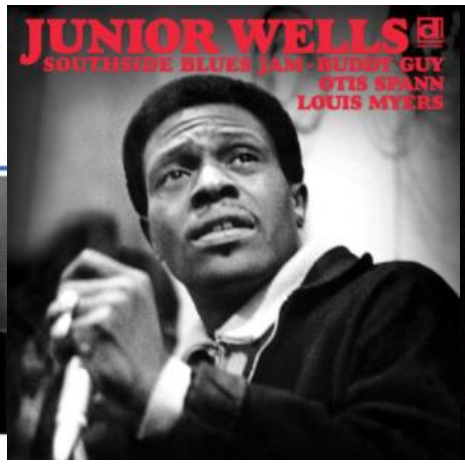
Hoodoo Man Blues

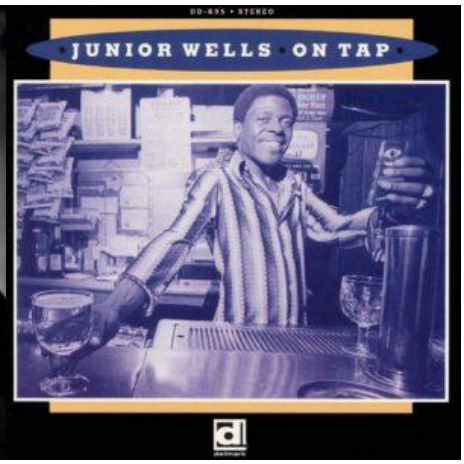
South Side Blues Jam (Delmark 628)
El importante sello discográfico trató de capturar en este álbum lo que un oyente escucharía cualquier lunes por la noche en el Theresa's Blues de la calle 48th en el lado sur de Chicago. A los habituales de los llamados 'Blues Monday', se incluía a Buddy Guy y a Otis Spann, el más grande pianista de blues de su generación, que hace su última aparición en el estudio y a quien Junior, los músicos y el personal de Delmark dedicaron respetuosamente este álbum.

South Side Blues Jam

On Tap (Delmark 635)
Junior Wells tocando en el Theresa's Tavern de la calle 4801 South Indiana en el lado sur de Chicago. Si Junior estaba en la ciudad, estaba en el Theresa's, una taberna sorprendentemente pequeña varios pasos por debajo del nivel de la calle sin marquesina, sin ventanilla de venta de boletos, tuberías poco confiables, un surtido de carteles de cerveza y licor de marcas que la casa nunca (o ya no) llevaba; y luces de Navidad durante todo el año.
On Tap fue concebido como un álbum que enfatizaría la relación con el lugar de Junior, especialmente la asociación musical única y creativa entre él y el guitarrista: Sammy Lawhorn.

On Tap





Blues Hit Big Town (Delmark 640)
Estas sesiones históricas también cuentan con Louis y Dave Myers, Willie Dixon, Johnnie Jones, Fred Below y Odie Payne Jr. Grabado por United Records en '53 & '54 en Universal Studio en Chicago, ocho caras se emitieron en la etiqueta subsidiaria States. Las grabaciones de debut de Junior como líder incluyen su primera grabación de "Hoodoo Man Blues". Todavía era un adolescente en ese momento y había reemplazado a Little Walter en la banda de Muddy Waters.

Pete Welding de Down Beat escribió: “En su poder, franqueza, gusto infalible y total consistencia de humor, estos pueden ser los ejemplos más perfectamente destilados de la música de Wells jamás grabada, ocupando su lugar junto a los de Waters, Walter, Wolf y otros maestros de la época.". Blues Hit Big Town captura el genio que surge de una de las más grandes personalidades del blues y músicos de armónica de todos los tiempos.

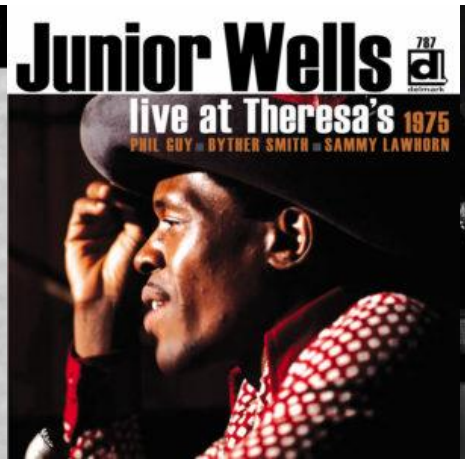
Blues Hit Big Town

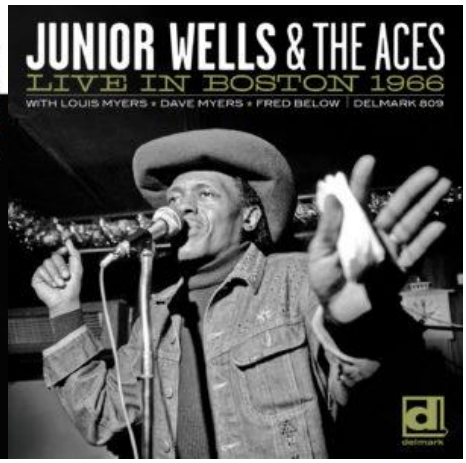
Live at Theresa’s 1975 (Delmark 787)
Este fue el primer álbum en vivo de Junior Wells para Delmark Records y el único grabado en el Theresa's Tavern, donde Junior tocaba durante la década de 1970. Similar al exitoso álbum de Otis Rush, All Your Love I Miss Loving, Live at Wise Fools Pub (Delmark 781), Live at Theresa's 1975 fue grabado por Ken Rasek y parcialmente transmitido en la estación de radio local WXRT. La banda contaba con tres de los mejores guitarristas de la época; Phil Guy, Byther Smith y Sammy Lawhorn. ¡El ritmo excitante de Junior en el escenario entre canciones no tiene precio!

Live at Theresa’s 1975

Junior Wells & The Aces – Live In Boston 1966 (Delmark 809)
Esta grabación en vivo nos remonta a solo unos meses después del lanzamiento del legendario álbum, Hoodoo Man Blues (Delmark 612). Junior está acompañado por los Aces: Louis Myers en la guitarra; Dave Myers al bajo; y Fred Below tocando la batería. Once canciones y grandes momentos entre Junior y el público entre canciones se traducen en más de 60 minutos de puro deleite del blues.

Junior Wells & The Aces – Live In Boston 1966

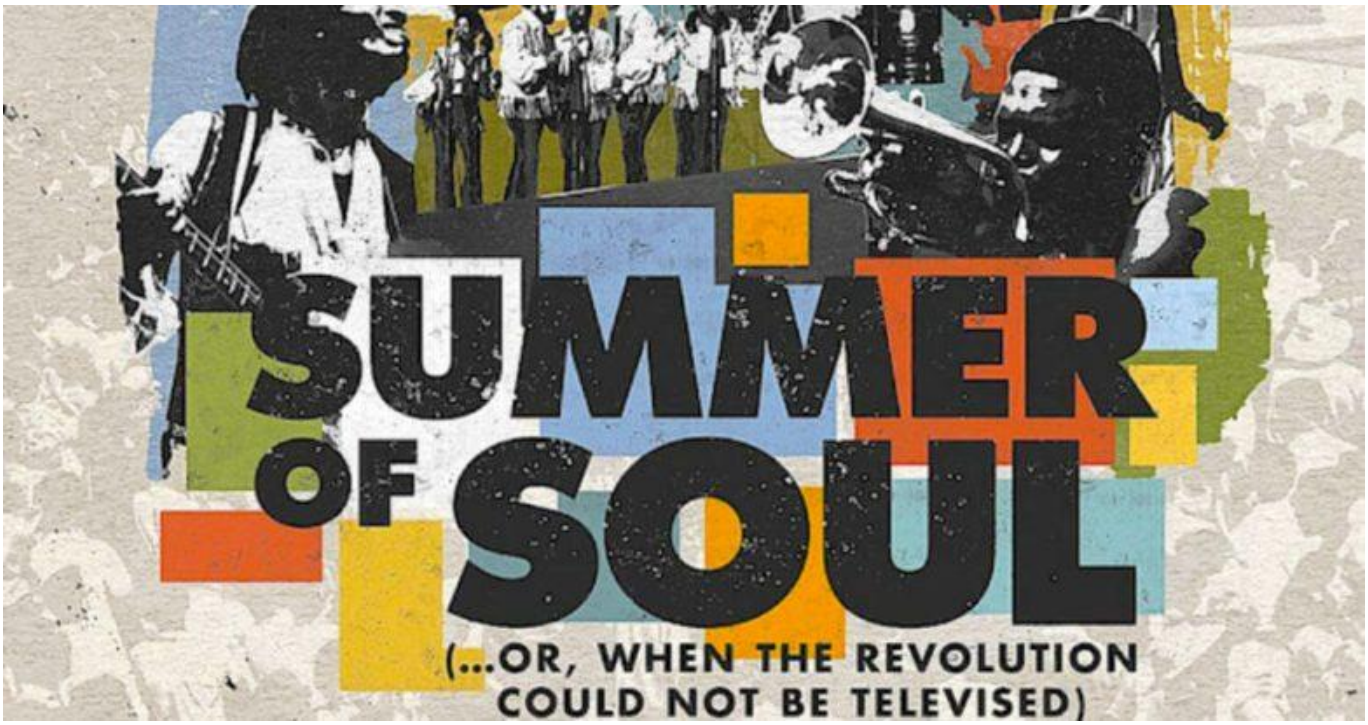




En Video

Festival Cultural de Harlem 1969

José Luis García Fernández



Summer of Soul (O cuando la revolución no podía ser televisada) 2021

Summer of Soul (O cuando la revolución no podía ser televisada), es un documental que rescata medio siglo después, las filmaciones del **Festival Cultural de Harlem 1969**, cinco conciertos gratuitos que incluyeron a grandes representantes de diferentes géneros de la mejor música afroamericana en el jazz, góspel, soul, blues, y música latina, de esa época. Actualmente, esta película puede disfrutarse por la plataforma de Star+.

Este Festival se llevó a cabo en el Mount Morris Park, entre el 29 de junio y el 17 de agosto de 1969, en el contexto de iniciativa municipal, con la finalidad de asegurar votos del entonces alcalde de Nueva York, John Lindsey. Sin embargo, la cuestión musical estuvo de lujo con artistas importantes de la escena como B.B. King, Stevie Wonder, Nina Simone, Sly & The Family Stone, Galdys Knight & The Pips, Mahalia Jackson, Aretha Franklin, The Fifth Dimension, entre muchos otros.

Las escenas musicales, son alternadas con el contexto político social de la época, resultando una interesante visión de lo sucedido, al margen de lo que acontecía en otro lugar no tan lejano con el mítico festival de rock en Woodstock y las estrellas musicales que como sabemos se presentaron en él. Además, hay testimonios de varios artistas y de gente que estuvieron participando de alguna manera.

¡Un documento visual muy recomendable!

Summer of Soul - Tráiler

Tributo

Elvis Back in Nashville

José Luis García Fernández

El "Rey del Rock" **Elvis Presley** nació el 8 de enero de 1935, en Tupelo, Mississippi, es decir, en este 2022, cumpliría 87 años de edad. En este contexto, hoy tengo un espacio dedicado a él, como en otras ocasiones lo he mencionado, por mi admiración y por su contribución a la cultura del blues, regresando de alguna manera lo que "tomó prestado" del género, para hacerlo popular a nivel mundial.

El blues fue sin duda una de las influencias que conformaron su música; pero otra de las bases sobre las que se sostenía era el country, tenía una fuerte conexión con Nashville, grabando parte de su material más perdurable en Music Row, el distrito que alberga oficinas de compañías discográficas, estaciones de radio y estudios de grabación, y que se encuentra precisamente en el centro de la industria musical country de Nashville

Sony Music ha publicado recientemente, **Elvis Back In Nashville** que es la presentación definitiva de las sesiones de estudio de Nashville de mayo a junio de 1971, que muestra a Elvis y su banda principal como sonaban durante las sesiones reales sin sobregrabaciones orquestales ni acompañamiento vocal. Estas reveladoras pistas ilustran la última vez que Elvis grabaría en Nashville.

Con el aumento de las actividades de los que serían los próximos conciertos de Elvis, el tiempo de estudio estaría limitado y, por lo tanto, el objetivo de esas sesiones fue generar un año de nuevas canciones. RCA y el Coronel Parker le dijeron a Elvis que les gustaría un nuevo álbum de Navidad, un álbum de góspel, un álbum de pop y varios sencillos nuevos para los lanzamientos de verano y otoño, por lo que el coordinador de música y productor de Elvis, Felton Jarvis, reservó el estudio una semana entera a partir del 15 de marzo de 1971.

Finalmente, algunas de estas grabaciones con posteriores sobregrabaciones orquestales y vocales, aparecieron en la colección de temporada: *Elvis Sings the Wonderful World of Christmas* (1971), en el álbum de góspel ganador del Grammy, *He Touched Me* (1972), en *Elvis Now* (1972) y en *Elvis* (1973).

Elvis Back In Nashville, está disponible como una colección de 4 CDs / digital con 82 grabaciones originales impecables con duración de 4 horas 30 minutos. Graceland ofrece una versión exclusiva para coleccionistas de vinilo en color con 2 LPs de 12". También está disponible una versión en vinilo de 2 LP de 12" del álbum.

Lista de canciones

Disco 1: 1. The First Time Ever I Saw Your Face 2. Amazing Grace 3. Early Mornin' Rain 4. (That's What You Get) For Lovin' Me 5. Help Me Make It Through the Night 6. Until It's Time for You to Go 7. Don't Think Twice, It's All Right 8. It's Still Here 9. I'll Take You Home Again Kathleen 10. I Will Be True 11. Padre 12. Fools Rush In (Where Angels Fear to Tread) 13. My Way 14. I'm Leavin' 15. It's Only Love 16. We Can Make the Morning 17. Love Me, Love The Life I Lead 18. Until It's Time For You To Go.

Disco 2: 1. He Touched Me 2. I've Got Confidence 3. Seeing Is Believing 4. He Is My Everything 5. Bosom of Abraham 6. An Evening Prayer 7. Lead Me, Guide Me 8. There Is No God But God 9. A Thing Called Love 10. I, John 11. Reach Out to Jesus 12. Put Your Hand In the Hand 13. Miracle of the Rosary 14. O Come, All Ye Faithful 15. The First Noel 16. On a Snowy Christmas Night 17. Winter Wonderland 18. The Wonderful World of Christmas 19. It Won't Seem Like Christmas (Without You) 20. I'll Be Home On Christmas Day 21. If I Get Home On Christmas Day 22. Holly Leaves and Christmas Trees 23. Merry Christmas Baby 24. Silver Bells 25. I'll Be Home On Christmas Day.

Disco 3: 1. It's Only Love 2. Love Me, Love The Life I Lead 3. We Can Make the Morning 4. I'm Leavin' 5. Johnny B. Goode 6. Padre 7. Lady Madonna 8. Fools Rush In (Where Angels Fear to Tread) 9. Are You Lonesome Tonight? 10. I Will Be True 11. It's Still Here 12. Help Me Make It Through The Night 13. (That's What You Get) For Lovin' Me 14. Until It's Time For You To Go 15. Early Mornin' Rain 16. I Shall Be Released 17. Don't Think Twice, It's All Right 18. Put Your Hand In the Hand 19. Amazing Grace.

Disco 4: 1. Miracle of the Rosary 2. The Lord's Prayer 3. He Touched Me 4. I've Got Confidence 5. An Evening Prayer 6. Seeing Is Believing 7. A Thing Called Love 8. Reach Out To Jesus 9. He Is My Everything 10. There Is No God But God 11. Bosom of Abraham 12. I'll Be Home On Christmas Day 13. It Won't Seem Like Christmas (Without You) 14. If I Get Home On Christmas Day 15. Holly Leaves and Christmas Trees 16. Silver Bells 17. I'll Be Home On Christmas Day 18. Winter Wonderland 19. O Come, All Ye Faithful 20. I'll Be Home On Christmas Day (Remake).

El disco uno presenta 18 pistas que incluyen country, folk, grabaciones con piano y composiciones pop clásicas. El disco dos con 25 pistas divididas entre temas de góspel clásico y contemporáneo; y música festiva sagrada y secular de temporada navideña. El disco tres retoma el repertorio de country pop del disco uno y agrega algo de rock 'n' roll con una variedad de cortes que incluyen piezas improvisadas. El disco cuatro incluye 20 pistas de tomas alternas de canciones espirituales y navideños.

¡No te lo pierdas!

Elvis Back In Nashville

Especial de Medianoche

Otra vez en el camino

Luis Eduardo Alcántara

En materia de blues, el modelo sobre el largo y oscuro camino que debemos recorrer cuando las posibilidades de subsistencia en un solo lugar se han agotado, lo establecieron en un principio, Charley Patton y Tommy Johnson. Del primero tenemos, *Down the dirt road blues* y del segundo, *Big road blues*, ambos verdaderos emblemas surgidos del temprano y crudo blues del Delta que hoy podemos disfrutar gracias a distintas reediciones, debido a que fueron grabados en las postrimerías de los años veinte del siglo pasado.

En estos temas las letras ofrecen ricas imágenes de una vida trashumante llena de soledad y desolación pero también la certeza de que algo va a cambiar, teniendo como perspectiva el largo y polvoroso camino cuya único premio consiste en arribar a un mundo desconocido. En otras palabras, el bluesman no solo se lamenta de su realidad sino que además toma una decisión, irse. Bajo el mismo tenor, lanza una advertencia a su compañera en turno: "*Si no vienes conmigo en este viaje, no importa, me llevar a otra*".

En los años siguientes otros nativos del profundo sur prolongarían la misma anécdota con versiones particulares, aunque ahora modernas y eléctricas. El eje permanece intacto, cantarle a la carretera y a sus inquietantes consecuencias. Tal vez el más significativo de ellos fue el guitarrista y compositor oriundo de Arkansas, **Floyd Jones** (1917-1989), un rudo cantante a quien le debemos la proyección de varios clásicos, entre ellos, *On the road again* (Otra vez en el camino).

Revisemos lo que dice la letra:

On the road again (Otra vez en el camino)

Bueno, estoy tan cansado de llorar,
Pero estoy de nuevo en el camino.
Estoy en el camino otra vez.
Bueno, estoy tan cansado de llorar,
Pero estoy de nuevo en el camino.
Estoy en el camino otra vez.
No tengo mujer
Solo para llamar a mi amigo especial.
Ya sabes la primera vez que viajé duro
Fuera en la lluvia y la nieve -
En la lluvia y la nieve,
Ya sabes la primera vez que viajé duro
Fuera en la lluvia y la nieve -
En la lluvia y la nieve,
No tenía nómina,
Ni siquiera hay un lugar adonde ir.
Y mi querida madre me dejó
Cuando era muy joven,
Cuando era muy joven.
Y mi querida madre me dejó
Cuando era muy joven,
Cuando era muy joven.
Ella dijo: "Señor, ten piedad"
En mi malvado hijo ".
Toma una "pista" de mí, mamá,
Por favor, no llores más,
No llores más.
Toma una pista de mí, mamá,
Por favor, no llores más,
No llores más.
Porque es pronto una mañana
En el camino voy.
Pero no estoy bajando
Esa larga y solitaria carretera
Todo por mi cuenta
Pero no estoy bajando
Esa larga y solitaria carretera
Todo por mi cuenta
No puedo cargarte, cariño,
Voy a llevar a alguien más.

En unos cuantos párrafos se concentran las imágenes más populares que encierra el blues y por supuesto, la de muchos de sus primeros exponentes. Es pertinente aclarar que un tema con el mismo nombre lo grabó la Memphis Jug Band dos décadas atrás pero la letra nada tiene que ver con la temática que estamos abordando, en ella se narra la historia de una especie de vendedor ambulante y de las anécdotas que vive a lo largo del día. Floyd Jones, por el contrario, hace una atractiva recapitulación de los tópicos manejados tiempo atrás por Johnson y Patton, ofreciendo como plus el vibrante entorno de los sonidos eléctricos amplificados que se escuchaban en la calle Maxwell en 1953.

Recordemos que Jones fue uno de los primeros músicos en arribar a esta arteria, junto con su primo Moody Jones, y también Snooky Pryor, John Lee Granderson, Johnny Young y Jimmy Rogers. En poco tiempo la grabación que hizo para Job Records alcanzó notoriedad, sin embargo, una melodía anterior suya titulada, *Dark Road*, prensada para Chess en 1952, fue en realidad la primera en manejar el tipo de letra que venimos reseñando, pero las diferencias líricas son mínimas, como también lo es la siguiente canción famosa dedicada al largo y tormentoso camino.

En 1968 el grupo californiano de Canned Heat estaba por sacar su segundo álbum oficial titulado: 'Boogie with Canned Heat', del cual se desprenderían algunos de sus más significativos temas, entre ellos, *On the road again*, tal vez la cúspide creativa de la síntesis que realizaba Alan Wilson entre el viejo blues y las tendencias modernas del rock sicodélico de aquellos tiempos. Como un experto conocedor en la materia, además de destacado ejecutante de guitarra, armónica y fino cantante, Wilson creó una pequeña obra maestra en ritmo semilento y con compases fantasmagóricos de boogie. El resultado es insólito y cautivador.

Desde antes de unirse al Oso Bob Hite y a sus demás compañeros del Heat, Wilson ya había grabado temas acústicos con gente del calibre de Son House y John Fahey, y también profundizado en sus conocimientos sobre blues y ecología. Si en el álbum debut Canned Heat se conformó con grabar espléndidos covers de sus maestros negros, en el segundo dio cabida a una gozosa experimentación de las tendencias musicales de entonces. La responsabilidad recayó como siempre en Alan Wilson y salió bien librado. Repasemos la letra de *On the road again*:

On the road again

Bueno, estoy tan cansado de llorar
Pero estoy fuera de la carretera otra vez
Estoy en el camino otra vez
Bueno, estoy tan cansado de llorar
Pero estoy fuera de la carretera otra vez
Estoy en el camino otra vez
No tengo mujer
Solo para llamar a mi amigo especial
Ya sabes la primera vez que viajé duro
Fuera bajo la lluvia y la nieve
En la lluvia y la nieve
Ya sabes la primera vez que viajé duro
Fuera bajo la lluvia y la nieve
En la lluvia y la nieve
No tenía nómina
Ni siquiera hay un lugar adonde ir
Y mi querida madre me dejó
Cuando era bastante joven
Cuando era bastante joven
Y mi querida madre me dejó
Cuando era bastante joven
Cuando era bastante joven
Si no te llevo, me llevaré a otra persona.

Se comprueba que la letra es casi idéntica a la de Floyd Jones pero el arreglo musical es diametralmente opuesto. Wilson logró una experimentación formidable. Un boogie apagado y fantasmal que contrasta con su dulce voz. La generación hippie lo convirtió en uno de sus clásicos. Inclusive percibimos una delicada atmósfera de música hindú por esa especie de armonio que se escucha todo el tiempo, junto con el rasgeo de cuerdas al principio y al final del tema.

Otro dato curioso es que el mismo año, 1968, George Harrison y The Beatles lanzaron un tema que comienza justamente con rasgeo de sitar e utiliza armonio a lo largo de la pieza, me refiero a *The Inner Light*. Si nos empeñamos en buscar otras coincidencias tenemos que desembocar, naturalmente, en Ravi Shankar. Este maestro hindú fue compañero de elenco de Canned Heat en el Monterey Pop Festival de 1967.

En el desarrollo de la película existe una escena en donde se observa claramente como varios famosos observan embelesados su actuación, entre ellos Mike Bloomfield y Alan Wilson, quien seguramente analizó muy bien los secretos estructurales de su música. Por lo que toca a George Harrison, no solamente fue su maestro de sitar sino que también lo encauzó en el conocimiento del Taoísmo y de la espiritualidad.

Otra vez en el camino (playlist)

Lado B

Slim Harpo, el Rey del Pantano

Juan Carlos Oblea

El mes de enero marcó la vida del máximo exponente del Swamp blues, James Isaac More, mejor conocido como **Slim Harpo**, quien nació en el mes de enero de 1924 en Lobdell, West Baton Rouge Parish, y murió también en el mes de enero de 1970 a la temprana edad de 46 años.

El Swamp blues o blues del pantano es un estilo que surgió a partir del Louisiana blues y es conocido principalmente por sus ritmos lentos, los cuales dominan a una música desenfadada y alegre. Así mismo, en sus sonidos pueden encontrarse influencias de la música cajún o zydeco, creada en Baton Rouge, Louisiana. A pesar de que gran parte de los intérpretes del Swamp blues procedan de Baton Rouge, este estilo suele asociarse con el productor discográfico J. D. Jay Miller originario de Crowley, Louisiana. Miller realizó muchas grabaciones de Swamp blues a través de sus sellos discográficos, además, en otras discográficas a nivel estatal como la de Ernie Young "Excello Records".

"*El blues del pantano de Baton Rouge fusiona todas las cosas de Louisiana: piano, un sustento rural más obvio en inflexiones vocales y percusión, guitarra eléctrica vibrante y exuberante... y una evocación espiritual del pantano propiamente dicho*", escribió el autor Rick Koster en Louisiana Music.

Slim Harpo - Dynamite

Con tan solo 13 años de carrera musical y sin haber destacado como un showman en la escena del blues (comparado con otros bluesman), Slim Harpo fue un músico que influenció a toda una generación, sobre todo de bandas que conformaron la llamada ola inglesa en los años sesenta, toda vez que fue un músico que logró crear un estilo que fusionaba diversos géneros como el blues, el soul, el rock y en ocasiones hasta el country.

Huérfano a los 10 años, Harpo se traslada a la ciudad de New Orleans para trabajar en los muelles y así poder mantener a sus dos hermanos menores. Posteriormente regresa a su ciudad natal e influenciado por Little Walter, Harpo aprende a tocar la armónica. Utilizando originalmente el nombre de *Harmonica Slim* comienza a trabajar a dúo con un guitarrista ya establecido en la región de Lousiana de nombre, Otis Hicks, mejor conocido como "Lightnin' Slim" a mediados de la década de los 50.

En el año de 1956 el productor de discos J.D. Jay Miller, que para ese entonces ya había trabajado con Lightnin' Slim y con otros músicos de blues de Lousiana en sus estudios de Crowle, grabó por primera vez a Slim Harpo, contribuyendo en crearle un estilo único que se puede escuchar en sus primeras grabaciones tales como "I´m a King Bee" que fue grabada por The Rolling Stones en su álbum debut de 1964, y "I Got Love if You Want it". Harpo colocaba un pañuelo sobre su armónica provocando un sonido turbio y cantaba de una manera deliberada y constante.

Slim Harpo - I'm a King Bee

Martin Hawkins, en su libro "Slim Harpo, Blues King Bee of Baton Rouge", señala: "*Miller siempre se esforzó mucho en producir un disco distintivo, y pronto desarrolló un sonido reconocible, con un eco característico y una percusión inusual*".

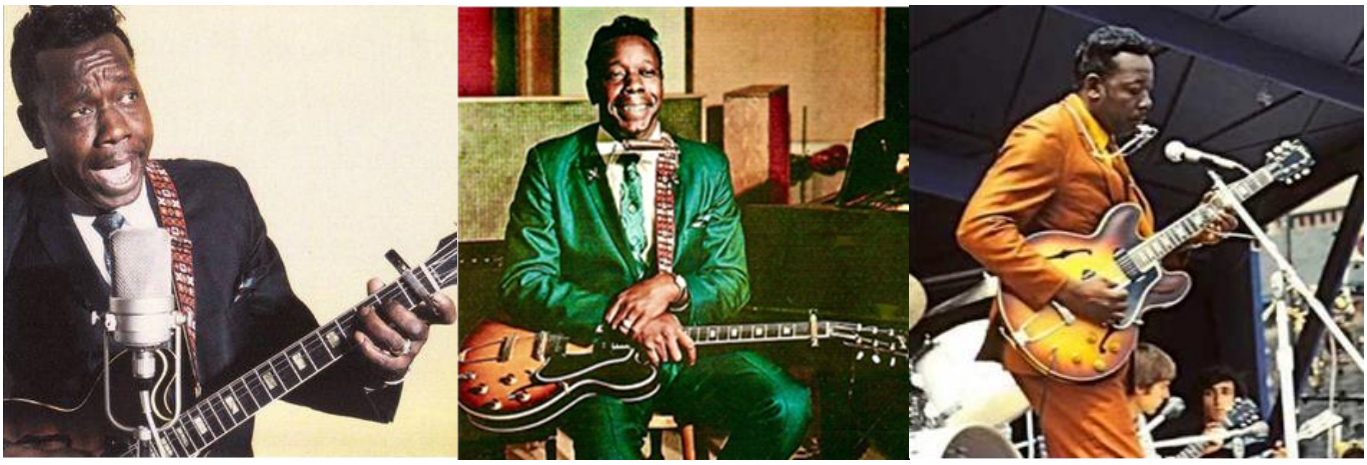
Para sus giras logró conformar una banda solida formada por el guitarrista, Rudy Richard, el bajista, James Johnson y el baterista, Jesse Kinchen, quienes se referían a Harpo como un hombre tranquilo y relajado pero exigente. James Johnson comentó en alguna ocasión: "*Tenías que hacer lo que Slim decía. No era un tipo realmente difícil de tratar, pero se salía con la suya*". "*Era un tipo agradable, agradable, pero realmente hablaba en serio. Quería que todos intentaran hacerlo bien*".

El mayor éxito de Slim Harpo llegaría con su sencillo de 1966 'Baby Scratch my Back', una de las últimas canciones que grabó con Jay Miller antes de que expirara su contrato. En sus últimos años mantuvo una agitada agenda de grabaciones y actuaciones, su música fue acogida cada vez más por el público blanco del rock & roll. Tocó en Chicago y Nueva York, abrió para Ten Years After y los Bluesbreakers de John Mayall en el Fillmore East y, difícil de imaginar, apoyó a Alice Cooper en un club en Sunset Boulevard de Los Ángeles.

Slim Harpo - Baby Scratch My Back

La vida de Slim Harpo no fue nada fácil, y prueba de ello es que no vivió de la música, tenía que trabajar como chofer de chatarra y de caña de azúcar para poder solventar los gastos de su familia. La mayor parte de su carrera trabajó en Lousiana, sin embargo, también hizo giras por Los Ángeles en donde tocaba en el legendario, Whisky a Go Go, y en el Fillmore East de Nueva York, incluyendo una gira con James Brown.

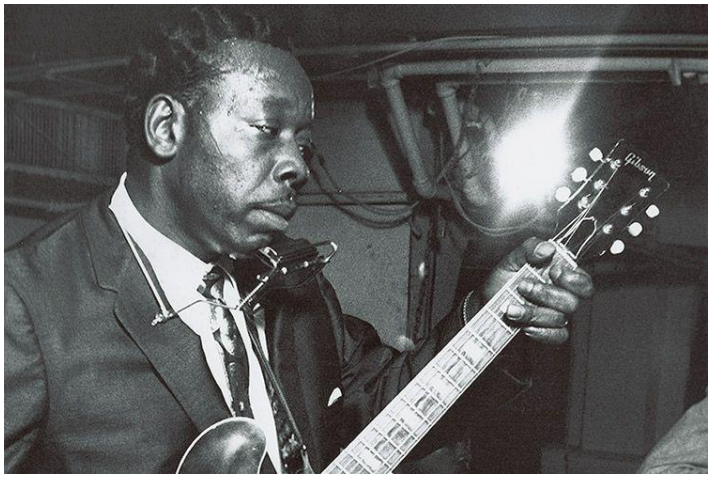
Harpo siempre uso una guitarra Gibson ES-330, motivo por el cual dicha marca lanzó una con su firma creando el modelo, Lovell ES-330, en homenaje a Lovell More, su manager, coautora en muchos de sus éxitos y compañera de vida. La carrera de Harpo apenas iba en ascenso para por fin alcanzar el éxito que tanto había buscado cuando un infarto lo sorprendió a los 46 años de edad.



Estuvo a punto de grabar un nuevo álbum y justo sucedió cuando se estaban haciendo los arreglos para que realizara una gira por Europa. Si hubiera vivido, es probable que hubiera sido un músico frecuente en el New Orleans Jazz & Heritage Festival, fundado en el año de su muerte, ocupando su lugar junto a leyendas como James Booker, y el Professor Longhair.

En nuestros días, el legado de Harpo se mantiene gracias a los músicos de blues arraigados en Louisiana que infunden su propia música con matices del blues de Harpo y defienden abiertamente la influencia en sus carreras. Músicos contemporáneos como Kenny Neal continúan llevando el estandarte del blues del pantano originalmente plantado por Harpo. Cualquier banda de blues o rock arraigada en el área de Baton Rouge incluye una canción de Harpo en su repertorio.

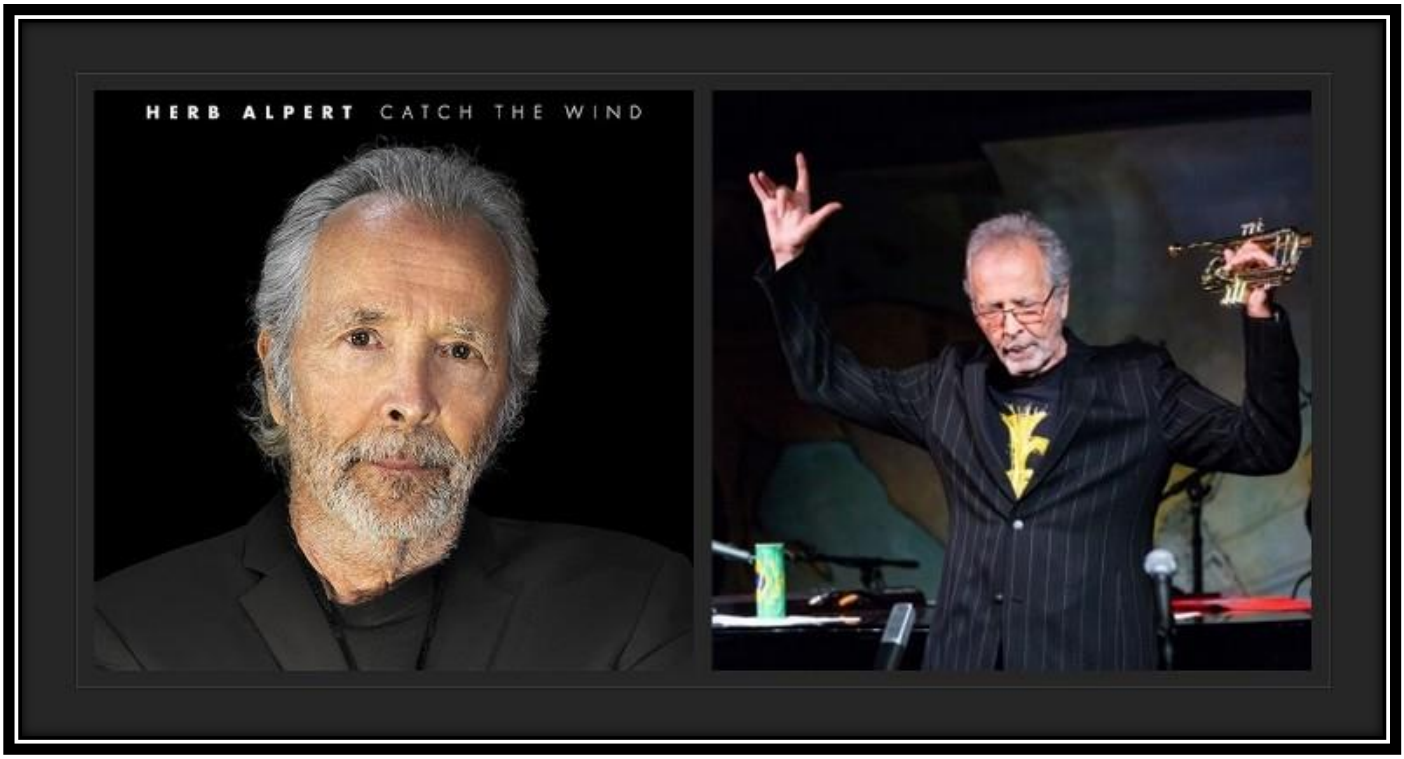
Además, la comunidad del blues ha acogido a Harpo y su trabajo, especialmente en sus antiguos terrenos de Baton Rouge. Harpo y su música son prácticamente la piedra angular sobre la que se ha construido la Baton Rouge Blues Foundation. Los premios anuales de blues regionales de la organización se denominan premios: Slim Harpo. Desde hace muchos años, "*No es como el blues de Chicago o el blues de Texas*", decía Benoit. "*Es un estilo de música muy relajado y pantanoso, como si alguien estuviera tocando en su porche en el pantano*".



Algunas Notas de Jazz

Herb Alpert: Catch the Wind

Roberto López



Herb Alpert - Catch the Wind (Herb Alpert Presents 2021)

A lo largo de los años hemos aprendido a distinguir en la música, cuando encontramos una voz que por su forma de interpretar la melodía se reconoce de quién se trata.

Uno de esos músicos que ha logrado que podamos reconocer su estilo es sin duda, **Herb Alpert**, quien a sus 86 años sigue interpretando su instrumento predilecto: la trompeta. Y en el 2021 nos presentó su más reciente material discográfico, **Catch the Wind**, el cual se compone de 14 temas: 9 composiciones propias y 5 versiones a temas conocidos de jazz y dos clásicos de Lennon & McCartney.

Cuando inicia el sonido de este álbum, cualquiera podría pensar que es música catalogada como, Easy Listening, o como muchos le dicen música de elevador o de centro comercial. Sin embargo, encontramos piezas de una buena manufactura de jazz como, *Will I See You Again*, o el bossa nova, *Brazilian Moon*, piezas que muestran ampliamente la buena ejecución de Alpert.

Dos piezas son llevadas a otra era, la primera, *Eleanor Rigby* que se moderniza con el sonido de sintetizadores acompañando la trompeta y dejando que suene muy fresca la melodía, y luego tenemos el famosísimo tema, *Yesterday*, que igualmente se llena de una muy relajante atmósfera instrumental que hace que la melodía interpretada por Herb se escuche de un manera única.

Otros temas que resaltan del material discográfico son el clásico de George Gershwin, *Summertime*, que con coros de fondo y el sonido de guitarras acompañando con su suave ritmo dejan que la trompeta de Herb transforme este clásico del jazz.

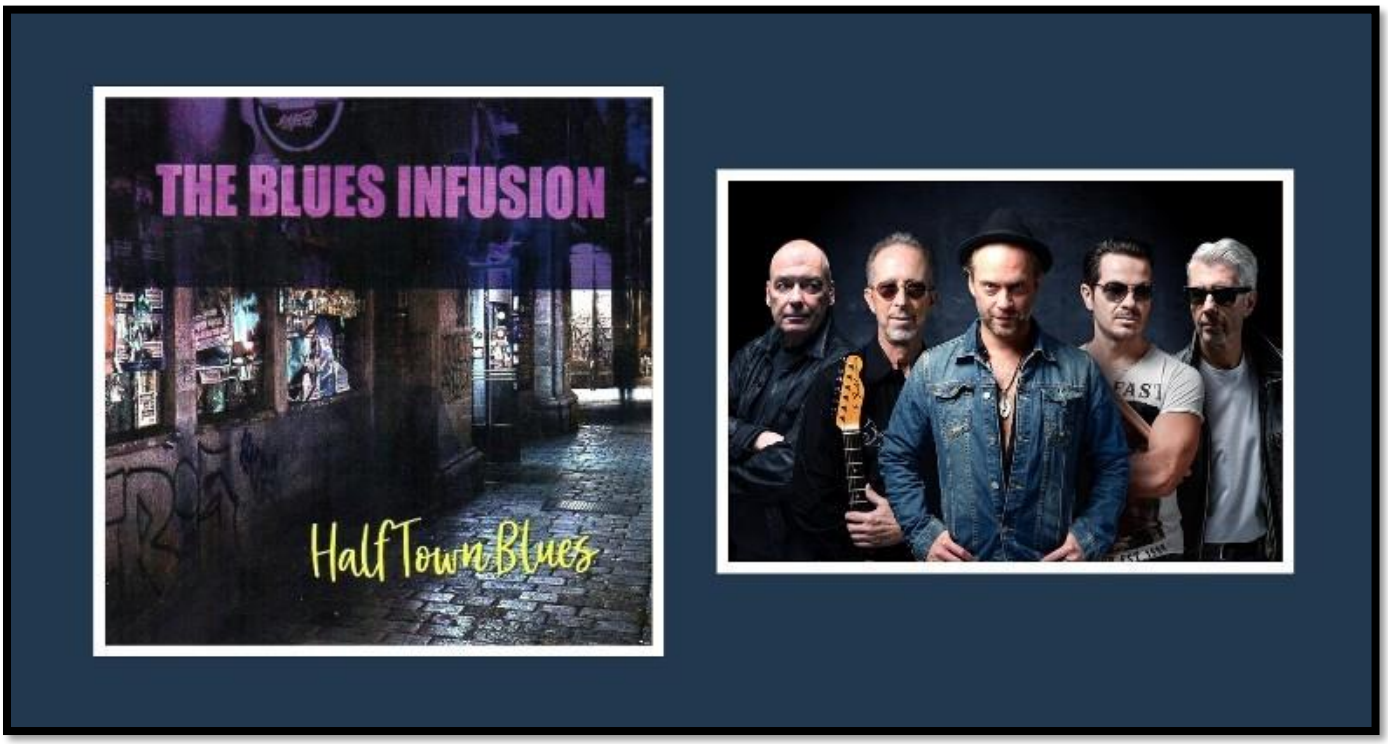
Y ya para cerrar él álbum, sin duda, como no hacerlo con una sonrisa si después de escuchar esta versión de *Smile* de Alpert, nos quedamos con la segura sensación de que tendremos más de este increíble trompetista; que este 2022 promete estar de gira y seguir tocando de una manera única su instrumento.

Herb Alpert - Catch the Wind

Hábitos Nocturnos

The Blues Infusion: Half Town Blues

José Andrade Urbina



The Blues Infusion: Half Town Blues (Alessa Records 2019)

La música de blues no conoce fronteras, quién podría imaginarse que esta música que nació en los campos de algodón de la Unión Americana, y en la esclavitud de la raza negra, un día tendría fuerte raíz en un país de grandes compositores de música clásica, y de una gran cultura en lo general. Se me hace curioso y además chusco dejar correr mi imaginación, y pensar en las caras y gestos que pondrían al escuchar el blues genios musicales como: Mozart, Hayden, Shubert, Bruckner, y los Straus, padre e hijo. Y Mahler, solo por nombrar algunos. Pero así es el blues, y su profunda raíz en el país de Austria.

Buscando entre mis cd´s, para escoger cual recomendar en Cultura Blues, saqué uno llamado, ***Half Town Blues*** de la banda, **The Blues Infusion**. No lo había escuchado, y al hacerlo me decidí que sería el cd recomendado. El cd fue grabado en el año del 2018, y puesto a la venta en enero del 2019. The Blues Infusion, es una banda austriaca que radica en Viena, prácticamente ha tocado en todos los rincones de su país Austria, además de haber participado varias veces en el famoso "Festival Vienna Blues Spring" con gran éxito, mismo que hizo posible que esta banda brincara las fronteras de su país, así como también las del blues clásico, y fue así como empezaron a producir su propio material, y darnos un enfoque de un blues más sofisticado, más acorde con nuestro tiempo.

El guitarrista Peter Peduzzi y el bajista Fritz Salek fundaron la banda en el año 2009, y así empezaron a tocar en pequeños clubs de jazz y blues, su repertorio era de covers clásicos de blues, y del jazz, tiempo después hicieron cambios al grupo, invitaron a participar en su banda a músicos de mayor experiencia dentro del blues.

Entraron Peter Dürr en la voz, Werner Müller en los teclados y Mick Glantschnig en la batería, con esta formación fue como empezaron a presentarse en diferentes países y en los festivales de blues o de jazz, y también fue como en el año del 2013 graban su primer disco: Stepping Keys. Creo que todos necesitamos de una infusión de blues de vez en cuando, y es eso lo que nos ofrece esta banda con su blues oscilante y trabajo en conjunto en todos sus niveles musicales, y además de generar espacios para los solistas de la banda.

Su música se mueve en el cruce de una vorágine de blues algo más duro con sus composiciones originales y apoyados en covers no muy conocidos dentro del blues. La banda se permite que elementos de rock, o jazz fluyan en sus discos y en sus presentaciones en vivo, y así crear una variedad de ritmos, el resultado es un blues con mucho jazz y salpicado de funky, todo esto hizo posible que fueran invitados al "European Blues Challenge 2017" en donde tuvieron un gran éxito, y en ese mismo año tocaron en Austria, Dinamarca, y en festivales de blues en Croacia.

En este disco la banda no reinventa el blues, pero es un ejemplo de una exitosa mezcla con sus temas originales, apoyándose con blues tradicionales, a los que agregan su estilo más contemporáneo. Este quinteto originario de Viena es una banda bien metida en los caminos del blues. Graban su segundo disco, que es el recomendado, además cuentan con un tercer cd, que fue grabado en vivo.

Lista de canciones: 1. Up the Line, 2. Stomping Farewell, 3. Bubble Blues, 4. I´m a Real Man, 5. Smashed, 6. Little by Little, 7. Half Town, 8. Still Wonder, 9. All over Again, 10. Down Load Blues, 11. Forlon Flashback.

El cd inicia con un tema, *Up the Line*, donde los metales dan un toque de jazz y funky, pero el piano se mueve con más ritmo, en el último minuto la trompeta, sin dejar dudas, nos deja un rico sabor a jazz. Muy buen tema para iniciar. *Stomping Farewell*, es un blues-rock, con influencia de The Doors, nuevamente el piano con mucho rock al compás de la guitarra. *Bubble Blues*, voz y guitarra hacen la entrada al tema, y poco a poco muy suave se va escuchando el órgano, es un muy buen blues. *I´m a Real Man*, voz y guitarra en plenitud, en este rock-blues.

Smashed, es una balada blues bien interpretada por toda la banda. En *Little by Little*, la voz y guitarra, el órgano y la trompeta se funden para darnos un rico blues rítmico. *Half Town,* es el blues que da titulo al disco, y a la mitad del tema entra la trompeta con su jazz, dando paso a la guitarra blues. En *Still Wonder* aparece una gran voz, y que decir de la trompeta con su cálido jazz, además, el piano que no se queda atrás, hacen un excelente jazz-blues.

En *All over Again* la guitarra da la entrada al blues y nuevamente la voz en plenitud, un tema de lo mejor. En *Down Load Blues*, hay una guitarra con mucha influencia de Elmore James, y el teclado llevando el soporte de la pieza, y qué solo de la trompeta con la gran voz, el resultado es un buen blues. Para despedir el cd, *Forlon Flashback*, un blues con solo de guitarra. Para mi gusto este es un gran disco, con una banda muy fuerte, apoyada con grandes solistas, esta es una agrupación a la que hay que seguirle la pista.

Antes de despedirme, quiero desearles a todos mis compañeros de Cultura Blues, y en especial a nuestros ávidos lectores, un año 2022 lleno de salud y felicidad, y esperando seguir contando con su apoyo a nuestra revista Cultura Blues, gracias. Como siempre, pásenla bonito, nos leemos en la siguiente edición.

The Blues Infusion: Half Town Blues

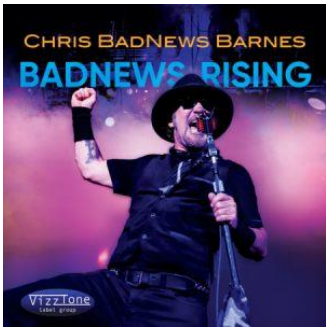
Recomendaciones

Novedades enero 2022

José Luis García Fernández

¡Feliz año nuevo… Feliz música nueva de blues!

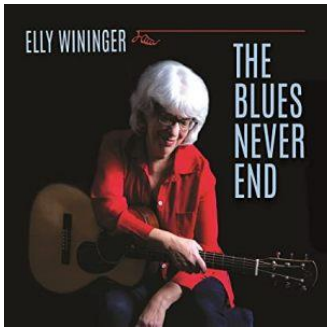
Alguna vez me pregunté ¿dónde encontraré una lista de nuevos discos de blues?, ¿tú te lo has cuestionado?, hoy en esta edición de principio de año te ofrezco 12 recomendaciones de cd's publicados en fechas recientes; a fin de que tengas opciones de escuchar nuevas propuestas de músicos que interpretan blues tradicional y contemporáneo, además de música de géneros afines.



Chris Barnes

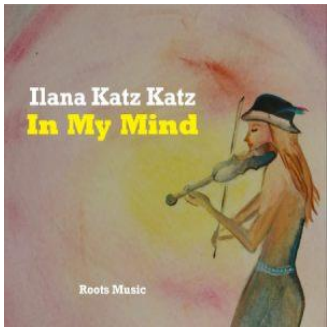
Chikenbone Slim

Tas Cru

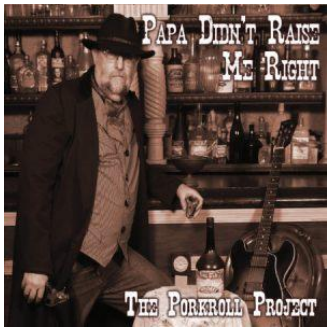


Elly Wininger

Rusty Ends



Ilana Katz Katz



The Porkroll Project

Catfish Keith

Jon Spear Band

Dionne Bennett

Little G Weevil

Diane Durret & Soul Suga

Lista Musical Num. 128

La Poesía Tiene su Norma

Ayer te di por perdido

Norma Yim

Ayer te di por perdido, intento de Don Juan.
Me reinventé un mundo para ti, y tus ojos no lo vieron.
Tus oídos estaban bloqueados, y tus sentidos distorsionados.

Ayer te di por perdido, no quiero seguir al lado de un picaflor.
Estás acostumbrado a que te rueguen, a que te pongan todo en la mesa.
De eso tú no tienes la culpa, la tienen las mujeres que se te ofrecen por una migaja de amor.

Te ofrecí mi cariño y lo cuestionabas, te ofrecí mi amor y mal lo tomabas.
Te ofrecí mis palabras y las mal interpretabas, te ofrecí mi vida entera y solo me usabas.

Hoy, ya no te ofrezco nada, porque no soy la mártir de esas novelas falsas de amor.
Te amo, pero ya no entras en mi vida.

Quizá siempre te amaré, me llevo esa satisfacción.
De que yo sí pueda sentir, cómo vibra mi corazón.
En cambio, tú, me deberías envidiar pues no sabes lo que es amar.

Quizá tú si tengas algo para mí, lo de siempre una reclamación.

Te deseo, sí, te deseo que se te quite lo amargado, lo picaflor y lo descarado.
Te di todo, y tú me diste menos de lo que tenias, qué ironía de la vida.

Yo tengo mi pluma que escribe conmigo sin control,
y tú, no tienes ni pluma ni una historia de amor pura y sincera.
Y lo peor, ya no me tienes a mí…
eso el día que me valores, para ti va a ser lo peor.

¡Ya no tenerme!

Escúchalo en voz de su autora con música de fondo: Aquí…

THE BLUES FOUNDATION

KEEPING THE BLUES ALIVE AWARDS 2022

RECIPIENTS

TOM CLAYPOOL

JERRY MASON

PHIL RANSTROM

RAÚL DE LA ROSA

JACK SULLIVAN

Las Vegas BIG BLUES BENDER HART PARTY!

CAN'T STOP THE BLUES

FitzGerald's LIVE MUSIC · GOOD DRINKS

FUELING MUSICIANS

NACIDOS BAJO UN BUEN SIGNO V

Blues Rock Contemporáneo Internacional y Hecho en México

Fecha de publicación: Enero 15, 2022

01. Fall
Jimena Segovia & Sabrosos
Puerto Morelos, Quintana Roo, México

02. South of Memphis
Uncle Sal
España

03. O Pobre e o Rico
Blenio Blues
Brasil

04. Por las Calles va mi Amor
Serpiente Elástica
Puebla, México

05. Free Birds 'A Song About Latin America'
Eliana One Woman Band
Grecia

06. De Aquí, De Allá
Perikles y La Impredecible Blues
Argentina/Ciudad de México

07. No Volverán
JC Cortés Band
Morelia, Michoacán, México

08. I Saw the Light
Haase One Man Band
Paraguay

09. Walking Boogie
Phil Daniels (Rhino Bluesband)
Inglaterra/Ciudad de México

10. Kamikaze (En Vivo)
Rumorosa Blues Band
Querétaro, México

Cultura Blues. La Revista Electrónica, proyecto de difusión del blues en México, presenta el quinto volumen de la serie de compilados, que inició en el año de 2012; en esta ocasión, durante el periodo que celebra el 10º aniversario de su fundación.

Es un disco con 10 temas originales de artistas que representan a 5 estados de la República Mexicana: Quintana Roo, Puebla, Ciudad de México, Michoacán, y Querétaro; y 4 proyectos de otros países: España, Brasil, Grecia y Paraguay.

Álbum en el que participan más de 35 músicos, entre mexicanos, extranjeros y, foráneos con residencia en la Ciudad de México. Un proyecto único con muchas horas de trabajo, planeación, programación, composición, arreglos, ensayos, grabación, mezcla, masterización, remasterización, diseño de arte, gestión administrativa y financiera.

Segundo material discográfico de Cultura Blues disponible en las principales plataformas digitales: Spotify, iTunes, Apple Music, Amazon Music, YouTube, Google Play, y otras.

¡Hecho en México para el mundo!

Producción ejecutiva
José Luis García Fernández
(55) 1230 4858

Diseño de arte
José Luis "James" García Vázquez
jlgarciav1986@gmail.com

Remasterización
Ing. Paco Vidal – Cali Records
calirecordsmx@gmail.
www.facebook.com/Calirecordsmx/

www.culturablues.com
www.facebook.com/cultura.blues
culturablues@hotmail.com

cali records

Cultura Blues