N° 132 mayo de 2022

Cultura Blues.

La Revista Electrónica

ANIVERSARIO

...Y MUCHO MÁS DE LA CULTURA BLUES

Contenido

Directorio

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

'Honrando el blues tradicional,
explorando el blues contemporáneo
e impulsando el blues hecho México'

© Derechos Reservados

www.culturablues.com

Número 132 – mayo de 2022
Edición especial del 11° aniversario

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

Cada uno de los artículos publicados, son responsabilidad de quienes los firman.

PORTADA 11° Aniversario (1) **1**

CONTENIDO - DIRECTORIO **2**

EDITORIAL ¡11° Aniversario de Cultura Blues! (2) **3**

PLANETA BLUES El maravilloso mundo de Fantastic Negrito (3) **4**

BLUES A LA CARTA Álbum tributo a Johnny Winter (2) **10**

TRIBUTO David "Guitar Shorty" Kearney (2) **12**

DE FRANK ROSZAK PROMOTIONS Mississippi Heat: Madeleine (2) **15**

DE BLIND RACCOON David Lumsden: Rooted in the Blues (2) **17**

DE COLECCIÓN The Duke Robillard Band (2) **19**

+ COVERS Simon Kinny-Lewis: King Biscuit (2) **22**

A 594 MILLAS DE CHICAGO Capítulo 2: De lujo (2) **24**

DELMARK RECORDS PRESENTA Sharon Lewis en Delmark (2) **31**

LADO B Las trincheras del Blues en México (4) **34**

HUELLA AZUL Charla con Ernesto de León (5) **39**

EL BLUES TUVO UN HIJO Ten Years After, 5 décadas después (2) **41**

COLABORACIONES ESPECIALES Semana de Blues en Memphis (2) **43**

European Blues Challenge 2022. Pt. 2 (2) **48**

De aquí, allá y de todas partes IV (2) **52**

EN VIDEO Blues en Montreux 2004 (2) **55**

ALGUNAS NOTAS DE JAZZ Scott Hamilton & Duke Robillard: Swingin' Again (6) **57**

ESPECIAL DE MEDIANOCHE Blind John Davis (reprise) (7) **59**

HÁBITOS NOCTURNOS Michael van Merwyk & Bluesoul: New Road (8) **61**

RECOMENDACIONES Novedades mayo 2022 (2) **65**

LA POESÍA TIENE SU NORMA La revista 'Cultura Blues' (9) **65**

AGENDA **66**

Editorial

¡11° Aniversario de Cultura Blues!

José Luis García Fernández

Cuando llegamos a **4,015 días** de publicaciones, es decir, a 11 intensos años de difundir con gran entusiasmo y consistencia el **blues en México**, podemos decir que hemos cumplido con una **misión** que en el papel se veía **casi imposible**. Vamos marcando la pauta de las revistas digitales en este campo. Todo ello gracias, al buen número de colaboradores en este largo tiempo. Hoy, como ha venido siendo costumbre en nuestros aniversarios, **quiero agradecer** a aquellos que aportaron con un granito de arena a estas páginas virtuales en el pasado ciclo, de junio del 2021 a este mayo de 2022: **José Luis García Vázquez**, **María Luisa Méndez**, **Luis Eduardo Alcántara**, **Michael Limnios**, **Juan Carlos Oblea**, **Roberto López**, **José Andrade**, **Norma Yim**, **Octavio Espinosa**, **Omar Ramírez**, **Enia Espinosa**, **Héctor Martínez**, y **Agustín Azcona**.

En esta edición especial de aniversario, tenemos en relación al blues en México, dos estupendos artículos: '**Las trincheras del Blues en México**" y "**Charla con Ernesto de León**". Del blues tradicional y contemporáneo internacional, presentamos a: **Fantastic Negrito**, **Edgar Winter**, **Guitar Shorty**, **Mississippi Heat**, **David Lumsden**, **The Duke Robillard Band**, **The Simon Kinny-Lewis Band**, **Michael van Merwyk & Bluesoul**, **John Primer**, **Sharon Lewis**, **Linsey Alexander**, **Willie "The Touch" Hayes**, **Stacy Brooks**, **Jimmy Burns**, **Sheryl Youngblood**, **Mike Wheeler**, **Toronzo Cannon**, **Brother John Kattke**, **Blind John Davis**, **Scott Hamilton**, **Johnny Burgin**, **Officine Blues**, **Santana**, **Bobby Parker**, **Clarence 'Gatemouth' Brown** y **Buddy Guy**; del complemento de los participantes en el Europa Blues Challenge 2022: **Ore Island Penitentiary Band**, **Billy Tempesta Blues Trio**, **Teele Viira & Raul Ukareda Band**, **The Lazytrains**, **The Achievers**, **CrazyCrow**, **Jessie Lee & The Alchemists**, **Lumberjacks**, **Ramblin' South**, **Harlem Lake Band**, **Peter Storm & The Blues Society**, **Betta Blues Society**; y de la semana de **Blues en Memphis**.

El número se completa con ardientes listas musicales, recomendaciones, videos, poesía y mucho más.

Planeta Blues

El maravilloso mundo de Fantastic Negrito

Michael Limnios

Parte historia de amor, parte lección de historia, el extraordinario nuevo álbum y película de Fantastic Negrito, *White Jesus Black Problems* (a la venta el próximo 3 de junio a través de su sello Storefront Records), es una oda emocionante al poder de la familia y la resiliencia perdurable de nuestra humanidad compartida. Inspirada en el romance interracial ilegal de sus abuelos de séptima generación, una sirvienta blanca contratada y un hombre negro esclavizado, en la década de 1750 en Virginia.

La colección es audaz y estimulante, lidiando con el racismo, el capitalismo y el significado mismo de la libertad. Todo sin perder nunca de vista el deseo y la determinación en el corazón de la historia. Si bien cada pista podría sostenerse fácilmente por sí sola, dar un paso atrás para absorber el álbum y la película que lo acompaña en su contexto completo, produce una experiencia mucho más trascendente, una que desafía nuestras nociones de quiénes somos, de dónde venimos y dónde estamos.

Xavier Amin Dphrepaulezz, o bien Fantastic Negrito, creció en un hogar musulmán ortodoxo en Oakland, CA. Después de que la venta de un automóvil casi le robara su habilidad para tocar la guitarra, comenzó un giro de redención poco probable en 2015, cuando ganó el primer concurso NPR Tiny Desk. En los años siguientes, Negrito se llevó a casa tres premios GRAMMY consecutivos al Mejor Álbum de Blues Contemporáneo, haciendo giras con muchos artistas, desde Sturgill Simpson hasta Chris Cornell, colaborando con gente como Sting y E-40, lanzando su propio sello Storefront Records, actuando en casi todos los festivales importantes, hasta fundar, the Revolution Plantation, una granja urbana destinada a la educación y el empoderamiento de los jóvenes.

La entrevista / Fotos por Travis Shinn

¿Qué es lo que más extrañas de la música y el 'feeling' del pasado?
Fantastic Negrito: Siento decepcionarte, pero no soy una persona que extrañe las cosas. Trato de no ponerme demasiado sentimental, pase lo que pase es un momento de aprendizaje, sea bueno o malo. Sucede y pasamos por ello, obtenemos algo de ello, aprendemos algo de ello. Entonces, realmente no extrañé las giras porque en reemplazo de eso, hubo esta pandemia, que fue una oportunidad para que sucedieran todas estas otras cosas. Trato de no perderme cosas, sé que probablemente no sea la respuesta que suene mejor, pero es honesta.

¿De dónde viene tu impulso creativo?
Fantastic Negrito: En este álbum, "*White Jesus Black Problems*", mi impulso creativo provino de descubrir una historia, profundamente enterrada en la tradición de mis antepasados, que fue la historia en el siglo XVIII, de mi abuela escocesa blanca que era una sirviente contratada, teniendo una unión con mi abuelo negro esclavizado, lo cual estaba prohibido. Y me quedé muy impactado al enterarme de toda esta información. Entonces, en este álbum en particular, esa fue mi inspiración, en álbumes anteriores he tenido otras inspiraciones.

La inspiración viene, está ahí y cuando la tienes, es como un combustible, es como la gasolina, simplemente te basas en lo que se te presenta. Esta historia realmente emocionó a mi familia, todo lo que creía saber sobre mí era una completa mentira. Entonces, tuve tiempo durante esta pandemia para lidiar con eso y realicé una película, un álbum visual, estoy realmente inspirado por este proyecto y también haré una versión acústica del álbum, que probablemente saldrá para el fin de año. Así que sí, hay mucha inspiración. Cuando miras alrededor del mundo, hay mucha inspiración para hacer grandes cosas o cosas terribles, lo que elijamos como seres humanos.

Muchas experiencias en tu vida, muchas otras en la música. ¿Cuáles son algunas de las lecciones más importantes que has aprendido de esas experiencias?
Fantástico Negrito: Creo que he aprendido a no rendirme, que las cosas trágicas, las cosas que son malas, a veces son las más grandes maestras. Eso es lo principal que he aprendido. Yo también he aprendido, que estoy descubriendo mis raíces, aprendí que vengo de gente así. Me siento así porque vengo de gente que no se rindió. Cuando comencé a buscar a mi familia, pensé: "*Vaya, esta gente nunca se dio por vencida*".

Creo que esta es la lección, conviertes algo trágico en algo. Cuando hice esta película, nunca antes había hecho algo así, qué gran oportunidad para hacer una película sobre algo muy poderoso. La lección allí fue que esta es una historia triste para las personas que fueron esclavizadas, que fueron sirvientes por contrato. Vamos a encontrar lo que es bueno allí. Oh, hubo una historia de amor. Había un gran mensaje de amor. A la gente le encantará, pase lo que pase. No importa qué reglas establezcas para ellos, cuando encuentren el amor, harán cualquier cosa para que el amor suceda.

¿Cuáles son las líneas que conectan el legado de la música de raíces negras desde el blues y el rhythm & blues hasta la música de raíces, el góspel, el hip hop y más allá?
Fantastic Negrito: Bueno, me refiero a esto como nuestro regalo para el mundo. Esta música, me refiero a donde quiera que vaya en el mundo, la gente está haciendo esta música y creo que es algo hermoso. Definitivamente, esto vino de África y luego ocurrió el comercio de esclavos, las culturas se combinaron y chocaron entre sí. Y de ahí salió algo grandioso, algo horrible pero algo grandioso. Esta música que todos escuchamos hoy, ahí está, no hay ningún lado en la que no se escuche jazz, blues, funk, rhythm & blues, rock.

En cualquier lugar. Escucharás reggae, o algo. Entonces, creo que de esta gran tristeza surge una gran creatividad, es bastante normal. Creo que es muy fácil seguir las líneas, es bastante simple.

Eres muy popular en Europa, vendrás de nuevo este verano. ¿Notas alguna diferencia entre la escena europea y la estadounidense?
Fantástico Negrito: No solo en Europa sino también en América, encuentras diferencias incluso en California y el Centro Oeste. Creo que hay diferencias en todas partes, pero lo que une a todos como un rasgo común es el amor por la música. Creo que como seres humanos es una necesidad, necesitamos música. Necesitamos historias, necesitamos sanación. Necesitamos terapia. Trato de encontrar lo que tenemos en común, a pesar de lo que es diferente, porque por supuesto será diferente, pero me gusta centrarme en lo que tenemos en común. Y creo que lo que tenemos en común es que tenemos la necesidad de compartir, de comunicarnos, de amar, de ser amados.

¿Cuál es la diferencia entre la filosofía de Xavier y la filosofía musical de Fantastic Negrito?
Fantastic Negrito: Fantastic Negrito es un artista. No trato de ser Fantastic Negrito todo el tiempo, eso es algo que hago y luego vivo en la granja. Entonces, mi posición al respecto es que Fantastic-Negrito es un narrador. Él es el artista y él es un ejecutante. Hay que tener mucho cuidado con ellos. Porque hay que recordar que dan espectáculo.

Eres un sobreviviente en esta vida. ¿Qué crees que es clave para una vida bien vivida?
Fantástico Negrito: Yo lo veo así… he logrado sobrevivir, solo por todo lo que vino antes que yo. Un superviviente en la música porque ha habido muchos grandes artistas.

Skip James, y todos los demás, hay muchos grandes artistas que han sobrevivido antes que yo. Y, por supuesto, la gran revelación para mí fue el descubrimiento de mi familia, mi familia básicamente mintió sobre quiénes éramos y luego descubrí la verdad. Así que tal vez creo que parte de sobrevivir es hacer lo que tienes que hacer para sobrevivir.

Creo que mintieron para sobrevivir. Mi familia quería que sintiéramos que tenemos dignidad. Estaban orgullosos y querían dárselo a sus hijos, así que nos dijeron muchas mentiras. Creo que lo que pasa con la supervivencia tiene que ver con ser resistente. Como el agua. Ser capaz de adaptarse. Vengo de siete generaciones de personas que hicieron eso. Entonces, quería hablar de ellos. Ellos son los grandes maestros. Nuestros maestros son nuestras abuelas y nuestras bisabuelas y nuestros bisabuelos. Ellos son nuestros maestros. Y necesitamos aprender de ellos para no repetir lo que estamos repitiendo ahora, como la codicia, la guerra, repetir, repetir.

Entonces, lo importante es adaptarse. Ser polivalente. No le temas al cambio, el cambio está ocurriendo todos los días. Por lo que he leído, encontré un documento de Elizabeth Gallimore y pensé, ahí tienes hombre, son sobrevivientes. Una mujer blanca que elige tener una unión de amor con un esclavo, y luego sobreviven, Dios mío, tengo la supervivencia en la sangre. Es muy importante poder contar esta historia, porque esta historia trata sobre la supervivencia.

Derechos humanos, derechos civiles, derechos sociales. ¿Cuál es el impacto de la música de raíces negras en los desarrollos sociopolíticos?
Fantástico Negrito: Todo lo que tienes que hacer es mirar a tu alrededor y verlo en todas partes. Incluso puedes verlo en Corea con boy-bands tocando música R'&'B de los 90. Creo que miras alrededor del mundo, a los niños les encanta el rap y el hip hop y pueden tener una voz a través de esta música y existe en todos los idiomas del planeta. En la música rock. Es importante y está en todas partes, la música de raíces negras para personas de todo el mundo es un medio de expresión.

¿Cómo quieres que tu música y tus letras influyan en las personas?
Fantástico Negrito: No quiero nada. Si quieres algo, te meterás en problemas. ¿Usted sabe lo que quiero decir? Quiero a esta mujer. Quiero este helado, quiero este pastel, quiero este dinero. Tienes un problema. Creo que el lado liberador en este momento de mi vida como artista es que no quisiera nada. No quisiera nada, solo quisiera decir la verdad lo mejor que pueda hacerlo, quiero ser un colaborador como ser humano.

Creo que estas son cosas que es bueno querer, ser servicial. Si me quedo ahí estoy bien. Si empiezo a desear estas otras cosas, tenemos un problema. Sé que tengo historias que contar y quiero decirte lo que quiero. No sé qué pasará, pero quiero decírtelo y quiero comunicarme contigo, porque creo que es importante como personas comunicarnos, cruzamos fronteras, quiero mirarte a los ojos, ¿Entiendes lo que quiero decir? Quiero contarte mi historia, quiero saber la tuya. Estas son cosas que realmente quiero, pero comenzaré a querer menos. De todo.

Hablaste antes de tu madre negra, me gustaría preguntarte, ¿cómo comenzó la idea de tu granja?
Fantástico Negrito: Aprendí que vengo de agricultores negros libres por parte de mi madre. No por parte de mi padre, esa gente venía de la esclavitud. Por parte de mi madre venían los granjeros libres, así que no sabía que estaba en mi sangre, otra vez. La séptima generación de mis abuelos creó negros libres. Y estas personas se hicieron agricultores, tenían tierras en su propiedad, sabían leer y escribir. Y este es un legado de cómo se puede hacer algo grande en una mala situación. Que vivieron en la esclavitud en el Sur y Virginia y tuvieron mucha suerte de ser libres y aprovechar la oportunidad de hacer grandes cosas.

Creo que pienso en esta filosofía, que tienes la oportunidad de comer bien, de proveer al prójimo, tienes la oportunidad de la autonomía financiera, tienes la oportunidad de la salud mental. Si trabajas la tierra, con las plantas, al sol, al aire libre, esta es la belleza de la vida. Hay tantas cosas beneficiosas que provienen de la agricultura. Pequeñas granjas, granjas de ciudad, porque vivo en la ciudad.

¿Cuál fue el mejor consejo que alguien te dio y lo mantienes como un lema en tu vida?
Fantástico Negrito: Todo llega a mi abuela. Todo, quiero decir, creo que mi abuela fue mi mejor maestra y creo que el mejor consejo que me dio. Ella era del sur, de West Virginia. Le dije abuela, cuéntame una historia sobre lo mal que fue y lo mal que te trataron los blancos. Quiero saber. Y entonces mi abuela dijo algo muy fuerte, dijo cariño, hijo déjame decirte algo, todos dependíamos unos de otros. No tuvimos que pedir nada a los blancos.

Y recuerdo que eso me impactó, realmente nunca había escuchado eso. Ella dijo que nosotros aquí en nuestra granja teníamos pollos, teníamos vacas, teníamos verduras, teníamos cerdos, no teníamos que preguntarle a la gente. Y creo que eso fue muy poderoso para mí, uno de los mejores consejos que recibí. Creo que lo que decía mi abuela era "Oye, sé independiente. Sé sincero. Y trabaja con la gente y construye alianzas". Creo que ella estaba diciendo eso en una simple charla. Y ya sabes, cada vez que le pides algo a alguien, estás en problemas. Así que eso vino de la abuela.

Hagamos un viaje con una máquina del tiempo. ¿A dónde te gustaría ir con una máquina del tiempo?
Fantástico Negrito: Creo que me gustaría vivir ahora mismo. Creo que ahora mismo porque aquí es donde estoy, aquí es donde está sucediendo, aquí es donde están mis seres queridos y quiero estar aquí.

En un mundo de sueños, creo que me gustaría vivir mil años después para ver si aprendimos algo. Si aprendimos algo en esta tierra. O seguimos repitiendo. ¿Seguimos repitiendo la guerra? ¿Seguimos repitiendo la codicia, el odio? Quizá dentro de mil años sería interesante. ¿Aprendimos a sanar el planeta? ¿Aprendimos a respetar la Tierra? ¿Aprendimos a valorar la vida por encima del dinero? ¿La gente por encima de las ganancias? Me encantaría ver eso para probar.

¿Tus esperanzas y miedos para el futuro?
Fantástico Negrito: Solo espero que podamos dar un paso a la vez, tomarlo un día a la vez y hacerlo mejor. No me gusta lidiar con el miedo, no pienso así. No se puede pensar con miedo, en estos términos. Es imposible hacer eso. No le tengo miedo a nada, espero que todos podamos tomar mejores decisiones. Porque realmente depende de nosotros. No se encuentra en un poder superior, son las elecciones que haces cuando cuelgas este teléfono, las elecciones que hago. Este es el poder. Espero que tomemos buenas decisiones porque tenemos un gran poder.

Mi última pregunta es realmente simple. ¿Qué significa el blues para ti?
Fantástico Negrito: Significa el comienzo. Significa esperanza. Significa contar una historia. Significa sentimiento visceral. Significa supervivencia. Significa legado.

Blues a la Carta

Álbum tributo a Johnny Winter

José Luis García Fernández

Edgar Winter – Brother Johnny (Quarto Valley Records 2022). Foto por Jesús Martín Camacho

Edgar Winter rinde un espectacular homenaje a su talentoso hermano (fallecido en julio de 2014), *Johnny Winter*, con un disco de versiones lleno de invitados de lujo, llamado: **Brother Johnny**.

Publicado el pasado 15 de abril, el álbum de 17 pistas presenta contribuciones de Joe Bonamassa, Kenny Wayne Shepherd, Keb' Mo', Dereck Trucks, Billy F Gibbons, Joe Walsh, David Grissom, Ringo Starr, Michael McDonald, John McFee, Steve Lukather, Doyle Bramhall II, Phil X, Taylor Hawkins, Doug Rappoport, Warren Haynes, Robben Ford, Bobby Rush, David Campbell, y Gregg Bissonette; entre otros.

Lista de canciones: 1. Mean Town Blues; 2. Alive And Well; 3. Lone Star Blues; 4. I'm Yours And I'm Hers; 5. Johnny B. Goode; 6. Stranger; 7. Highway 61 Revisited; 8. Rock 'n' Roll Hoochie Koo; 9. When You Got A Good Friend; 10. Jumpin' Jack Flash; 11. Guess I'll Go Away; 12. Drown In My Own Tears; 13. Self Destructive Blues; 14. Memory Pain; 15. Stormy Monday Blues; 16. Got My Mojo Workin'; 17. End Of The Line.

El álbum comienza con una versión explosiva de *Mean Town Blues*, la base rítmica de boogie es sensacional con el bajista Sean Hurley y el experimentado Gregg Bissonette en la batería, la colaboración de Bonamassa en la guitarra slide suena precisa y complementa de manera correcta la instrumentación.

Edgar Winter con Joe Bonamassa, Sean Hurley y Gregg Bissonette - Mean Town Blues
https://youtu.be/HXTnR3Jw9uo

El controvertido y extraordinario guitarrista, Kenny Wayne Shepherd, añade su talento en otro poderoso tema, el rock blues, *Still Alive and Well*. A continuación una pieza emotiva y tranquila, *Lone Star Blues*, con la actuación estelar de Keb' Mo' en el resonador. El ritmo vuelve a tomar su paso arrollador con *I'm Yours And I'm Hers*, en el que participan, Billy F Gibbons y Derek Trucks, dos estrellas en el firmamente del rock & blues. Y sin quedarse atrás, otras estrellas más se presentan en el clasiquísimo rock & roll, *Johnny B. Goode*, Joe Walsh y David Grissom, haciendo una grata versión que se difruta totalmente.

Edgar Winter con Joe Walsh y David Grissom - Johnny B. Goode
https://youtu.be/b2vXe8MGG3Q

Después de la tempestad, viene la calma en esta balada rock, *Stranger*, con la participación de Michael McDonald en la voz, Joe Walsh en la guitarra principal, y Ringo Starr en la batería. El rock & roll retorna con la movidita, *Highway 61 Revisited*, en la que las guitarras están a cargo de Kenny Wayne Shepherd y de John McFee de los Dobbie Brothers. Una pieza de las más consentidas de Johnny viene a continuación, *Rock 'n' Roll Hoochie Koo*, en una versión correcta que presenta al experimentado guitarrista, Steve Lukather. Otro guitarrista de primera línea hace su aparición en el blues tradicional, *When You Got A Good Friend*, se trata nada menos que de Doyle Bramhall ll, haciendo un fabulosa pieza acústica. La emblemática pieza stoniana, *Jumpin' Jack Flash*, toma su lugar en el tributo, con la brillante actuación del guitarrista de Bon Jovi, Phil X.

El rock, *Guess I'll Go Away*, tiene al guitarrista Doug Rappoport, y al baterista de Foo Fighters, recientemente fallecido, Taylor Hawkins. *Drown In My Own Tears*, es una pieza sentimental con sabor vintage que hace el propio Edgar con la banda. *Self Destructive Blues*, marca el retorno de Bonamassa a la acción, en una segunda participación con un buen rock blues. Warren Haynes guitarrista de Gov't Mule, toca inmejorablemente, muy en un estilo funky en *Memory Pain*. Se avecina el gran final, pero como preámbulo un blues clásico se asoma, *Stormy Monday Blues*, con Robben Ford, nada más. Y bueno, otro blues tradicional, *Got My Mojo Workin'*, se arranca con Bobby Rush de invitado. El nostálgico final llega con la emotiva, *End Of The Line*, orquestada por David Campbell.

Tributo

David "Guitar Shorty" Kearney

José Luis García Fernández

David William Kearney, originario de Houston, Texas, conocido por los fanáticos de blues como: **Guitar Shorty**, falleció el pasado miércoles 20 de abril de 2022 en Los Ángeles, California, por causas naturales. Tenía 87 años de edad. Shorty fue un guitarrista de blues acreditado por haber influido tanto en Jimi Hendrix, como en Buddy Guy. Electrizó a las audiencias del mundo por su forma de tocar el blues rock moderno, por su voz áspera, y sus shows en vivo con una gran energía en escena.

Tuve la fortuna de conocer a Guitar Shorty en su visita a México en noviembre del 2007, en el marco del XI Festival de Blues en México. Concretamente, el encuentro ocurrió la tarde del 22 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de Puebla, donde toqué los teclados junto a La Gran Banda de Blues, antes de su brillante y poderosa actuación (foto por James García). Esa noche memorable tuvo también un cierre espectacular con la presentación de Sacbé, el grupo de jazz mexicano formado por los hermanos: Eugenio, Enrique y Fernando Toussaint.

Su historia

Guitar Shorty nació el 8 de septiembre de 1934, fue criado en Kissimmee, Florida por su abuela. Comenzó a tocar la guitarra cuando era niño, emocionado por los sonidos de B.B. King, Guitar Slim, T-Bone Walker y John Lee Hooker. Después de mudarse a Tampa a la edad de 17 años, el joven Kearney se ganó un puesto como guitarrista y vocalista en la popular orquesta local de 18 integrantes dirigida por Walter Johnson. Siendo muy joven y más bajo que el resto de la banda, el dueño de un club le puso el sobrenombre de Guitar Shorty… y se le quedó para siempre.

Después de una actuación particularmente importante en Florida, el gran Willie Dixon, que estaba entre el público, se le acercó. Unas semanas más tarde, Shorty estaba en Chicago y, respaldado por Otis Rush, en la segunda guitarra, grabó su primer sencillo para el famoso sello discográfico, Cobra Records de Chicago en 1957.

La fortuna de Shorty siguió aumentando cuando el legendario, Ray Charles, lo contrató para ser miembro de su banda de gira. Mientras estaba por Florida con Ray, Shorty se conectó con el guitarrista y vocalista, Guitar Slim, famoso por su éxito: *Things That I Used To Do*, así como por sus travesuras en el escenario. A Shorty se le ofreció ser el abridor en la próxima gira de Slim, y él aprovechó la oportunidad. Inspirado por Slim, comenzó a incorporar parte de la espectacularidad atlética del artista mayor en sus propias actuaciones.

En poco tiempo, Guitar Shorty estaba haciendo saltos mortales y volteretas en el escenario. Luego se unió a la banda de gira de Sam Cooke y finalmente, se instaló en Los Ángeles. Tocó localmente y grabó tres discos de 45 rpm para Pull Records de Los Ángeles en 1959. Shorty se mudó a Seattle en 1960 y conoció a Jimi Hendrix a través de amigos en común. A Hendrix le encantaba la forma de tocar de Shorty, y confesó que en 1961 y 1962 se ausentaría sin permiso de su base del ejército para ver las actuaciones locales de Shorty, para observarlo tocar la guitarra y llenarse de ideas.

Guitar Shorty - It's Too Late
https://youtu.be/LH22oqEl7UM

Al mudarse a Los Ángeles en 1971, Shorty abrió para muchos de las grandes estrellas del blues que pasaban por la ciudad, entre ellos: Little Milton, B.B. King, Lowell Fulson, Johnny Copeland y T-Bone Walker. En 1978, incluso actuó (y ganó) en The Gong Show, tocando la guitarra mientras estaba de cabeza. Apareció, interpretándose a sí mismo, en la película de Tommy Chong de 1990, *Far Out Man*. Una historia importante en la revista Living Blues, atrajo más la atención y lo llevó a su primera gira británica en 1991. Mientras estuvo allí, grabó su primer álbum de larga duración: *My Way or the Highway* 1991.

Guitar Shorty hizo tres álbumes para la compañía discográfica, Black Top, con sede en Nueva Orleans durante la década de 1990, y después, uno para Evidence Records: *Topsy Turvy* 1993, *Get Wise to Yourself* 1995, *Roll Over, Baby* 1998, *I Go Wild!* 2001. El éxito de los álbumes, lo llevó a múltiples giras por los Estados Unidos y por varias partes del mundo. Las apariciones en festivales importantes como: Festival de Blues de la Bahía de Monterey, Festival de Blues de San Francisco, Festival de Blues de Chicago, y el Festival de Blues de King Biscuit, lo llevaron a públicos cada vez más grandes.

En 2004, firmó con Alligator Records y lanzó tres de sus discos más vendidos: *Watch Your Back* 2004, *We The People* de 2006, *y Bare Knuckle* 2010. Aficionados, programadores de radio y críticos, le ofrecieron entonces, su total apoyo. Shorty continuó de gira y tocando, hasta bien entrado en sus 80 años. Su álbum más reciente (y último) fue, *Trying To Find My Way Back* 2019, producido por el legendario cantante, músico, compositor y productor discográfico estadounidense de soul y R&B, Jerry "Swamp Dogg" Williams.

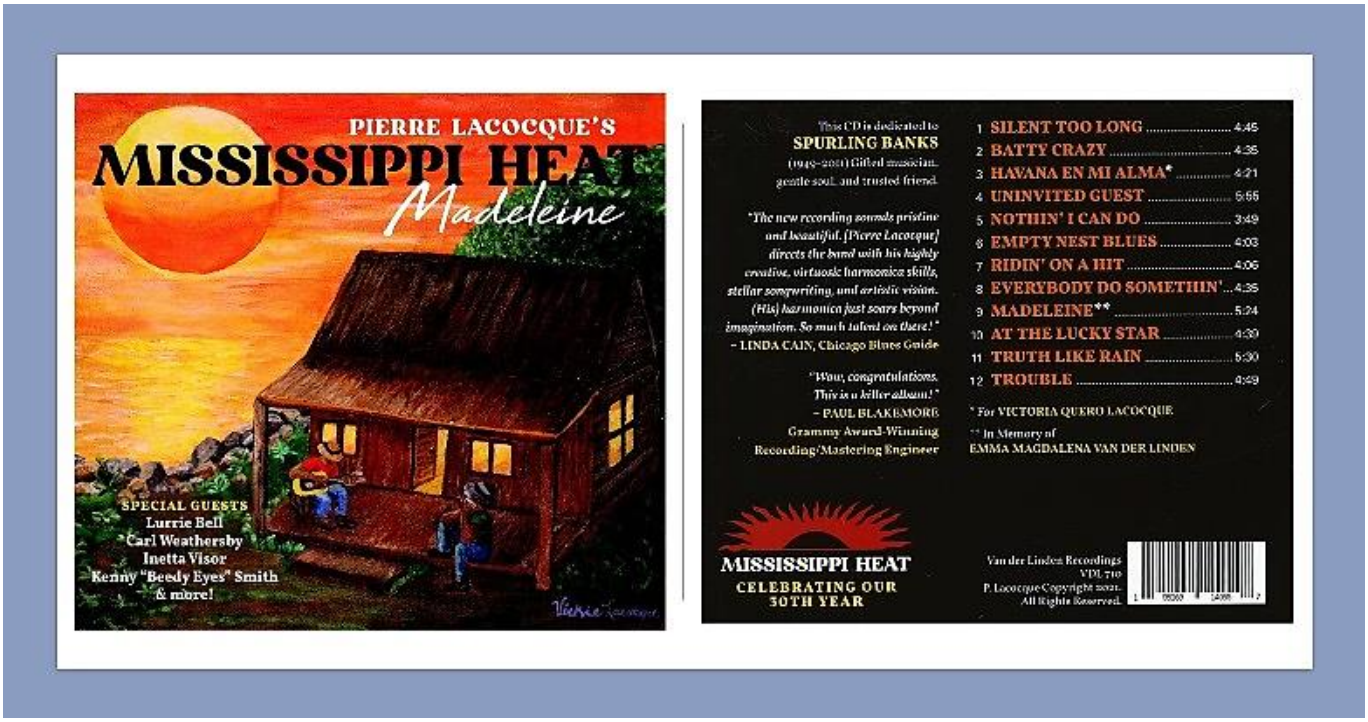
¡Descanse en paz… Guitar Shorty!

Guitar Shorty - Trying To Find My Way Back - Spotify

De Frank Roszak Promotions

Mississippi Heat: Madeleine

José Luis García Fernández



Pierre Lacocque's Mississippi Heat: Madeleine (Van Der Linden Recordings 2022)
Estamos ante otra extraordinaria producción discográfica de una banda tradicional en el estilo clásico del blues de Chicago, me refiero a **Mississippi Heat**, inteligentemente liderada por Pierre Lacocque desde hace un poco más de 30 años, de hecho, se hace referencia de que es en celebración de esas tres décadas.

Madeleine es el decimotercer álbum de Mississippi Heat, fue grabado y mezclado en los prestigiosos estudios V.S.O.P de Chicago; y masterizado por Paul Blakemore en Nashville, TN., es coproducido por Lacocque y Michael Freeman, ganador del premio Grammy en 2011 por el álbum, *Joined at the Hip* de Pinetop Perkins y Willie "Big Eyes" Smith. Freeman también fue Presidente del Consejo de Administración de la Blues Foundation. Este disco es el sexto proyecto colaborativo de Pierre y Michael.

Las 12 piezas originales han sido escritas por Pierre, dos de ellas en colaboración con Michael Dotson (8 y 11), y una por Inetta Visor (12), esta última arreglada por Michael Dangeroux. Lista de temas 1) Silent Too Long; 2) Batty Crazy; 3) Havana en mi Alma; 4) Uninvited Guest; 5. Nothin' I Can Do; 6) Empty Nest Blues; 7) Ridin' on a Hit; 8) Everybody Do Somethin'; 9) Madeleine; 10) At the Lucky Star; 11) Truth Like Rain; 12) Trouble.

Músicos en la grabación: Pierre Lacocque: armónica; Inetta Visor: voz (3, 6, 12); Daneshia Hamilton: voz (2, 5, 7, 10); Lurrie Bell: voz (4), guitarra (4, 5, 9); Carl Weathersby: voz (1), guitarra líder (3 intro, 6, 12); Michael Dotson: voz & guitarra líder (8, 11), excepto (1, 5, 7, 9, 12); Giles Corey: guitarra rítmica (todos los tracks, excepto 11), guitarra líder (1, 2); Brian Quinn; bajo acústico y eléctrico; Terrence Williams: batería (todos los tracks, excepto 2, 4, 9).

Además, Kenny “Beedy Eyes” Smith: batería (2, 4, 9); Chris “Hambone” Cameron: órgano B-3, piano wurlitzer, clavinete & piano (todos los tracks, excepto 2, 7, 11 donde aparece, Johnny Iguana); Marc Franklin: trompeta (3, 6, 7, 10); Kirk Smothers: sax (3, 6, 7, 10); Nanette Frank, Diane Madison & Mae Koen (alias “Nadima”): coros (3, 6, 7, 10, 12); Rubén Álvarez: percusiones (3, 10).

Para abrir el disco, *Silent Too Long*, es la elegida. Carl Weathersby canta esta pieza rítmica sobre una mujer que se queja tanto que pierde el sueño y se ahoga en todas sus demandas. Pierre destaca en la armónica al igual que las guitarras de Corey y Dotson. Pierre arranca la pieza para que Daneshia Hamilton se haga cargo de la voz en *Batty Crazy*, un shuffle a ritmo medio, que es sobre un amante que ha vuelto a sus viejos hábitos y que se irá a la cárcel si no cambia sus formas. Kenny Smith toca la batería con su característico estilo, mientras el bajo de Brian Quinn hace lo suyo con gran soltura.

La maravillosa, Inetta Visor canta, *Havana en mi Alma*, donde la banda incluye la sección de metales para tocar con estilo latino (un poco reggae), el solo de Pierre es, como siempre, acertado y espectacular, tanto como el de la trompeta de Marc Franklin. Un profundo blues lento, *Uninvited Guest*, es el tema que presenta a Lurrie Bell en la voz, y a la banda de Kenny Smith, The House Bumpers, apoyando a esta pieza de Pierre muy inspirada, con una armónica genial. El tormento personal continúa en la ardiente y movidita, *Nothin' I Can Do*, en la que Daneshia regresa para declarar que es incapaz de expresar su afecto por el hombre que ama, porque sabe que tiene a otra mujer a su lado.

Inetta viene entonces con *Empty Nest Blues*, otro suave shuffle alimentado por los metales y la armónica. Es una canción que ofrece una visión interesante de la paternidad. La casa está vacía, pero en lugar de anhelar compañía, quiere que a ella la dejen sola. A continuación, *Ridin' on a Hit*, presenta a Johnny Iguana en el piano, mientras Daneshia canta y celebra sobre los viajes de la banda de Chicago a Tokio y de regreso, a ritmo de rock and roll. Michael Dotson toma el control y colabora con Pierre en *Everybody Do Somethin’*, un rock blues sabroso con guitarra slide al frente.

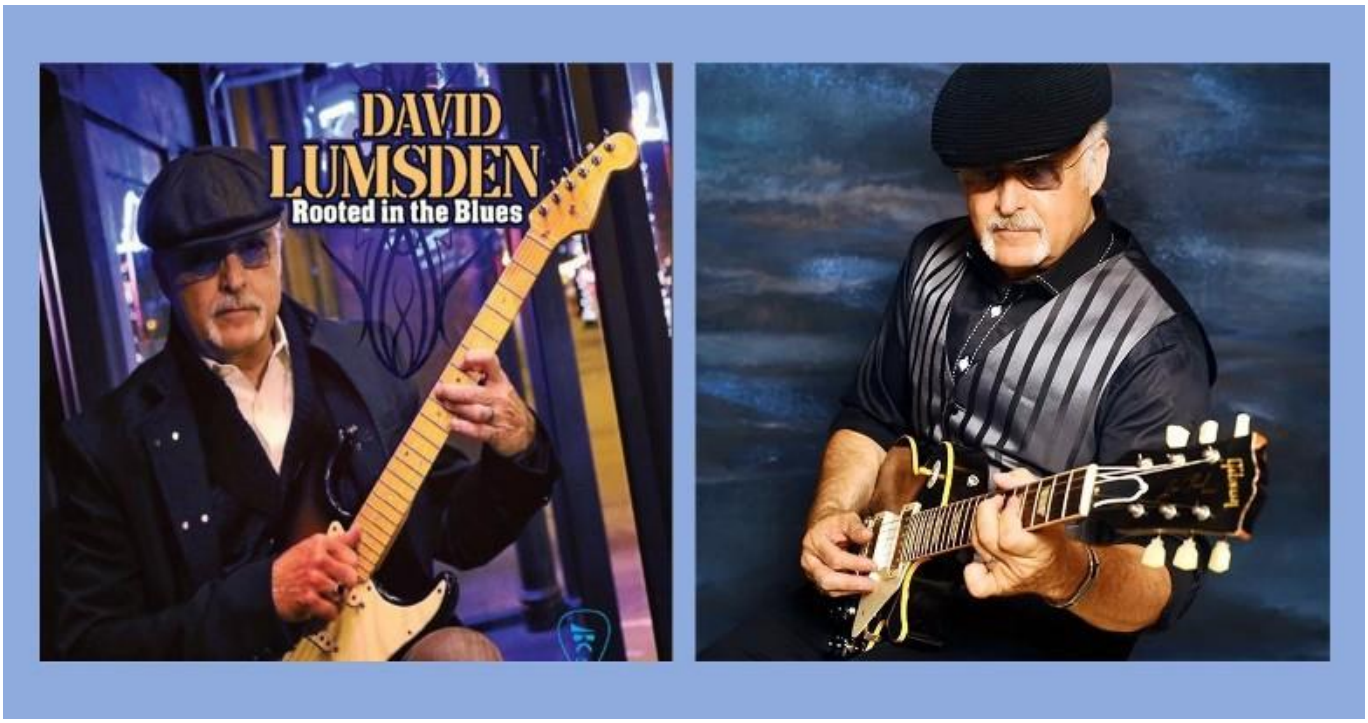
Madeleine, es la pieza central del álbum. Una bella melodía instrumental con armónica, por supuesto. Con ella, Pierre rinde un tributo a su abuela materna, y como dice él, a su abuelo también. La acción y Daneshia están de regreso en *At the Lucky Star*, una especie de fusión con ritmo afrocaribeño. Otra aportación de Dotson es este nuevo y elegante blues lento, *Truth Like Rain*, que presagia de buena manera el gran final. Y en efecto, este buen álbum termina con un gran tema de Chicago blues, escrito y cantado por Inneta… ¡Feliz 30° aniversario Mississippi Heat!

Mississippi Heat – Madeleine - Spotify

De Blind Raccoon

David Lumsden: Rooted in the Blues

José Luis García Fernández



David Lumsden - Rooted in the Blues (2022)
Este disco, me ha puesto a pensar que si en este momento decidiera formar una banda para grabar un disco con temas originales, el material estaría muy cercano al que se presenta en él. Muestra una variedad de estilos de blues tradicional y contemporáneo, y sus parientes cercanos, desde el rock and roll, el boogie, el funk, entre otros. David Lumsden y sus músicos han logrado un material discográfico redondito, tal vez sin muchas pretensiones, pero que cumple cabalmente con su misión principal, de agradar firmemente al escucha.

David Lumsden
A los seis años, después de ver el programa de televisión "*Peter Gunn*", David suplicó a su padre para que lo llevara a la tienda de discos a comprar el álbum de la banda sonora de Henry Mancini que proporciona su primera introducción a la moda del blues/jazz.

El amor de David por el blues y la música blues/rock comenzó cuatro años después, cuando tuvo su primera guitarra y fue poderosamente influenciado por la invasión del rock blues británico de la década de 1960, comenzando con el álbum “Havin a Rave Up” de Yardbirds; seguido por “Blues Breakers” de John Mayall con Eric Clapton, “Truth” de Jeff Beck; “Wheels Of Fire” de Cream, “Are You Experienced” de Jimi Hendrix y de Led Zeppelin, los álbumes I y II.

Cuando David leyó las notas de estos álbumes, se enteró de la historia y los creadores estadounidenses, como: Robert Johnson, Willie Dixon, Chester Burnett, Bill Broonzy, John Lee Hooker y otros. Más tarde, en 1971, a la edad de 16 años, otro aspirante a músico le prestó “Getting Ready” de Freddie King, y así fue como David conoció a uno de los "Tres Kings de la guitarra de blues de Estados Unidos", le encantó y nunca devolvió el disco.

David, exguitarrista principal de la elogiada blueswoman, Hurricane Ruth (2011-2017), asumió el cargo de un líder con su álbum debut, *Hues of Blues*, autoeditado en 2018 y desde entonces ha estado al frente de su propia banda. Su segundo álbum, *Rooted in the Blues*, presenta 10 temas con tres originales y siete arreglos a piezas de otros autores.

Lista de canciones: 1) I Wouldn't Lay My Guitar Down; 2) Runaway (Blues Train); 3) Ruthless Boogie; 4) Hound Dawg; 5) Your Memory; 6) Hooked on Somethin'; 7) Josie; 8) Everyday I Have the Blues; 9) Ode to Jimi (Slow Burn); 10) Everything is Broken (Live).

Rooted in the Blues

El álbum podría describirse fácilmente como un tributo a esos encantadores días cuando los ídolos de la guitarra dominaban las ondas de radio y la música de los tocadiscos de los jóvenes aficionados. Lumsden está respaldado por su banda habitual con Tim Bahn en los teclados, Gary Davis en el bajo y el baterista Jim Engel, quienes juntos han construido una base sólida para darle brillo a su guitarra.

La función comienza alegre con una interpretación fiel de un prototipo de Chuck Berry, original de Eddy Clearwater, *I Wouldn't Lay My Guitar Down*, sensacional pieza con una base rítmica impecable, en el que se destaca además de la guitarra, el piano y el sax barítono con su retumbante tonalidad. *Runaway (Blues Train)* de Lumsden, es otra pieza movidita, ahora instrumental, para pasar un buen rato con un clásico ritmo de tren de campo y la guitarra lanzando sus notas precisas que se dice hacen recordar a los guitarristas: Alvin Lee y Danny Gatton.

John Lee Hooker creó un riff para guitarra eléctrica con su 'Boogie Chillen' en 1948, y en esta original de David, *Ruthless Boogie*, presenta esa forma patentada y mezclada un poco al estilo de ZZ Top y Deep Purple, para traerlo a este momento de su vida y plasmarlo en el disco de manera sensacional. Luego, la banda transforma el clásico 'Hound Dog' de Lieber/Stoller en, *Hound Dawg*, una agradable pieza al estilo funk de los años 70, destacada por el la guitarra, el piano eléctrico y el sax barítono.

La balada preciosa, *Your Memory*, compuesta por el viejo amigo de Lumsden, el guitarrista de jazz, Greg Pasenko, se encuentra en esta parte del disco como un breve remanso acústico, que hace recordar que también se necesitan momentos de reflexión en la vida. El rock blues, *Hooked on Something*, es una interpretación que hace recordar el tiempo que Lumsden pasó alguna vez con el vocalista invitado y compositor del tema, Reggie Britton y con su banda, Black Magic Johnson.

La versión instrumental de 'Josie' no solo rinde homenaje al grandioso guitarrista Larry Carlton, sino también a aquellos que crearon un catálogo de canciones exitosas para la banda de rock neoyorquina, Steely Dan. El tradicional blues de 12 compases, *Everyday I Have The Blues*, que se convirtió en un estándar del salón de la fama del blues con interpretaciones grabadas por numerosos artistas, es la oportunidad de Lumsden de reconocer el impacto en su vida de todos esos discos.

Para el gran final, David rinde homenaje a Jimi Hendrix, uno de los mejores guitarristas eléctricos de todos los tiempos en, *Ode to Jimi (Slow Burn),* con una adorable pieza instrumental. La última canción fue grabada en vivo a finales del 2021, *Everything is Broken*, misma que sirve como una encantadora pista extra para la colección, con Kylan Davis, hijo del bajista, en la voz principal.

David Lumsden - Rooted in the Blues - Spotify

De Colección

The Duke Robillard Band

José Luis García Fernández

The Duke Robillard Band - They Call It Rhythm & Blues (Stony Plain Music 2022)

Michael John Robillard nació el 4 de octubre de 1948 en Woonsocket, Rhode Island. Duke se ha labrado uno de los legados más ilustres del blues, al mismo tiempo que ha recorrido algunos territorios relacionados como guitarrista, vocalista, compositor, director de orquesta, acompañante de estudio, productor de sello discográfico, operador y educador.

Después de mostrar una temprana afinidad por la música y la guitarra, fundó en 1967 la banda, Roomful of Blues, con el pianista Al Copley en Westerly, Rhode Island. Al agregar una sección de metales, Roomful se anunció enfáticamente como la banda prototípica de jump blues y se convirtió en una leyenda de Nueva Inglaterra y en un proyecto más allá, al igual que el propio Duke.

Su dominio insuperable del estilo de guitarra de T-Bone Walker (que luego cristalizó de manera memorable en su lanzamiento de 2004 "Blue Mood") fue merecidamente elogiado, pero su alcance también llamó la atención: tocando desde swing, estándares y baladas hasta rock, blues de Chicago, y rockabilly.

Cuando Duke dejó Roomful después de una docena de años, estaba firmemente establecido en el escalón superior de los guitarristas de blues contemporáneos. Duke pasó de Roomful a una temporada con el intérprete de rockabilly, Robert Gordon, y luego a la primera formación de la Legendary Blues Band, compuesta principalmente, por los entonces recientes acompañantes de Muddy Waters.

The Duke Robillard Band debutó en 1981, resurgiendo como The Pleasure Kings con su álbum homónimo de 1984 en el sello Rounder. Este y su secuela, "Too Hot To Handle", pulieron el repertorio de composición de canciones de Duke; la incursión en el jazz de 1987 "Swing" (con el saxofonista Scott Hamilton), subrayó su versatilidad y sigue siendo un punto culminante.

Hablando de su carrera en solitario, Duke reemplazó a Jimmie Vaughan en The Fabulous Thunderbirds en 1990. Grabó su propio y tan esperado álbum de blues "Duke's Blues" en 1993 para el sello canadiense Stony Plain, lo que eventualmente le llevó a una alianza gratificante que aún continua, junto con lanzamientos durante los años siguientes en otras compañías discográficas.

El extraordinario trabajo de Duke ha incluido la producción de álbumes de: Billy Boy Arnold, Joe Louis Walker, Rosco Gordon, Jimmy Witherspoon y Jay McShann, Zuzu Bollin, Billy Price y Otis Clay, Sunny Crownover, Bryan Lee y Al Basile, así como la grabación de dos colaboraciones con Herb Ellis; entre muchos otros. El currículum de Duke está engalanado con nominaciones a los premios Grammy, Handy Awards y Blues Music Awards, y otros honores por su arte, grabaciones y producciones dentro de los Estados Unidos e internacionalmente.

Duke permanece en Rhode Island y es un torbellino como músico, productor, jardinero y fotógrafo. Pero espera, hay más: ¡ahora también está creando pinturas abstractas de bellas artes! En este punto, para Duke, la versatilidad y el dominio deberían ser cualquier cosa menos una sorpresa; simplemente significa más riqueza en una carrera superlativa para que la celebremos.

El nuevo álbum de The Duke Robillard Band, *They Call It Rhythm & Blues*, es una brillante colección de temas con sonido vintage, que abreva la extensa trayectoria musical de Duke, por la cual ha transitado con prestancia: blues, rhythm & blues, jazz, rock and roll, y ritmos cercanos que conforman toda una elegante paleta de colores.

The Duke Robillard Band: Duke Robillard: guitarra y voz; Chris Cote: voz; Bruce Bears: piano y órgan; Marty Ballou: bajo acústico y eléctrico; Mark Teixeira: batería; y Doug James: sax barítono y sax tenor. Lista de canciones: 01. Here I'm Is; 02. No Good Lover; 03. Fools Are Getting Scarcer; 04. Tell Me Why; 05. Rambler Blues; 06. The Way You Do; 07. Champagne Mind; 08. Homeless Blues; 09. Outta Here; 10. In The Wee Wee Hours; 11. Someday After Awhile; 12. She's My Baby; 13. Trouble In Mind; 14. No Place To Go; 15. The Things I Forgot To Do; 16. I Can't Understand It; 17. Eat Where You Slept Last Night; 18. Swingin' For Four Bills.

El maestro Duke con su genial guitarra y su banda habitual brindan la base musical completa en *Here I'm Is*, un tema con gran swing, el primero de seis, que canta acertadamente el vocalista principal: Chris Cote. Los invitados comienzan a aparecer desde la segunda pista. La extraordinaria, Sue Foley es el complemento perfecto cuando hace dueto vocal y guitarrístico con Robillard, en una versión juguetona de un viejo número de los años 50, *No Good Lover*, además con Mike Flanigin haciendo un espléndido solo de órgano.

En *Fools Are Getting Scarcer,* nuevamente la banda sin invitados ofrece una buena pieza que suena a un rocanrolito sesentero sin duda, Doug James en los saxofones le pone el toque exquisito a la rola. El armonicista Kim Wilson, antiguo compañero de Robillard en los Fabulous Thunderbirds, revive dos de sus propios números de T-Birds. El primero de ellos es, *Tell Me Why*, una pieza en donde se destaca su voz y por supuesto su armónica, además del piano tocado en esta ocasión por Matt McCabe.

Otro destacado armonicista, Sugar Ray Norcia, rinde homenaje a su ídolo, Big Walter Horton, en una interpretación punzante de *Rambler Blues*, de Tampa Red. La fiesta de la banda sigue con *The Way You Do*, un hit de r&b-soul de Jimmy Nolen, también de los años 50. La cantante de blues, Michelle Willson, deja su huella al presentarse a través de la pieza movidita, *Champagne Mind*. John Hammond lleva la parte del blues de la ecuación del R&B a su punto más frágil y conocido con la canción *Homeless Blues*, de Bessie Smith.

Cabe destacar que Robillard, por supuesto, contribuye con una guitarra impecable en todo momento, no canta mucho en el disco, pero una vez más muestra que su voz compensa con color y carácter lo que podría faltarle en la potencia, lo hace en su pieza *Outta Here*, a un ritmo acompasado y sensacional. Cote regresa para ofrecer una voz fascinante en la rítmica y festiva, *In the Wee Wee Hours*, de Joe "The Honeydripper" Liggins. Otro excitante blues cantado por Cote, es mi canción favorita del álbum, *Someday After Awhile*, grabada por primera vez por Big Joe Turner y luego versionada por Eric Clapton, entre otros.

Para *She's My Baby*, regresa Sugay Ray Norcia, a dejarnos otra grata colaboración con voz y su armónica ardiente, que no se queda atrás del extraordinario saxofón fundamental en esta balada con todo el sabor de los 50's. Michelle Willson regresa para ayudar a darle un ambiente nocturno, al estándar de blues, *Trouble in Mind*, que tiene además, un buen solo de guitarra acústica y trompeta. El nuevo turno de John Hammond es con la estelar, *No Place to Go* de Howlin' Wolf, ¡sensacional!

En *The Things I Forgot To Do*, Kim Wilson vuelve al acecho con un ritmo sencillo al estilo de Nueva Orleans, donde se destacan, el sax y los tresillos de piano. Destellos intensos de Chicago blues en *I Can't Understand It*, transitan elegantes hacia el inminente final. En el swing, *Eat Where You Slept Last Night*, Robillard ofrece sabios consejos con mucho ritmo. Para el gran final, el instrumental con Foley y Flanigin, *Swingin' For Four Bills*, ofrece una nota de elegancia jazzística, sin igual.

The Duke Robillard Band - They Call It Rhythm & Blues - Spotify

+ Covers

Simon Kinny-Lewis: King Biscuit

José Luis García Fernández

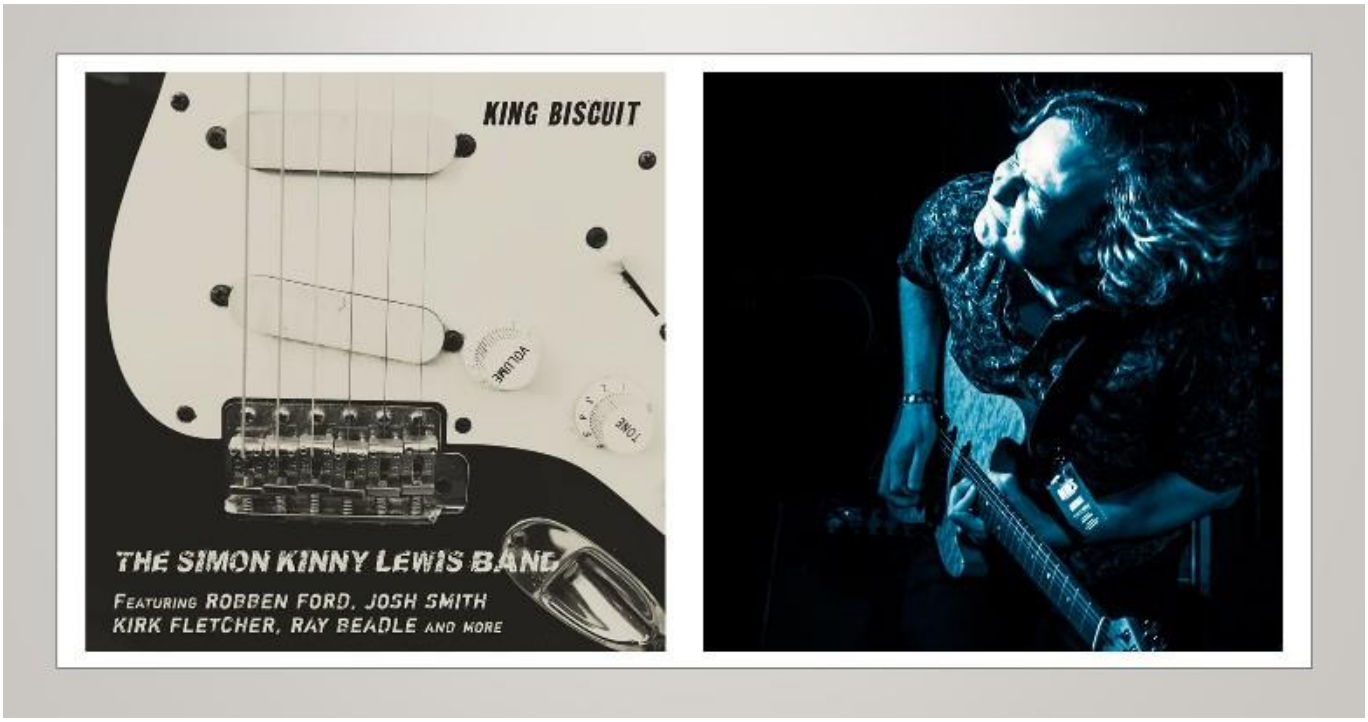
The Simon Kinny-Lewis Band - King Biscuit (2021)

El artista de blues australiano **Simon Kinny-Lewis** ha tocado y/o grabado con la flor y nata del blues, en el que se incluyen: Robben Ford, Chris Cain, Josh Smith, Kirk Fletcher y muchos más. Es reconocido como un guitarrista virtuoso y también como un cantante y compositor impresionante, el enfoque de Simon ha sido descrito como una intersección musical en la que la tradición, las tendencias modernas y el estilo personal se enriquecen con pura liberación emocional.

Ha lanzado 8 álbumes a la fecha, los tres últimos, ocupando el #1 en las listas de Airplay en The Australian Blues and Roots. Su más reciente álbum, **King Biscuit** producido por la leyenda de la guitarra, Robben Ford, y el ingeniero ganador del premio Grammy, Casey Wasner, está recibiendo un gran reconocimiento internacional en los rangos más altos de la escena del blues.

La banda de base que lo acompaña en esta nueva grabación está integrada por, Rob Ewan: bajo; Tony Boyd: batería y Nate Ginsberg: teclados. Además, de contar con invitados especiales en algunos tracks.

Lista de canciones: 1. Swamp Rat (Simon Kinny-Lewis); 2. Parchment Farm (Mose Allison); 3. Just Need A Kind Hearted Woman (Simon Kinny-Lewis). 4. You Can't Judge A Book By Its Cover (Willie Dixon); 5. Goin' Down Slow (St. Louise Jimmy Oden); 6. Crawling Kingsnake (Bernard Besman/John Lee Hooker); 7. Black Cat Bone (Sam Hopkins); 8. Smokestack Lightning (Howlin' Wolf); 9. Waiting For The Hurt To Go (Simon Kinny-Lewis); 10. Little Red Rooster (Willie Dixon).



Aunque en esta ocasión el álbum presentado no es total de covers, porque vienen tres originales, con las siete que completan la lista, creo que puede estar considerado en este rubro. El inicio se da con una original, *Swamp Rat*, que de inmediato nos ubica en el estilo de la obra, un rock blues rítmico con participación estelar de la banda de base con Simon, Rob, Tony y Nate. A continuación, *Parchment Farm*, en una revolucionada versión que presenta a Christian Howes en el violín, alternando notas viajeras con la guitarra slide de SKL.

Just Need A Kind Hearted Woman, es otra de las originales, se trata de un muy aceptable blues con la presentación especial de Robben Ford en la guitarra rítmica y en el solo principal, simplemente de lo mejor del álbum. *You Can't Judge A Book By Its Cover* de Willie Dixon, se presenta con un arreglo muy funky, y tiene la participación de tres artistas más: Lachy Doley en el clavinete, Shannon Stitt al piano y los coros de Jessie Wagner. El blues clásico lento, *Goin' Down Slow*, tiene a Robben Ford en la guitarra rítmica y al sensacional, Josh Smith en la guitarra principal.

La guitarra slide de SKL sobresale de inmediato en *Crawling Kingsnake*, en una fabulosa versión adornada por la armónica de Andy Just. En otro estándar clásico, *Black Cat Bone*, la banda se sublima a ritmo de funk, haciendo un track muy disfrutable. Qué decir de otro clásico, *Smokestack Lightning* de Howlin' Wolf, únicamente que los invitados se comportan a la altura de la banda y del arreglo de la canción, y que ellos son: Ray Beadle en la guitarra y Andy Just en la armónica.

Robben Ford se une de nuevo a la banda, ahora en el piano eléctrico, además de la guitarra, para acompañarlos en el tema original de SKL, *Waiting For The Hurt To Go*, de nuevo Simon se balancea a lo largo de la pista con la guitarra slide. Para el gran final, una clasiquísima del maestro Willie Dixon, *Little Red Rooster*. Se trata de una versión espectacular que cuenta con la guitarra ardiente de un invitado muy especial: Kirk Fletcher, y por supuesto, la armónica de Andy Just, que le da el toque tradicional.

The Simon Kinny-Lewis Band - King Biscuit - Spotify

A 594 Millas de Chicago

Capítulo 2: De lujo

José Luis García Fernández

Capítulo 2

Tres respuestas y videos de John Primer, Sharon Lewis, Linsey Alexander, Willie “The Touch” Hayes, Stacy Brooks, Jimmy Burns, Sheryl Youngblood, Mike Wheeler, Toronzo Cannon, y Brother John Kattke.

John Primer

John Primer (5 de marzo de 1945, Camden, Mississippi), guitarrista de casa en el club Theresa's Lounge antes de convertirse en acompañante de Willie Dixon, Muddy Waters y Magic Slim. Tiene eminente calidad por su papel como principal custodio de la tradición del Chicago Blues.

¿Por qué es tan importante preservar la historia del blues y por qué aceptó hacer este documental?

John: A mí me parece algo importante hablar de estas cosas. Fue un gran acierto, deberá ser un gran documental, sabes que estoy muy feliz de hacerlo, porque tengo la oportunidad de hablar sobre mi vida. Eso ya es mucho más de lo que pudiera decir, acerca de mi vida. Pero esta es una de las cosas, que hay que hacer para que este documento sea muy importante. Creo que va a estar muy bien realizado y ojalá que todo el mundo vaya a echarle un vistazo.

En un momento como este, ¿considera que este documental es importante para preservar la historia del blues y sus músicos?

John: Sí, muy muy importante. Me hace saber que el blues todavía está presente y sigue vivo. Entonces es muy importante. Para mí, para ti y para la generación que viene. Para la posteridad, es muy importante.

¿Cuál es el mensaje para las personas que aman el blues y cómo pueden ayudar a mantenerlo vivo?
John: Ahora mismo es una mala situación, pero sigan haciendo lo que estábamos haciendo antes de que llegara la pandemia y apoyando al blues. Mantengan el blues fuerte y salgan a pasar un buen rato, necesitamos que el blues se quede para siempre. Sigue apoyando el blues y haz que suceda, lo que deba pasar con él.

https://youtu.be/KIpbX8DOReo

Sharon Lewis
Sharon Lewis (1952, Fort Worth, Texas), la primera experiencia musical de Sharon fue como integrante de un coro de góspel. Se mudó a Chicago de forma permanente en 1975 y participó activamente en la escena del blues de Chicago desde principios de los 90. En 2005 formó su propia banda: Texas Fire.

¿Por qué es tan importante preservar la historia del blues y por qué aceptó hacer este documental?
Sharon: Es importante porque esto es algo de la historia del blues. Es algo que la gente piensa que es importante, porque es historia negra, en el entendido de que la historia negra, es la historia estadounidense, por eso es importante. Y acepté hacer este documental, porque siento que tengo algo que decir que podría ayudar a alguien más y estoy dispuesta a hacerlo.

En un momento como este, ¿considera que este documental es importante para preservar la historia del blues y sus músicos?
Sharon: Absolutamente, es muy importante el hecho de que lo estés haciendo, pero también tenemos que documentar nuestra propia historia, mantenernos al día con nuestra historia, porque nadie puede contarla mejor que tú mismo.

¿Cuál es el mensaje para las personas que aman el blues y cómo pueden ayudar a mantenerlo vivo?
Sharon: Mi mensaje para ti es que sigas amando el blues. Por favor, sigue amando el blues, déjalo cambiar, necesitamos cambiar para mantenernos frescos. Necesitamos mantenernos frescos. Tenemos gente como Kingfish, Marquis Knox, Mike Wheeler, gente así está saliendo, estos son chicos jóvenes, no tienen que estar estancados y no los desprecien, a todos nos encanta eso, ¿no es así? Pero yo no puedo hacerlo sola todas las noches.

https://youtu.be/rxc7nruUHFA

Linsey Alexander
Linsey Alexander (23 de julio de 1942, Holly Springs, Mississippi). Se ha convirtiendo rápidamente en uno de los artistas de blues más apasionantes de Chicago. Con múltiples presentaciones semanales, Linsey pone su marca personal de humor y carácter, manteniendo a su audiencia en un espectáculo divertido e interactivo.

¿Por qué es tan importante preservar la historia del blues y por qué aceptó hacer este documental?
Linsey: Porque ayuda a mantener vivo el blues. Ayuda a que la gente más joven sepa que somos pioneros, para que ellos toquen este blues y porque queremos que siga así. Así que espero que todos miren esto y aprendan.

En un momento como este, ¿considera que este documental es importante para preservar la historia del blues y sus músicos?

Linsey: Es una pauta para proyectar el blues, y para que la gente sepa que el blues es real en este formato. Es como la biblia, siempre lo tengo conmigo, ¿sabes? Así que eso es lo que quiero decir. Este documento es bueno. Ya tengo algo para mirar hacia atrás y decir que fui parte de eso, sabes. Es algo grandioso ser parte de todo eso.

¿Cuál es el mensaje para las personas que aman el blues y cómo pueden ayudar a mantenerlo vivo?
Linsey: Si te gusta el blues, y eres músico, y estás tocando blues, quiero decir que te puede gustar el blues y ni siquiera tocar blues, pero si tocas blues, sigue haciéndolo. No te bajes de ese tren hasta que lleges a tu destino y si nunca llegas, es porque siempre hay algo que aprender en el campo del blues. El blues es un documental de la vida que la gente ha vivido y luchado, es como caer y levantarse de todo esto, todo esto que viene del blues. Tuvimos que vivirlo para que los jóvenes toquen blues y no se sientan intimidados solo por ir a hacerlo. Gracias.

https://youtu.be/lDi655GkXuw

Willie "The Touch" Hayes
Willie "The Touch" Hayes (20 de agosto de 1950, Clarkedale, Arkansas). Ganador del premio Grammy, miembro del Salón de la Fama del Blues de Chicago, actor y baterista esencial para diversos artistas como: Son Seals, Junior Wells, Magic Sam, Luther Allison, Carey Bell, Buddy Guy, B.B. King, Otis Clay, Muddy Waters, Willie Dixon, Koko Taylor, Luther Allison, Lurrie Bell, y más.

¿Por qué es tan importante preservar la historia del blues y por qué aceptó hacer este documental?
Willie: Se trata del blues y yo crecí con el blues. Es bueno tener esto para que la gente lo mire hacia atrás y realmente lo entienda, como cualquier otra cosa que cuenta una historia. Un buen blues, un blues alegre, un blues triste, es algo que es para todos, si lo escuchas y lo entiendes.

En un momento como este, ¿considera que este documental es importante para preservar la historia del blues y sus músicos?
Willie: Sí es importante, porque algunas personas no la conocen. Algunas otras personas no saben de qué se trata hasta que ven esto. Y es bueno que lo sepan porque, como dije, ponerte un sombrero en la cabeza por algo que realmente no sabes. Escuchar hablar a gente acerca de eso, podrás lograr entenderlo mejor.

¿Cuál es el mensaje para las personas que aman el blues y cómo pueden ayudar a mantenerlo vivo?
Willie: El mensaje para la gente que ama el blues: Sigan disfrutando del blues. Apoyen el blues, porque el blues va a estar aquí, y ustedes tienen el blues aunque no lo sepan, cuando algo sale mal, por supuesto, a veces tienes el blues, así que tenlo en cuenta, conserva el blues.

https://youtu.be/zUQd-F2Ifw4

Stacy Brooks
Stacy Yolanda Brooks (20 de agosto de 1969, Huntingtown, Calvert County). Es una poderosa vocalista y una intérprete emotiva, conocida internacionalmente como la Reina del Blues de DC. Seúdonimo otorgado por sus colegas musicales en Washington DC cuando decidió sumergirse profundamente en el blues.

¿Por qué es tan importante preservar la historia del blues y por qué aceptó hacer este documental?
Stacy: Acepté hacer este documental, primero porque estoy aprendiendo mucho sobre la historia estadounidense al preservar el blues. Mi propia búsqueda para saber de dónde vengo y de dónde viene mi familia.

Vengo de una larga historia de personas que ni siquiera sabía que estaban conectadas con el blues, estoy descubriendo todas estas cosas a través de mi aprendizaje sobre el blues, así que es muy importante. No puedes saber a dónde vas, a menos que sepas de dónde eres y gran parte del blues tiene sus raíces en nuestra historia.

En un momento como este, ¿considera que este documental es importante para preservar la historia del blues y sus músicos?
Stacy: Lo es. Tenemos mucho tiempo libre y podríamos inspirar a la gente a profundizar y estar realmente agradecidos de que tengan el blues, tengan la música que puede preservar su espíritu. Esto no va a durar todo el tiempo, no. Pero creo que si profundizamos, hacemos lo que hay que hacer y seguimos escribiendo. Tenemos mucho tiempo, nadie está ahora actuando.

¿Cuál es el mensaje para las personas que aman el blues y cómo pueden ayudar a mantenerlo vivo?
Stacy: Pienso diferente. Quiero decir que no es solo un grupo de personas que saben cómo hacer blues. Hay personas en todos los ámbitos de la vida que pueden hacer blues y, aunque mis ancestros lo iniciaron, otras personas pueden hacerlo bien. Mientras respetes el blues y respetes el origen del blues, eso es lo que siento.

https://youtu.be/8oWzNaF4i88

Jimmy Burns
Jimmy Burns (27 de febrero de 1943, Dublin, Mississippi). Es la viva imagen de un bluesman. Se trata de un estupendo guitarrista, cantante y compositor, que combina el sabor de las raíces del blues del Delta del Mississippi con el R&B y el soul. Aunque nació en el Delta del Mississippi, Burns ha pasado casi toda su vida en Chicago.

¿Por qué es tan importante preservar la historia del blues y por qué aceptó hacer este documental?
Jimmy: Acepté hacerlo porque me encanta el blues. No hay nada como el blues. El blues es sobre mi gente, sobre los afroamericanos. Recuerdo haber escuchado esto por años. Y cuando escucho casi todo, escucho el blues que fue la melodía que una vez convoqué. No puedo escuchar nada más que blues y eso ha estado pasando conmigo.

En un momento como este, ¿considera que este documental es importante para preservar la historia del blues y sus músicos?
Jimmy: Absolutamente, absolutamente… quiero enfatizar eso lo suficiente. La razón es que no hay nada como el blues. Tengo 77 y voy a cumplir 78 y sigo aprendiendo a tocar blues. Cuando escuchas la música, todos copian el blues. El blues es, no sé, cómo decirlo es... un sentimiento en mi alma, es algo que siento y amo. Me encanta el blues.

¿Cuál es el mensaje para las personas que aman el blues y cómo pueden ayudar a mantenerlo vivo?
Jimmy: Sigan escuchando blues, sigan apoyando a los artistas de blues. Porque el blues no se va a ir. Va a permanecer aquí. Si la melodía dice que el blues está bien… el blues está bien.

https://youtu.be/Zo26TQoolmM

Sheryl Youngblood
Sheryl Youngblood (23 de enero de ?, Joliet, Illinois). Vocalista y baterista de primer nivel, está al frente de músicos brillantes en no menos de tres bandas. Vivaz, exuberante, efervescente, Sheryl, es una fuerza para contemplar dentro y fuera del escenario. Es integrante del Salón de la Fama del Blues de Chicago. Te abraza con la calidez de toda una vida cantando góspel, R&B y blues.

¿Por qué es tan importante preservar la historia del blues y por qué aceptó hacer este documental?
Sheryl: La historia del blues es muy importante porque es un legado, es la profundidad de nuestra música. La fuente de donde la música proviene es el blues, tiene corazón, corazón para aprender de la música. Acepté hacer este documental, porque creo en él. Creo que todos los que lo escuchen y lo descubran aprenderan mucho a través de estos documentales. Creo que es muy importante, es parte del blues, parte de la historia, deberá estar disponible para que todos puedan aprender. Estoy feliz de ser parte de esto.

En un momento como este, ¿considera que este documental es importante para preservar la historia del blues y sus músicos?
Sheryl: Sí, especialmente en un momento como este. Venimos de la esclavitud, cantamos góspel y blues en la esclavitud, ya salimos de la esclavitud, y aún así en este año 2021, acabamos de pasar por un episodio más de ese drama negativo. Los músicos de blues, tocamos desde el corazón, no me malinterpreten, todo músico toca desde el corazón, pero sentimos diferente. Es muy importante que todos los músicos de blues sigan tocándolo, que no se desanimen, que no pierdan el enfoque para continuar tocando blues, porque el blues necesita ser escuchado y necesita continuar.

¿Cuál es el mensaje para las personas que aman el blues y cómo pueden ayudar a mantenerlo vivo?
Sheryl: A la gente que ama el blues, siga escuchándolo, sigue comprándolo, porque muchos de nosotros, los músicos, es todo lo que hacemos para ganarnos la vida. Así que sigue apoyando el blues, mantén vivo el blues. Si eres un músico joven y quieres tocar blues, escucha a todos los músicos de blues que puedas como a B. B. King, a Buddy Guy. Hay tantos músicos fantásticos, aunque ya no estén, puedes encontrarlos en YouTube. Aprende el blues. Vive el blues. Mantén vivo el blues. El blues es un legado muy importante.

https://youtu.be/LfXt8OotMJU

Mike Wheeler
Michael Lewis Wheeler (30 de junio de 1961, Chicago, Illinois). Compositor, vocalista y guitarrista, es un elemento básico brillante en la comunidad de blues de Chicago, tocando y escribiendo canciones para una variedad de artistas de esa ciudad, como: Nellie Tiger Travis, Peaches Staten, Sam Cockrell, Demetria Taylor, Big Ray y Cadillac Dave.

¿Por qué es tan importante preservar la historia del blues y por qué aceptó hacer este documental?
Mike: Quiero preservar la historia del blues. Por lo tanto, se puede documentar para que las personas lo consulten más tarde. Puedes decirles, que es para que se enteren de lo que está sucediendo en su área y lo que sucedió antes.

En un momento como este, ¿considera que este documental es importante para preservar la historia del blues y sus músicos?
Mike: Sí, definitivamente creo que es importante hacerlo ahora mismo. Porque hay un alto en la música, y realmente es hora de que la gente reflexione sobre las cosas que están pasando en este momento y, como dije, que sucedieron antes. Sabes, hay hacer que la gente salga para expresarse.

¿Cuál es el mensaje para las personas que aman el blues y cómo pueden ayudar a mantenerlo vivo?
Mike: Mi mensaje para las personas que aman el blues es… que sigan apoyando la música, sigan apoyando a los artistas y anímense a salir. Anime a los jóvenes a meterse en la música, porque si lo logran, la música continuará.

https://youtu.be/vAOauyHLfD0

Toronzo Cannon

Toronzo Cannon (14 de febrero de 1968, Chicago, Illinois). Guitarrista, vocalista y compositor de blues eléctrico. Creció a la sombra del vecindario Robert Taylor Homes. Cerca del Theresa's Lounge, uno de los clubes de blues del Southside más famosos de la ciudad. Cannon se paraba afuera de la puerta y se empapaba del blues mientras intentaba echar un vistazo a los grandes bluesmen como: Junior Wells y Buddy Guy.

¿Por qué es tan importante preservar la historia del blues y por qué aceptó hacer este documental?

Toronzo: Legado. Chicago. Muchos de mis amigos del sur como, Vasti Jackson, dicen que todas esas personas que consolidaron el blues de Chicago, vinieron del sur. Es cierto, pero cuando llegó a Chicago sonaba diferente, se volvió más sucio por gente como, Elmore James y Hound Dog Taylor, sabes a lo que me refiero. Se ha vuelto más sucio y áspero.

Son diferentes aspectos de la vida que cambiaron la forma en que los bluesmen del sur lidiaban con las cosas, a lo que los del norte o de la ciudad, tenían que lidiar. Así que esto se trata de un legado para mí, especialmente de Chicago. Jimmy Burns diría que estamos parados sobre los hombros de gigantes, y quiero hacer mi parte para mantener el legado del blues de Chicago.

Tal como lo conozco, tal como lo siento y vivo, así como está en el corazón de la gente. Nuevamente, no tengo el mismo blues que Buddy o Muddy o esos cuates que vinieron del sur, Loonie Brooks. No sé lo que se sienta al beber agua de una fuente de color. No sé lo que se siente ser un hombre adulto al que llaman niño, pero conozco mis tipos de blues, sabes a lo que me refiero, así que no puedo escribir como ellos. No puedo sentirme como ellos. Pero conozco mi tristeza, así que para mí se trata de un legado.

En un momento como este, ¿considera que este documental es importante para preservar la historia del blues y sus músicos?

Toronzo: Sí, es muy importante. Para que los futuros músicos sepan que Chicago tiene su propio sabor, su propio sentimiento. Solo hay algo cierto. Solo hay un par de regiones en las que dices: Chicago blues o New Orleans blues o Kansas City blues. No escuchas mucho decir, Wisconsin blues o cosas así que solo hay en ciertos lugares. Tienen ese título donde lo hay, como un Texas Blues específico. Tiene una región específica y un sonido. Así que creo que este documental, es especial con el nombre de Chicago, porque será acerca de Chicago, deberá hacerse.

¿Cuál es el mensaje para las personas que aman el blues y cómo pueden ayudar a mantenerlo vivo?

Toronzo: Gracias a la gente que apoya el blues y escucha o compra los cd y los álbumes. Mantenlo vivo apoyando a los artistas y yendo a ver música en vivo, apoyando a los clubes, a los lugares que ofrecen música blues en vivo.

Algunas personas que están logrando algo en el blues, miran atrás para hacer algo de lo tuyo y conseguir algunos chicos jóvenes que crean en ellos. Hay chicos que lo están haciendo, y buscan atrás para ayudar a otros artistas de blues. No llegues al punto en el que la haces y entonces te vas. No seas de los que no pueden ver a otras personas luchando por intentarlo. Para hacer su blues. Quiero decir, por supuesto que hay dinero de por medio. Pero en cuanto al legado, si ves que aparece alguien tratando de hacerlo, dale esa oportunidad.

Por el bajo perfil que manejo, siempre trato de ayudar a los más jóvenes como a Kingfish. Cuando llegó por primera vez a la escena, me hacía preguntas y yo estuve disponible para decirle todo lo que sabía sobre el juego. Él quería saberlo todo y le di un DVD. Una cosa para darle la confianza necesaria, para que llegara a lo que quería hacer. Hay un par de cuates que si se acercan a mí, trataría de ayudarlos con lo poco que tengo.

Y no tengo mucho en comparación con los artistas más grandes, pero veo que intentar ayudarse unos a otros, así es como se debe hacer. Para llevar más lejos el género

https://youtu.be/2aUjArphNpw

Brother John Kattke
John Kattke (Minneapolis, Minnesota) ha sido músico residente en el Buddy Guy's Legends en Chicago durante 30 años. Es uno de los músicos más talentosos y versátiles de la escena musical de Chicago en la actualidad. Con una doble función tanto en la guitarra como en los teclados, ha sido un componente musical vital detrás de algunos de los músicos de blues más elogiados como: Buddy Guy, Otis Rush y Koko Taylor.

¿Por qué es tan importante preservar la historia del blues y por qué aceptó hacer este documental?
John: La importancia de preservar la historia del blues. Creo que es porque no es el género más comercializado. Hay muchas historias sobre personas que quizás no se conozcan. Es una profunda historia cultural que cuenta las historias de las personas que han tocado esta música.

Algunos de ellos con los que he tenido la suerte de trabajar, se remontan a que han tocado desde tiempo más atrás que yo, por lo que quería participar en la realización del documental y contar algunas historias sobre algunas de ellos que me ayudaron a guiarme a lo largo del camino, algunas de las personas que he tenido la suerte de conocer y con las que he trabajado en el blues.

En un momento como este, ¿considera que este documental es importante para preservar la historia del blues y sus músicos?
John: Creo que un documental como este es importante en cualquier momento. Realmente tienes estas generaciones de blues de regreso. Hay historiadores como Alan Lomax o similares que han documentado otras generaciones más antiguas, pero tal vez no en la medida en que se podría haber hecho bien. Se han perdido muchas cosas, por lo que es importante en cualquier momento, documentar algo de esta historia, para que la gente la mire en el futuro.

¿Cuál es el mensaje para las personas que aman el blues y cómo pueden ayudar a mantenerlo vivo?
John: Mi mensaje para las personas que aman el blues... es que recuerden que esto es realmente una historia de las personas que han tocado la música, eso es. Tenga un sentido de empatía para tratar a las personas que tal vez sean diferentes a usted. Amablemente. El blues es algo universal que proviene de la gente. Me refiero a que sabes, que de gran parte del sur rural, y que llagaron a Chicago, pero hay otros tipos de personas. Hay chavos blancos de los suburbios como yo que también terminan en el negocio, ¿verdad? Pienso. Sé que Jimmy Johnson probablemente dijo esto en su entrevista, tienes que tratar de ser amable con todos y ayudar a estos tipos que están tratando de ganar vendiendo cds. Chavo, cuando volvamos a abrir los clubes, ven y apóyanos. Mientras, hazlo en las transmisiones en vivo.

https://youtu.be/i-0GOsKUfHE

Delmark Records presenta

Sharon Lewis en Delmark

José Luis García Fernández

Capítulo 24: Sharon Lewis en Delmark

Sharon nació en Fort Worth, Texas, tuvo su primera experiencia musical como miembro de un coro de góspel. Se mudó a Chicago de forma permanente en 1975 y se hizo activa en la escena del blues de Chicago a principios de los años 90. Subió al escenario por primera vez el 5 de mayo de 1993 con una banda de blues/rock llamada, Under The Gun. Sharon y la banda, debutaron en el Buddy Guy's Legends ante una multitud de familiares y amigos.

El compromiso de Sharon con el blues ha valido la pena, ya que se convirtió en una de los cantantes de blues más populares de Chicago, actuando en diversas ocasiones en el Blues Fest más grande del mundo: el Chicago Blues Festival. Frecuentemente, encabezó los carteles en la mayoría de los principales clubes de blues de Chicago, como en el Blue Chicago, B.L.U.E.S., Buddy Guy's Legends, House of Blues, Kingston Mines y Rosa's Lounge.

Sharon y su banda durante su gran trayectoria, han actuado con legendarios artistas de blues como: Koko Taylor, Son Seals, Denise LaSalle, Robben Ford, Coco Montoya, Billy Branch, Melvin Taylor y Sugar Blue, por nombrar solo algunos. Su primera gran gira internacional en 1998 llegó a la República Checa, Alemania, Luxemburgo, Francia, Holanda y Bélgica con The Next Generation Band. Durante esta gira, grabó con Carl Wyatt (Living In Exile: Singing The Blues) en Blue Road Records, Luxemburgo.

Después de una pausa de un año sin actuar, regresó en 2001 para abrir con Billy Branch & The Sons of The Blues en el Rooster Blues de Chicago e inmediatamente recuperó su estatus como una de las vocalistas de blues de la nueva generación de Chicago.

Su CD debut de 2004, *Everything Is Gonna Be Alright* (con Under the Gun), fue recibido con entusiasmo tras su lanzamiento en el mes de julio. En 2005, formó su propia banda, Texas Fire. Y, en 2011, hizo su debut en Delmark con el elogiado álbum, *The Real Deal*. En 2016, publica su estupendo segundo álbum*: Grown Ass Woman*. Para el día de San Valentín del 2022, hace el relanzamiento del sencillo digital, *Crazy Love.*

Sharon Lewis – The Real Deal – Delmark DE 816 (2011)
El blues se trata de celebración y supervivencia, no solo de lamentarse o revolcarse en la desgracia. El tono general de este disco es tan festivo como las presentaciones de Sharon Lewis. No está dispuesta a dejar que la negatividad comprometa su actitud, sus pensamientos o su alma. No es más evidente que cuando habla de las controversias que han surgido sobre quién (si alguien) debería heredar la corona que usó la Reina del Blues, Koko Taylor. "*No soy la 'reina' de nada*", confiesa. "*Soy el verdadero negocio*".

Créditos: Sharon Lewis: voz; Bruce James: guitarra; Roosevelt Purifoy: piano, órgano, piano Rhodes; Melvin Smith: bajo; Tony Dale: batería; Dave Specter, guitarra (solos en 1, 3, 9, 10); Billy Branch: armónica (6, 8); Kenny Anderson: trompeta (2, 4); Steve Berry: trombón (2, 4); Hank Ford: sax tenor (2, 4); Jerry DiMuzio: sax barítono (2, 4); Bruce James, Tony Dale & Deitra Farr: coros (6, 13). Producción y supervisión del álbum: Robert G. Koester. Producido por Sharon Lewis y Steve Wagner. Grabado en los Riverside Studio, Chicago en mayo 23 y 24 de 2011. Grabado, mezclado y masterizado por Steve Wagner.

Lista de canciones: 1. What's Really Going On? (Sharon Lewis); 2. The Real Deal (Sharon Lewis); 3. Do Something For Me (Sharon Lewis); 4. Crazy Love (Van Morrison); 5. Mother Blues (Sam Taylor); 6. Blues Train (Sharon Lewis); 7. Please Mr. Jailer (Wynona Carr); 8. Mojo Kings (Sharon Lewis); 9. Silver Fox (Sharon Lewis); 10. You Can't take My Life (Sharon Lewis); 11. Ain't No Sunshine (Bill Withers); 12. Don't Play That Song (Ertegun/Nelson); 13. Angel (Sharon Lewis).

Mother Blues
https://youtu.be/Qe5qN80U5ME

Sharon Lewis & Texas Fire – Grown Ass Woman – Delmark DE 849 (2016)
Es otro otro álbum extraordinario; desde el inicio con "Can't Do It Like We Do", se refleja un claro tributo al sonido y a la escena del Chicago Blues moderno. Es una fiesta total, donde también hay mucho soul como en "They're Lying" y "Call Home", y una canción tan oportuna como "Freedom", en la que se señala que "*la libertad no puede ser libertad hasta que signifique libertad para todos*".

Créditos: Sharon Lewis: voz; Steve Bramer: guitarra; Roosevelt Purifoy: piano y órgano; Andre Howard: bajo; Tony Dale: batería; Joanna Connor: guitarra (3, 9); Sugar Blue: armónica (1, 12); Steve Bell: armónica (6); Ari Seder: bajo (8, 14); Kenny Anderson: trompeta (2 ,4 ,8 ,10); Hank Ford: sax tenor (2, 4, 8, 10); Jerry DiMuzio: sax barítono (2, 4, 8, 10). Producción y supervisión del álbum: Robert G. Koester. Producido por Sharon Lewis y Steve Wagner. Grabado en los Riverside Studio, Chicago en mayo 17 y 18 de 2016. Grabado, mezclado y masterizado por Steve Wagner.

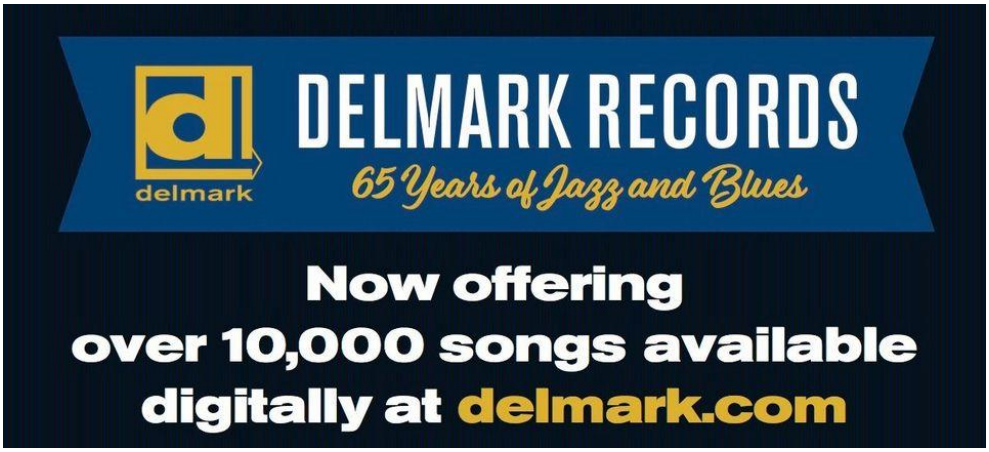
Lista de canciones: 1. Can't Do It Like We Do (Sharon Lewis); 2. Hell Yeah! (Sharon Lewis); 3. Chicago Woman (Sharon Lewis); 4. They're Lying (Sharon Lewis); 5. Don't Try To Judge Me (Stephen G. Bramer); 6. Old Man's Baby (Sharon Lewis); 7. Grown Ass Woman (Sharon Lewis); 8. Walk With Me (Stephen G. Bramer); 9. Freedom (Stephen G. Bramer); 10. Call Home (Stephen G. Bramer); 11. Home Free Blues (Stephen G. Bramer); 12. High Road (Stephen G. Bramer); 13. Why I Sing The Blues (King/Clark); 14. Soul Shine (Warren Haynes).

Can't Do It Like We Do
https://youtu.be/5MSf0xPF2QU

Sharon Lewis - Crazy Love (Valentine's Day Single) - Delmark Digital Single 873
Las canciones en general de Sharon tratan sobre los aspectos básicos de la vida cotidiana, y en esta interpretación de la original del músico irlandés, Van Morrison, no es la excepción.

Créditos: Sharon Lewis: voz; Bruce James: guitarra; Roosevelt Purifoy: piano, órgano, piano Rhodes; Melvin Smith: bajo; Tony Dale: batería. Invitados especiales: Dave Specter: guitarra; Kenny Anderson: trompeta; Steve Berry: trombón; Hank Ford: sax tenor; Jerry DiMuzio: sax barítono.

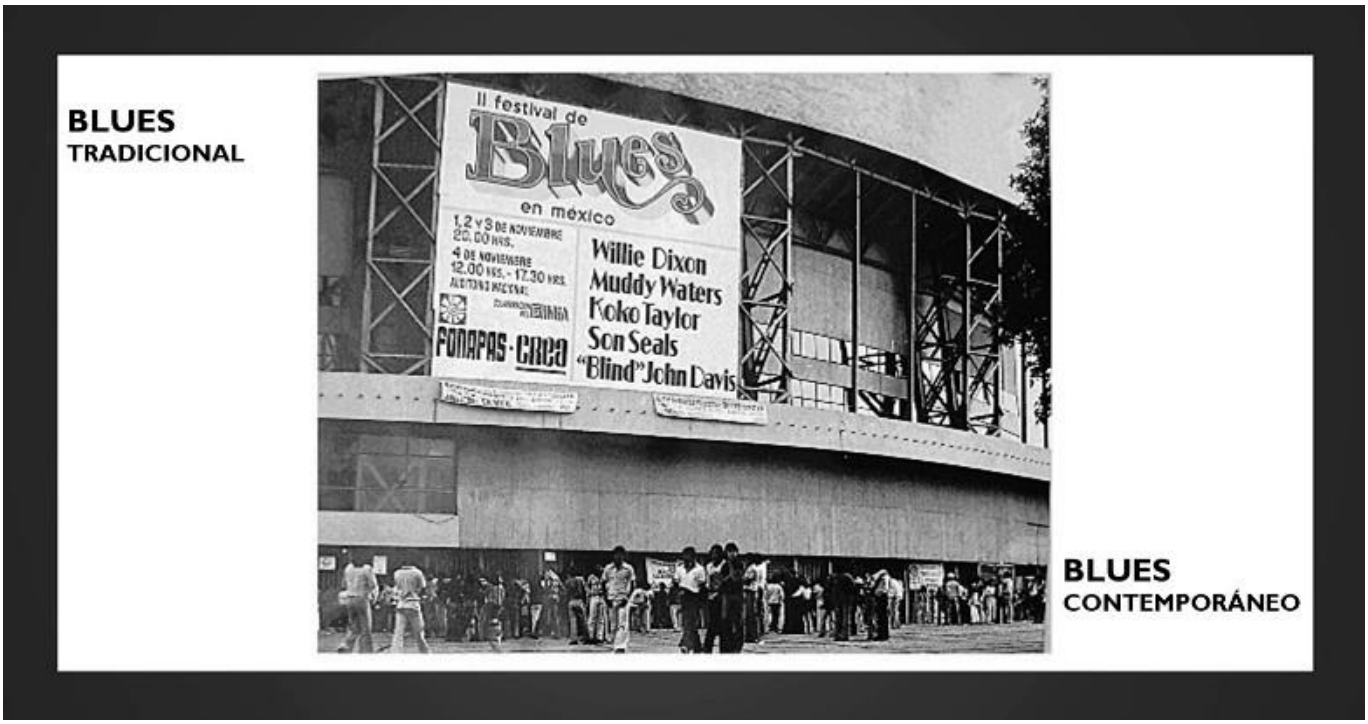
Crazy Love
https://youtu.be/JOQW0aILGEE



Lado B

Las trincheras del Blues en México

Juan Carlos Oblea



2022 es un año especial para la revista **Cultura Blues** que celebra su **11º aniversario**, pero también es especial para mí, porque cumplo 5 años colaborando con este gran equipo comandado por su Director General y gran amigo, José Luis García Fernández, a quien siempre agradeceré la oportunidad que me dio de ser parte de este excelente proyecto que día a día toma más fuerza y reconocimiento nacional e internacional, como la mejor revista de Blues en México.

Como lo comenté en un artículo anterior, la historia del Blues en México es muy corta, con tan solo 44 años de historia, pues fue en la década de los setentas cuando por primera vez México le abre sus puertas al blues, al organizar los primeros festivales masivos. El primero se celebró en 1978, en la Sala Nezahualcóyotl, viniendo figuras como: Willie Dixon, John Lee Hooker, Jimmy Rogers, Big Walter Horton y Sunnyland Slim, es decir, nunca los mexicanos habíamos tenido la oportunidad de estar tan cerca de esos monstruos del Blues.

Con esto no quiero decir que en ese entonces en México no hubieran existido bandas que tocaran Blues, pero eran escasas; a esto le aumentamos que el gobierno mexicano y los medios de comunicación en los años 50, 60 y 70, se aprovecharon que la gente tenía una mínima posibilidad de informarse de lo que pasaba en el mundo en el tema de la música, para decidir qué música se tenía que difundir entre la población.

Motivo por el cual, esas generaciones solo consumían lo que se podía escuchar en la radio y la televisión, además, de que el motivo principal por el que el Blues no tuviera una difusión importante en México, a pesar de que es un país que geográficamente se encuentra junto al país donde nació, fue una orden de estado, pues el gobierno de ese entonces se encargó de organizar la represión más absurda que existió en la historia de la música en nuestro país.

Sobre todo de los géneros musicales que tomaban fuerza en la juventud, una represión que duró décadas, siendo hasta los primeros conciertos masivos de mediados y finales de los años 80 varios géneros, principalmente el rock y el público mexicano se reencontraron.

Ya para ese entonces diversas bandas de Blues habían surgido como efecto y consecuencia, por un lado, de la herencia dejada por los músicos mexicanos que tuvieron la oportunidad de atravesar la frontera a Estados Unidos en los años 60 y 70 que trajeron el Blues a México, y por otro, del impacto que tuvieron los grandes festivales de Blues promovidos y organizados a finales de los 70 por Raúl De la Rosa, a quien recientemente la Blues Foundation lo galardonó con un premio como promotor del Blues en México.

Programas de radio como *El Blues Inmortal* de Mario Compañet y *Tiempos de Blues* del propio Raúl De la Rosa, dieron difusión al Blues durante los años más complicados de aquella represión del gobierno, sin embargo, se mantuvieron firmes no obstante a dicha circunstancia.

El movimiento de rock que surgió a principios de los años 70, integrado por bandas mexicanas que se caracterizaban por hacer covers en inglés de bandas americanas e inglesas que para ese entonces ya tocaban diversas fusiones, incluyendo la llamada rock-blues, también comenzaron a hacer canciones originales en español, siendo una influencia directa para la creación de nuevas bandas de Blues que se formaron a mediados y finales de los 70, y durante la década de los 80, y que se inclinaron por la tradición de seguir haciendo temas originales en español con los que pese a todos los obstáculos se consolidaron en aquellos años, algunas incluso, siguen vigentes hasta el día de hoy.

Sin embargo, la cultura del Blues en México permaneció confusa a pesar de que ya en la década de los 80 había un movimiento de bandas de rock con raíces bluesistas que sembraron aquellos músicos que nos trajeron el Blues de los americanos y las sembradas en los pocos Festivales de Blues que se habían organizado. Los discos de Blues no estaban al alcance de la gente, las tiendas de discos comerciales no se surtían de géneros como el jazz y el blues por no ser géneros “comerciales”, y lo que se podía conseguir con un poco de suerte eran discos del músico inglés, John Mayall o de Savoy Brown, ambos considerados los íconos del Blues blanco o white Blues. La literatura sobre el Blues corría la misma suerte que la música, los libros solo se podían conseguir en tiendas exclusivas y no existía el internet.

La llegada del internet al mundo permitió la apertura inmediata al conocimiento de la cultura en general, proporcionándole a las nuevas generaciones las herramientas suficientes para el desarrollo del conocimiento en general, incluyendo la cultura musical. La música, los videos y la literatura ya estaban al alcance de toda la gente de una manera sencilla y económica, lo que permitió, en el caso del Blues, una difusión masiva a nivel mundial, provocando un fenómeno de resurgimiento en los países donde se desarrolló el género en sus años dorados, tales como Estados Unidos y aquellos de Europa en donde el Blues se hizo famoso por los “American Folk Blues Festival” organizados en los años 60, 70 y 80.

Por otro lado, el fenómeno de la expansión del conocimiento que permitió la llegada del internet en los 90, provocó en aquellos países en los que no se conocía el Blues, que se supiera de él y que lo adoptaran como suyo y, que los músicos y aficionados en aquellos otros países en los que ya se tenía cierta historia y gusto por el género como fue el caso de México, se comenzára a estudiar más a fondo, generando a mediados de los 90 un movimiento que sembró la segunda semilla en la historia del Blues en México, cuando las bandas y músicos independientes que aun subsistían de aquél movimiento surgido a finales de los 70 y la década de los 80, se consolidaron junto a una nueva generación conformada por músicos mexicanos y otros extranjeros que vinieron a enriquecer esta nueva corriente.

En aquella época se abrieron más espacios para el Blues, vinieron grandes músicos de Chicago; los músicos se organizaron y surgieron algunas asociaciones que ayudaron a impulsar la difusión al Blues. Se organizaron nuevos festivales de Blues tanto nacionales como internacionales. ¿Quién lo diría no? aquél gobierno que en otra época reprimía, ahora apostaba por el apoyo, permitiendo durante muchos años la organización en la Ciudad de México de festivales de Blues considerados "por fin", como unos espacios "culturales".

Fue así que en esa segunda era de la organización de los festivales de Blues en la Ciudad de México, pudimos deleitarnos de las presentaciones de Billy Branch, Sugar Blue, Jimmy Johnson, Guy King, Vino Louden, Toronzo Cannon, Zora Young, Shirley Johnson, Peaches Staten y John Lee Hoker Jr., entre otros, además de otras estrellas que tocaron en los festivales organizados en provincia como en el *Pozos Blues* que se organiza en Mineral de Pozos, Guanajuato y el *Salvabluesjazz Festival* que se organiza en Salvatierra, Guanajuato, entre otros.

Es así que para la primera década del nuevo siglo, el Blues en México tuvo una mayor difusión dada la facilidad que brindó el internet y en gran parte las visitas más constantes de los músicos de Chicago a nuestro país, provocando un nuevo fenómeno en un sector del público más joven, que fue el interés por estudiar y escuchar el Blues tradicional que recién conoció de la mano de estos músicos, y que por su edad no tuvo la oportunidad de asistir a los Festivales de Blues en México en décadas anteriores.

Mientras tanto, las bandas nacionales de Blues siguieron desde su trinchera haciendo su parte, en la defensa por mantener el género vivo, creando música y ganando espacios, como en sus batallas de antaño, contra la represión, y sobre todas las cosas, de manera directa o indirecta, abriendo camino a una nueva generación de bandas de Blues, que vienen con sed de aprender, conformada por jóvenes músicos que, como sus antecesores, tuvieron el deseo de continuar con su legado.

El arte debe evolucionar y el desarrollo de la música parte de la creación de nuevos estilos, y el Blues no es, ni debe ser la excepción. A diferencia del país en donde se originó el Blues, en donde este género es parte de la historia de su cultura, y en donde incluso se imparten materias en las escuelas como parte de la formación cultural de los alumnos, el Blues se ha permitido subdividirse y fusionarse con diversos géneros, dejando la parte tradicional como la raíz de toda su música, en México apenas estamos adentrándonos a su historia y a la música de sus creadores.

Hoy en México, vivimos un fenómeno en el que existen dos corrientes que necesariamente se encuentran unidas, pero con filosofías musicales contrapuestas. Una corriente que defiende la idea de hacer material original con letra en español, en concordancia con la evolución que se requiere en cualquier género musical, y otra, que es la conformada por bandas que prefieren hacer temas del Blues tradicional, manteniendo las letras en inglés y tratando de recuperar el sonido de las bandas originales.

El fenómeno ha dado lugar a un debate, en el que cada corriente defiende –con justa razón- su postura, pero ambas requieren de mucho talento para hacer su trabajo con dedicación, por lo que de ninguna manera debe ser materia de discusión, ni de discordia.

Las bandas de Blues de antaño, han hecho escuela y han sido semilleros de grandes músicos. Han forjado un nombre y han abierto muchas puertas. Han hecho música fantástica y desde luego se ha requerido de mucho trabajo para mantener viva la llama, que si no fuera por ellas se hubiera apagado desde hace décadas. Existen bandas legendarias que han cumplido 30, 40 o hasta 50 años de trayectoria y siguen vigentes.

En otros casos existen músicos independientes que son leyendas vivas aun tocando, aferrándose a llegar a una meta que quizás en sus inicios nunca vislumbraron, y que es el abrirle paso a estas nuevas bandas con las que irónicamente convergen, pues en un principio también iniciaron tocando Blues tradicional, pero la vida y su espíritu creativo les despertaron las ganas y el talento para hacer música en su propio idioma.

Siguiendo esta corriente, existen bandas nuevas que se han inclinado por conservar esta filosofía de crear música original y en español, incluso fusionando el Blues con otros géneros. En contraposición la corriente conformada por aquellas bandas que prefieren una manera más conservadora de interpretar el Blues tradicional en inglés, tratando de apegarse lo más posible a las versiones originales, a las que muchos les pueden llamar “covers”.

Sin embargo, el empeño y el talento que se requiere para obtener el sonido original y para conseguir los instrumentos, los aditamentos y los amplificadores de aquellos años, merecería una denominación diferente porque de ninguna manera es igual interpretar el Blues tradicional respetando la estructura y el sonido original.

Partiendo de lo anterior, se desprende que el debate es innecesario porque cada corriente está en el camino correcto, por un lado, la corriente conformada por las bandas, músicos y aficionados que parten de la filosofía de que la música debe ser original en pro de su propia evolución.

Y aquella corriente conformada por bandas que prefieren recuperar lo tradicional, en pro de la difusión de una cultura que se vio acotada por los intereses del gobierno que en ese entonces le daba a la gente la música que le convenía que escuchara, imponiendo una represión que terminó por enterrar toda posibilidad de saber todo aquello que sucedía en la música de otros países, sobre todo, aquellos géneros como el blues o el rock, que eran considerados en nuestro país como dañinos.

Es de vital importancia mantener el interés por la difusión del Blues en México. Son tiempos de sumar y no de restar. Las nuevas bandas requieren de la experiencia y del apoyo de las bandas consolidadas, sin importar si se inclinan por hacer música original o por interpretar música tradicional. Lo que verdaderamente importa es que las nuevas generaciones sigan cosechando lo que los músicos de antaño sembraron.

La presente reflexión la hago dedicada a todos los músicos, bandas, promotores, locutores, aficionados, desde luego a la revista *Cultura Blues*, que en conjunto hicieron, hacen y seguirán haciendo historia en el Blues, en México y en el mundo porque es un género universal. Finalmente, comparto algunos pensamientos de músicos que conforman la nueva generación del Blues en México:

"Para mí, el Blues es la música con la que realmente me conecto, me da un sentimiento que va más allá de las palabras. El Blues no son solo palabras, es real y es la verdad, a medida que me he hecho mayor, encuentro las letras más atractivas. Hay muchas historias y buenos consejos que te hacen sentir mejor si tienes algún problema. El Blues ha sido una parte importante de mi vida y cada vez que intento tocarlo, trato de mantenerlo cerca de sus raíces."

Ricardo Peralta, vocalista y armonicista de *Chicago Kings*

"El Blues, es lo que está en todo momento. Está cuando tu mujer te deja, cuando no tienes dinero o cuando necesitas superar alguna adversidad. El Blues no lo buscas. El Blues lo necesitas para tu día a día."

Daniel Rustrian, armonicista de *The Rambler´s*

"*El Blues en mi vida es un medio de expresión que me permite liberar un sin fin de emociones que se acumulan en la vida diaria. Después de un día de trabajo, problemas cotidianos, y llegar a casa, el Blues me permite liberar esa tensión y ese estrés que conlleva la vida misma. Y lo mismo, cuando me subo a un escenario. En ese sentido para mí, el Blues es una válvula de escape que me permite escapar de esta realidad y viajar a otra en la que la música me permite ver y sentir una realidad más llevadera.*"

Emmanuel González, armonicista de *Big Danny Blues Band*

"El Blues pasó de convertirse para mí de un gusto y amor por el género a un estilo de vida. Ahora llevo esa pasión a cada concierto, cada ensayo, siempre. Tocar Blues me ha dado satisfacciones que nada más en la vida lo ha podido hacer: un placer que no se puede describir y que solo los que nos dedicamos a esto podemos entender. Subir a un escenario, interpretar, dejarte llevar por la improvisación del Blues es el sentimiento más poderoso y profundo que he sentido. Eso, ese poder, ese placer, es el Blues en mi vida."

Mauricio Oblea, guitarrista de *Follaje Banda de Blues*, *Big Danny Blues Band* y *The Rambler´s*

"El Blues en mi vida es la música que me incita a la alegría, a la tristeza, a la rebeldía, al movimiento y a la resiliencia... es mi motor para la expresión."

César Bolaños, armonicista de *Los Hat Tamales*

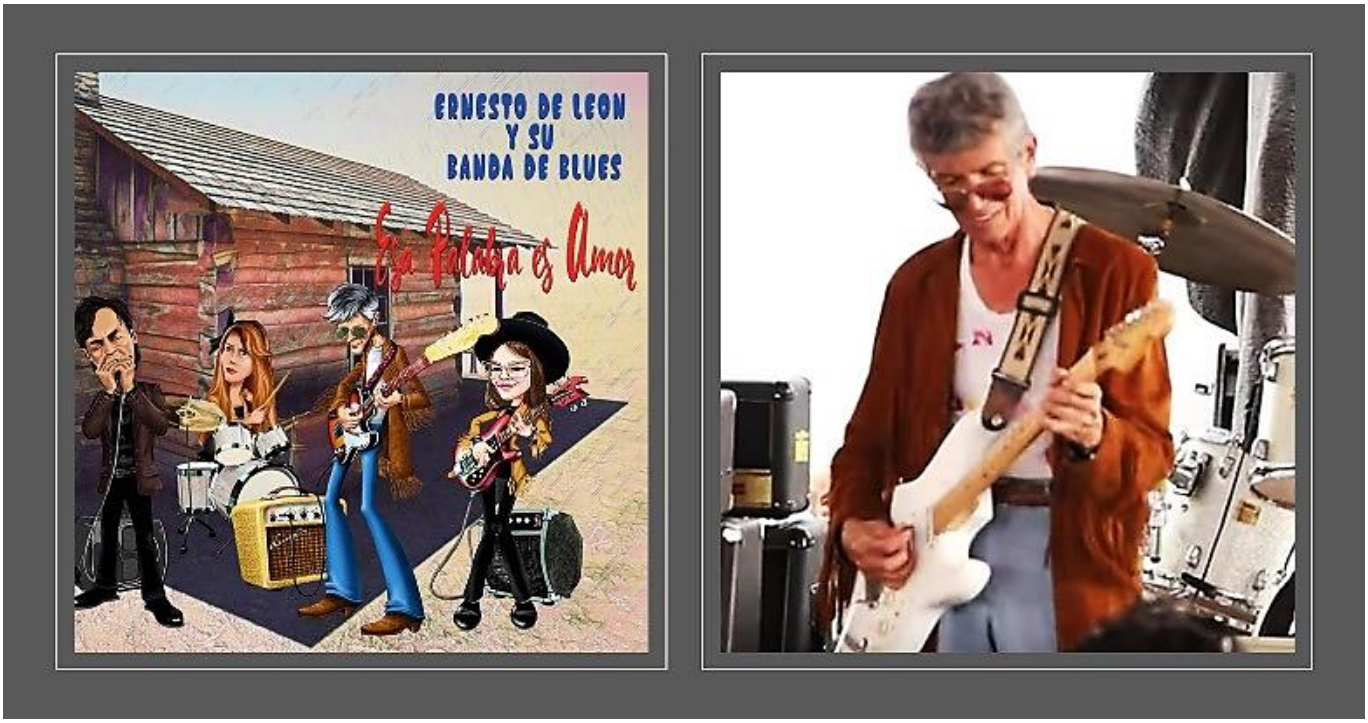
"El Blues es algo único y especial, esta ahí para todo momento y más en los tiempos difíciles, a veces solo basta con escuchar las voces, guitarras, y armónicas de los viejos maestros, para quedar impactado de la genialidad de estos que llegan a transformar tus ideas y forma de pensar".

Moisés Méndez, guitarrista de Chicago Kings

Huella Azul

Charla con Ernesto de León

María Luisa Méndez



Ernesto de León, es un legendario guitarrista mexicano de rock y blues. Su interesante trayectoria viene desde los años 60, actualmente, se encuentra promocionando su nuevo disco: *Esa Palabra es Amor*, que ha publicado junto a su grupo: *Ernesto de León y su Banda de Blues*. Hoy tenemos para ustedes una breve charla con él…

¿Cómo se autodescribe Ernesto de León?
Ernesto: Como un músico del pueblo que se identifica con el blues.

¿Desde cuándo y cómo se da tu pasión por el rock y el blues?
Ernesto: Desde los 18 años descubrí que el blues es una música especial que te llega al alma, lo había oído en grabaciones a través del rock and roll, pero hasta que lo oí en vivo fue cuando me di cuenta de su grandeza. Conocí en persona a *Ray Charles* cuando vino a la Ciudad de México con su orquesta y sus coristas *Las Raelettes*, también oí en vivo a *Canned Heat*, cuando vinieron en 1969, con la misma alineación que tocaron en el festival de Woodstock, incluido Alan Wilson y Fito de la Parra, también me impactaron mucho. Y aquí en México, hubo un guitarrista llamado, Sergio Villalobos, que tocaba un blues muy limpio.

Para ti, ¿Qué significa el rock y blues? Como guitarrista, ¿a quiénes consideras como tus principales influencias?
Ernesto: Es música del alma. Los primeros bluesistas afroamericanos. Y después de la década de los 60: Jimi Hendrix, Johnny Winter y Stevie Ray Vaughan.

Coméntanos brevemente ¿Cómo fue tu trayectoria musical desde el inicio hasta llegar al legendario Three Soul In My Mind?
Ernesto: Los Lightings, los OVNIS, la Máquina del Sonido y Three Soul In My Mind.

¿En qué años formaste parte de Three Souls In My Mind y en cuánto discos quedó la huella de la guitarra de Ernesto en esta banda?
Ernesto: De enero de 1970 a mayo de 1978, estuve en los primeros seis discos, desde *Lennon Blues* a *La Devaluación*.

¿Qué siguió en la trayectoria hasta conformar tu propia banda?
Ernesto: Pasé a formar parte del *Hangar Ambulante Blues Band* en 1978, y a finales de 1979, formé mi propia banda con Isidoro Negrete, Arturo Larios (finado) y en el bajo, Ismael Iniesta.

¿Quiénes conforman tu banda actual?
Ernesto: Isidoro Negrete: armónica; Sofía de León: bajo y cantante; Rubí Abigail de León: batería y cantante; y su servidor: guitarra líder.

¿Cuántos discos has publicado con Ernesto de León y su Banda de Blues?
Ernesto: Dos: *La Banda de Blues de Ernesto de León* y *Esa Palabra es Amor*.

¿Qué nos puedes platicar acerca del contenido de este nuevo disco: Esa Palabra es Amor?
Ernesto: La primera rola del disco, trata de una persona que ha probado todo en la vida: las emociones fuertes, las diversiones, los viajes psicodélicos, la adrenalina y los placeres; pero aún así se siente vacío y no le encuentra sentido a la vida, entonces descubre que le falta algo: ¡El amor!

¿Dónde se puede conseguir este material discográfico? y ¿Dónde nos enteramos de las actividades y tocadas de la banda?
Ernesto: En el Tianguis del Chopo o por nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram.

¿Le gustaría compartirnos algún video reciente de la banda?

Ernesto de León y su Banda de Blues - La Chica de Avándaro
https://youtu.be/lOpxW_OuMBw

¿Cuál sería un mensaje o consejo para los jóvenes músicos mexicanos de rock y blues?
Ernesto: Que no se rindan, si sienten el blues que lo expresen, que no les de pena tocar temas de blues nacional en español, porque esto refleja la realidad del mexicano.

¿Algo más que desee agregar a esta charla?
Ernesto: Que las nuevas generaciones aprendan a distinguir entre la música comercial y el verdadero blues. La "música comercial" está diseñada para vender, es artificial, carece de alma pero el blues transmite sentimientos y emociones muy reales. Gracias a la señora María Luisa Méndez y a la revista (Cultura Blues) que ella representa. Saludos a todos.

¡Gracias Ernesto, buena suerte con ese nuevo disco!

El Blues Tuvo Un Hijo

Ten Years After, 5 décadas después

José Luis García Fernández

Ten Years After, una poderosa banda de blues y boogie del Reino Unido, pasó de un éxito modesto a la fama mundial tras su actuación en el afamado Festival de Rock de Woodstock en 1969, donde presumió su interpretación de nueve minutos de *I'm Going Home*. Con el trabajo de guitarra ultrarrápido y las voces aullantes de Alvin Lee, el ritmo implacable del bajista Leo Lyons y el baterista Ric Lee, así como el interesante apoyo del tecladista Chick Churchill.

Si bien el grupo también era capaz de hacer pop melancólico y material acústico (como se escuchó en uno de sus mejores álbumes: A Space in Time de 1971, cuyo sencillo, *I'd Like to Change the World*, fue su mayor éxito estadounidense), su fuerte era más bien el blues rock. Estilo de música basada que siguió siendo su marca registrada, impulsada por las figuras de guitarra de alta velocidad de Lee.

Aunque su carrera original terminaría en 1974, Ten Years After, se reuniría en los años 80, y continúan grabando y haciendo giras por más de 50 años después de que comenzaron. Alvin Lee falleció el 6 de marzo de 2013 en la ciudad de Marbella, España, a los 68 años de edad, tras complicaciones en una intervención quirúrgica aparentemente sencilla. Lee residía allí desde hacía varios años.

En 2014, un año después de la muerte de Alvin Lee, Joe Gooch (integrante que había llegado a la banda en el 2003) y Leo Lyons abandonaron Ten Years After, y Ric Lee y Chick Churchill reclutaron al guitarrista Marcus Bonfanti y al bajista Colin Hodgkinson para restaurar la formación. En 2017, esta edición de la banda presentó su primer álbum de estudio, *A Sting in the Tale*.

En 2019, para el Record Store Day, la banda obsequió a los fanáticos con un lanzamiento de archivo de edición limitada, *The Cap Ferrat Sessions*, que presenta grabaciones inéditas grabadas en Francia en 1972 durante las sesiones del álbum, *Rock & Roll Music to the World* (Chrysalis Records 1972).

Es justamente con este álbum, el noveno en su lista: *Rock & Roll Music to the World*, que en este 2022 cumple 50 años de su lanzamiento, que hago el repaso de Ten Years After, una de mis bandas favoritas de rock blues de todos los tiempos: 1) You Give Me Loving; 2) Convention Prevention; 3) Turned-Off TV Blues; 4) Standing at the Station; 5) You Can't Win Them All; 6) Religion; 7) Choo Choo Mama; 8) Tomorrow I'll Be Out of Town; 9) Rock & Roll Music to the World.

Ten Years After - Choo Choo Mama
https://youtu.be/__fnYTJKnnA

You Give Me Loving, un riff de los clásicos surgido de la guitarra de Alvin Lee, mantiene la expectativa para llegar a la parte intermedia con un jam improvisado muy jazzy, que al terminar, regresa al riff inicial para concluir. Una estructura de canción muy de la agrupación en turno. *Convention Prevention*, un suave bit marcado por la batería de Ric Lee, impulsa a la banda a un rockcito de buena manufactura, donde aparecen los teclados de Chick Churchill, y su acostumbrada dosis de solo de guitarra. El blues aparece con brillo propio en, *Turned-Off TV Blues*, una pieza que muestra de buena forma el gusto por el género raíz y la improvisación de parte de la banda.

Standing at the Station, de menos a más va creciendo en intensidad esta larguita y buena balada rock, con destacados sonidos del Hammond y de los teclados. Alegre tonada de rock blues es el siguiente tema, *You Can't Win Them All*. Para dar paso a *Religion*, un rock blues lento, antes de la explosión rocanrolera con la magnífica, *Choo Choo Mama*. *Tomorrow I'll Be Out of Town*, es un rico rocanrolito, muy fresco y alegre, la penúltima pieza del álbum que concluye espectacularmente con, *Rock & Roll Music to the World*, una pieza fantástica, casi pudo haber funcionado como un himno del rock, una buena pieza olvidada por ahí en un rincón de la historia, pero que sin duda, forma parte de todas las recopilaciones habidas y por haber de la banda.

Ten Years After - Rock & Roll Music to the World - Spotify

Colaboración Especial

Semana de Blues en Memphis

José Luis García Fernández

Una larga semana de celebraciones se viene para los primeros días de este mes (del 4 al 9 de mayo), en Memphis, Tn, la ciudad sede de la **Blues Foundation**: la inducción al Salón de la Fama del Blues de las generaciones 2020/2021 (que estaba pendiente) y la actual de 2022; la entrega de los premios 'Blues Music Awards' 2022 a los artistas y discos distinguidos en el año pasado; la entrega de los premios 'Keeping The Blues Alive Awards' 2022 a los promotores y divulgadores del blues estadounidense e internacional; y la no menos importante competición de bandas 'International Blues Challenge' 2022.

Blues Hall of Fame Inductees

Con la ceremonia de inducción al Salón de la Fama del Blues, se inician los importantes eventos para la comunidad del blues. Se llevará a cabo el **miércoles 4 de mayo** de 2022, en el Halloran Center at the Orpheum. La recepción será a partir de las 5:30 pm y la ceremonia tendrá el horario de las 6:30 pm. El costo de los boletos es de 75 dólares.

Generación 2020/2021

Artistas: Eddie Boyd, Billy Branch, Syl Johnson, Bettye LaVette, George "Harmonica" Smith, Victoria Spivey. **De Negocios, Medios o Académicos:** Ralph Peer. **Grabaciones clásicas de blues -álbum-**: Howlin' Wolf: The Chess Box (MCA/Chess 1991). **Grabaciones clásicas de blues -sencillo o track de álbum-**: 3 O'Clock Blues – B.B. King (RPM, 1951), Future Blues – Willie Brown (Paramount, 1930), Mama, He Treats Your Daughter Mean – Ruth Brown (Atlantic, 1953), That's All Right (Mama) – Arthur 'Big Boy' Crudup (RCA Victor, 1946), Trouble In Mind – Bertha 'Chippie' Hill (OKeh, 1926). **Literatura clásica de blues:** Earl Hooker, Blues Master by Sebastian Danchin (University Press of Mississippi, 2001).

Generación 2022

Artistas: Lucille Bogan, Little Willie John, Johnnie Taylor. **De Negocios, Medios o Académicos:** Mary Katherine Aldin, Otis Blackwell. **Grabaciones clásicas de blues -álbum-**: Bo Diddley – Bo Diddley (Chess/Checker, 1958). **Grabaciones clásicas de blues -sencillo o track de álbum-**: "Eyesight to the Blind" – Sonny Boy Williamson No. 2 (Trumpet, 1951), "Farther Up the Road" – Bobby "Blue" Bland (Duke, 1957), "Good Rocking Tonight" – Roy Brown (DeLuxe, 1947), "Rock Me Baby" – B.B. King (Kent, c. 1964), "Rollin' and Tumblin'" – Baby Face Leroy Trio (Parkway, 1950). **Literatura clásica de blues:** Red River Blues: The Blues Tradition in the Southeast, by Bruce Bastin (University of Illinois Press, 1986).

Blues Music Awards

Después de celebrar la Inducción al Salón de la Fama del Blues, la fiesta continuará con la entrega de premios a lo mejor de las grabaciones y artistas del año pasado en la edición 43 de los Blues Music Awards, el jueves 5 de mayo de 2022, en el Renasent Convention Center, ubicado en el centro de Memphis. El costo de los boletos es de 150 dólares por persona; Mesa regular para 10 personas: 1,500 dólares; Mesa premium para 10 personas: 1,800 dólares.

Lista de nominados

Artista del Año	**Álbum del Año**
Tommy Castro	Holler If You Hear Me, Altered Five Blues Band
Eric Gales	Not In My Lifetime, Wee Willie Walker & The Anthony Paule Soul Orchestra
Mr. Sipp (Castro Coleman)	Pinky's Blues, Sue Foley
J.P. Soars	Raisin' Cain, Chris Cain
Sugaray Rayford	Tommy Castro Presents A Bluesman Came To Town, Tommy Castro
Banda del Año	**Álbum de Blues Acústico**
The Anthony Paule Soul Orchestra	Dear America, Eric Bibb
J.P. Soars and the Red Hots	Land of the Sky, Catfish Keith
Lil' Ed & the Blues Imperials	Let's Get Happy Together, Maria Muldaur
Sugaray Rayford Band	Let Loose These Chains, Hector Anchondo
Tommy Castro & The Painkillers	The Trio Sessions, EG Kight

Artista de Blues Acústico
Eric Bibb
Kevin Burt
Guy Davis
Doug MacLeod
Keb' Mo'

Álbum de Blues Contemporáneo
662, Kingfish
Damage Control, Curtis Salgado
Holler If You Hear Me, Altered Five Blues Band
Raisin' Cain, Chris Cain
Tommy Castro Presents A Bluesman Came To Town, Tommy Castro

Artista de Blues Rock
Albert Castiglia
Tommy Castro
Tinsley Ellis
Ana Popovic
Joanne Shaw Taylor

Artista Femenina de Blues Contemporáneo
Vanessa Collier
Thornetta Davis
Ruthie Foster
Danielle Nicole
Carolyn Wonderland

Artista Masculino de Blues Contemporáneo
Selwyn Birchwood
Chris Cain
Christone "Kingfish" Ingram
Kenny Neal
Mr. Sipp

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

Artista Femenina de Soul Blues
Annika Chambers
Trudy Lynn
Terrie Odabi
Kat Riggins
Vaneese Thomas

Artista Femenina de Blues Tradicional
Rory Block
Sue Foley
Rhiannon Giddens
Diunna Greenleaf
EG Kight

Bajista del Año
Willie J. Campbell
Larry Fulcher
Jerry Jemmott
Scot Sutherland
Danielle Nicole

Artista Masculino de Blues Tradicional
Cedric Burnside
Super Chikan
Taj Mahal
Sugar Ray Norcia
Jontavious Willis

Baterista del Año
Danny Banks
June Core
Tom Hambridge
Derrick D'Mar Martin
Chris Peet

Armonicista del Año
Billy Branch
Bob Corritore
Jason Ricci
Brandon Santini
Kim Wilson

Vocalista del Año
Thornetta Davis
Ruthie Foster
John Nemeth
Sugaray Rayford
Curtis Salgado

Instrumentista de Alientos del Año
Mindi Abair
Jimmy Carpenter
Marc Franklin
Regi Oliver
Nancy Wright

Guitarrista del año
Christoffer "Kid" Andersen
Chris Cain
Laura Chavez
Anson Funderburgh
Eric Gales
J.P. Soars

Pianista del Año
Eden Brent
Mike Finnigan
Dave Keyes
Veronica Lewis
Jim Pugh

Canción del Año
Fragile Peace and Certain War, escrita e interpretada por Carolyn Wonderland
Holler If You Hear Me, escrita por Jeff Schroedl & Mark Solveson e interpretada por Altered Five Blues Band
I'd Climb Mountains, escrita e interpretada por Selwyn Birchwood
Real Good Lie, escrita por Christine Vitale, Larry Batiste, Anthony Paule e interpretada por Wee Willie Walker & The Anthony Paule Soul Orchestra)
Somewhere, escrita por Tommy Castro & Tom Hambridge e interpretada por Tommy Castro & The Painkillers

Álbum de Artista Emergente o Nuevo
GA-20 Does Hound Dog Taylor: Try It... You Might Like It!, GA-20
Just Say The Word, Gabe Stillman
Live On Beale Street: A Tribute To Bobby "Blue" Bland, Rodd Bland and the Members Only Band
Welcome To The Land, Memphissippi Sounds
You Ain't Unlucky, Veronica Lewis

Álbum de Blues Rock
Alafia Moon, Damon Fowler
Dance Songs For Hard Times, The Reverend Peyton’s Big Damn Band
Resurrection, Mike Zito
Tinfoil Hat, Popa Chubby
Unemployed Highly Annoyed, Jeremiah Johnson

Álbum de Soul Blues
Let’s Have A Party, Gerald McClendon
Long As I Got My Guitar, Zac Harmon
Not In My Lifetime, Wee Willie Walker & The Anthony Paule Soul Orchestra
You Get What You Give: Duets, Dave Keller
You Gotta Have It, Tia Carroll

Álbum de Blues Tradicional

Be Ready When I Call You, Guy Davis
Bob Corritore & Friends: Spider In My Stew, Bob Corritore
Boogie w/ R.L. Boyce (Live), R.L. Boyce
Little Black Flies, Eddie 9V
Pinky's Blues, Sue Foley

International Blues Challenge

La música de blues no se detiene en esta espectacular semana, ya que después de la 37ª edición de la entrega de premios Blues Music Awards, la 37ª edición de la competición 'International Blues Challenge' 2022, estará de regreso en los diferentes clubes a lo largo de la histórica avenida Beale Street, desde el viernes 6 hasta el lunes 9 de mayo.

La presentación de las decenas de artistas solistas, duetos y bandas arrancará el **viernes 6 de mayo** con la primera noche de cuartos de final, continuará el **sábado 7 de mayo** con la segunda noche de cuartos de final, el **domingo 8 de mayo**, será de semifinales, para concluir en el Teatro The Orpheum, el **lunes 9 de mayo** con la gran final. El costo de los pases para acceder a los clubes en Beale Street es de 100 dólares. Y el boleto para la final en el teatro es de 26 dólares.

Keeping the Blues Alive

La ceremonia de entrega de los premios a los flamantes ganadores se efectuará durante un desayuno la mañana del **domingo 8 de mayo** de 2022, en el marco del IBC (International Blues Challenge). Los ganadores: Tom Claypool, Jerry Mason, Phil Ranstrom, **Raúl de la Rosa**, Jack Sullivan, Big Blues Bender's HART Party, Can't Stop The Blues, FitzGerald's Roadhouse, Fueling Musicians Program. El costo para el acceso al desayuno y al evento es de 60 dólares.

Colaboración Especial

European Blues Challenge 2022. Pt 2

José Luis García Fernández

Unión Europea de Blues 2

En la 3.ª conferencia en Hondarribia, España en el verano de 2010, la EBU presentó como su primer proyecto público: un concurso europeo de bandas que tuvo lugar en Berlín el 18 y 19 de marzo de 2011. Los participantes de la conferencia presentes, se convirtieron en los primeros en unirse a la organización. La EBU actualmente tiene miembros de 26 países. La primera reunión oficial de miembros tuvo lugar durante el concurso en Berlín. Su objetivo sería reclutar un gran número de miembros en toda Europa que estén interesados en apoyar y promover el trabajo de la EBU. El objetivo final fue el establecimiento de una oficina permanente para manejar el trabajo de la Unión de manera profesional, para coordinar actividades, hacerse cargo de la comunicación y organizar eventos.

El segundo European Blues Challenge se llevó a cabo nuevamente en Berlín, pero a partir de 2013, el se decidió mudarse cada año a un país diferente, involucrando a una organización profesional que ya gestiona festivales importantes, y ofrece la oportunidad a todos los miembros de experimentar diferentes gustos de blues en un ambiente amigable. Desde entonces han estado en Francia, Letonia, Bélgica, Noruega, Dinamarca e Italia. En 2019 se organizó en las Azores, más precisamente en Ponta Delgada, Portugal. Actualmente, la EBU está compuesta únicamente por miembros voluntarios no remunerados. El presidente actual es Davide Grandi de la revista italiana de blues de renombre internacional: *Il Blues*.

A continuación tenemos la segunda parte de las semblanzas de las bandas participantes en Malmo Suecia 2022:

Ore Island Penitentiary Band (Suecia)

Ore Island Penitentiary Band, nació en el sur más pantanoso de Suecia, donde puede haber o no pantanos. Tocan 50 % de estándares de blues y 50% de originales, inclinándose hacia un enfoque más teatral y oscuro de la música, así que están centrados en la magia negra, naciendo de ahí el concepto de "ritmo y vudú". La banda consta de cinco integrantes: Lupus Nensén: voz; Michael Everbring: guitarra; Carl Svensson: bajo; Hans-Peter Nilsson: batería; y Jonatan Sersam: piano y armónica.

Ore Island Penitentiary Band - Ore Island Penitentiary Blues
https://youtu.be/GwbG6gNXtjM

Billy Tempesta Blues Trio (Bulgaria)

Trio conformado por el guitarrista, Marcelo 'Billy' Tempesta, originario de la región de Puglia, Italia. Durante el 2014 llega a Sofia, Bulgaria. Youlian Traykov, uno de los bajistas más reconocidos en la escena del blues en Bulgaria. Y por el baterista, Veselin Nikolov, quien ha tocado para varias bandas de rock y blues-rock.

Billy Tempesta Blues Trio - Kaspician Blues
https://youtu.be/pNDw6Ly7_SQ

Teele Viira & Raúl Ukareda Band (Estonia)

Teele Viira, una de las mejores cantantes jóvenes de jazz y pop de Estonia, se siente igualmente cómoda en el ámbito del rhythm & blues y el soul. El principal modelo a seguir de Viira es Amy Winehouse, cuya influencia también se puede escuchar en la interpretación del blues de Teele. La reciente colaboración con el guitarrista de blues, Raul Ukareda es la incorporación más notable a la escena del blues de Estonia.

Teele Viira & Raúl Ukareda Band - Damn Your Eyes
https://youtu.be/v5qrtfH-szk

The Lazytrains (Grecia)

Es un grupo de blues de cuatro integrantes establecido en la región de Grecia, a quienes les encanta actuar y compartir su pasión por la música ofreciendo actuaciones de alta energía desde pequeños clubes y lugares, hasta estadios en festivales: María Loannidou: voz; Petros Koutroubis: guitarra; Leyteris Katsas: bajo; Eleni Fiseki: batería.

The Lazytrains – Ain’t this Kind of Woman
https://youtu.be/zr7mJdfRfes

The Achievers (Reino Unido)

Es una de las bandas más comentadas y aclamadas por la crítica en la escena musical de blues y raíces del Reino Unido. Con una reputación de innovación y originalidad, demuestran que el alma, el ritmo y la creación de canciones siguen siendo importantes en el blues. Con sede en Inglaterra pero de gira por el Reino Unido y Europa desde 2017, la reputación en vivo de The Achievers los ha catapultado de una oscuridad casi total, a críticas entusiastas y apariciones en grandes escenarios de todo el mundo. Integrantes: Steve Ferbrache: voz y guitarra; Rufus Fry: armónica y voz; Robert Holmes: guitarra y voz; Aron Attwood: batería y voz; y Jack Thomas: bajo.

The Achievers - No One Remembers
https://youtu.be/6SidzGAUFQc

Crazycrow (Irlanda)
Es una banda con sede en Dublín, Irlanda. Los tipos producen un sonido enérgico y dinámico que aporta todos sus años de experiencia en giras y grabaciones a cada actuación. Su música está inspirada en el blues, con influencia en John Hiatt, Jimi Hendrix, Eric Clapton y Bonnie Raitt. Sus integrantes son: Gerry Hendrick: guitarra y voz, Denis Doran: voz; Geoff Kirk: batería y percusiones; Eric Coates: bajo y voz.

Crazycrow - Daddy (comes home late)
https://youtu.be/AKwG_s2RQ48

Jessie Lee & The Alchemists (Francia)
Todo comenzó en 2015, cuando la banda comenzó y rápidamente se convirtió en una implacable máquina de blues-rock. Calificada como "la esperanza de la escena del blues de Europa", la banda comenzó a afinar su arte en tantos escenarios como fuera posible antes de dar un gran paso, en 2018, al grabar su primer álbum homónimo. Los integrantes son: Jessie Lee: voz y guitarra; Alexis Didier: guitarra; Laurent Cokelaere: bajo; Stéphane Minana-Ripolli: batería; y Laurian Daire: teclados.

Jessie Lee & The Alchemists - The Same
https://youtu.be/AUUUSd9txvg

Lumberjacks (Finlandia)
Es una banda audaz mezcla de estilos en la línea de la música de raíces. Un pie está clavado al blues pero el otro llega al soul, al funk, al rock e incluso al doo-wop. Estos hombres del bosque confían en sus propias composiciones fuertes que reflejan los altibajos de la vida. ¡De eso se trata el blues!

El sonido de la banda bien pensado involucra a todos los músicos cantando voces principales y coros, que es otro punto fuerte de la banda. Miikka "Chef" Kivimäki: bajo y voz; Urmas "Big Hand" Niemi: guitarra y voz; Jarkko Salo: teclados y voz; y Janne Käpylä: batería y voz.

Lumberjacks - T-Bone Boogie
https://youtu.be/zXzVJrI9-IQ

Ramblin' South (Luxemburgo)
Con sede en Rumelange, Luxemburgo, la banda abarca la esencia áspera y cálida del sur, inspirada principalmente en el rock, el blues y el jazz. Establecida en 2015, algunos de los aspectos más destacados hasta ahora incluyen actuaciones en festivales de renombre y en conciertos regulares en bares y pubs locales.

Una mezcla saludable de composiciones propias e interpretaciones de canciones existentes, que consisten en riffs de guitarra slide y armónica apasionantes, combinados con ritmos de boogie emocionantes y un timbre vocal distintivo, ¡hacen de un concierto de Ramblin' South un evento inolvidable! Lisa Korshin: voz; Marco Cardoni: guitarra; Fabrizio Gentile: guitarra; Lex Meyer: bajo; Claude Sandt: batería.

Ramblin' South - Rocklab Sessions
https://youtu.be/RWYnmHaSmTU

Harlem Lake (Países Bajos)

Joven, ambiciosa, sincera, apasionada y poderosa. No se necesitan muchas palabras más para describir a Harlem Lake. Los cinco integrantes tienen una fórmula única: una mujer fuerte al frente con un sentido único del texto y la emoción, un guitarrista lleno de carácter que cuenta historias convincentes con su instrumento, un tecladista/compositor/arreglista ingenioso que actúa como un pilar musical en el escenario con un sección rítmica sólida como una roca detrás. Voz principal: Janne Timmer; guitarra: Sonny Ray van den Berg; teclados: Dave Warmerdam; bajo: Kjelt Ostendorf; batería: Benjamin Torbijn.

Harlem Lake - My Turn To Learn
https://youtu.be/Z2ZNGnfhV8U

Peter Storm & The Blues Society (Portugal)

¡El escenario es su campo de alegría, donde su blues realmente cobra vida! Renacidos en 2019 como un cuarteto, los experimentados músicos de blues son muy reconocidos y suelen ser invitados a ser teloneros de bandas internacionales que pasan por Portugal a través de festivales de blues. Con propia voz y estilo, la música de la banda nos lleva al lado más conservador del blues recreando clásicos. Jorge Oliveira: batería; João Belchior: guitarra principal y voz; José Reis: bajo; y Bino Ribeiro: armónica y guitarra.

Peter Storm & The Blues Society - Left And Right
https://youtu.be/3is-NRCpg4M

Betta Blues Society (Italia)

El show en vivo de la banda es una experiencia electrizante. Involucrando completamente a la audiencia, su espectáculo se compone de dos partes distintas: una parte presenta nuevas reelaboraciones de estándares de blues, folk y góspel de principios del siglo XX. La otra parte incluye temas originales. Una fortaleza clave de la banda es la mezcla creada por músicos provenientes de diferentes formaciones musicales. Entrelazan sin miedo el blues, el swing y el rock, presentando un espectáculo envolvente y emocionante con un toque moderno. Elisabetta Maulo: voz y ukelele; Lorenzo Marianelli: guitarra eléctrica, dobro eléctrico; Fabrizio Balest: contrabajo; Pietro Borsò: batería.

Betta Blues Society - Down in Mississippi
https://youtu.be/MIfY7hBNoi0

EUROPEAN BLUESUNION
www.europeanbluesunion.com

Colaboración Especial

De aquí, allá y de todas partes IV

José Luis García Fernández

Seguimos presentando proyectos de artistas de varios lugares en el mundo, que ocupan un poco de su valioso tiempo para enviarnos una notita acerca de sus presentaciones y propuestas musicales de blues y géneros afines. Hoy tengo dos más para compartir.

Así que aquí voy…

Officine Blues (Italia)

Officine Blues, es un proyecto de blues íntegramente hecho en Italia. Sus canciones son de blues 'contaminado' por varios géneros, con letras en italiano, un proyecto ambicioso pero en el que creen firmemente.

Para sus integrantes, Fabrizio Pizzale: voz; Rosario Boccarossa: bajo; Alessandro Giordani: guitarra; Angelo Di Veroli: batería; y Silvia Ferrari: coros; el blues es la madre de todos los géneros y no tiene fronteras, es por ello que han decidido crear cada canción fusionándola con un género diferente al blues, además de agregarle la dificultad de la jerga del idioma italiano.

A continuación, su disco EP: "*Che il Groove sia con voi*" (Que el Groove te acompañe), con 5 temas en streaming (Spotify)…

Officine Blues Band - Che il Groove sia con voi

Johnny Burgin (Estados Unidos)
Nació el 17 de julio de 1969 en Williamsport, Pennsylvania, pero creció principalmente en Starkville, Mississippi, la ciudad natal de su padre. El padre de Burgin era un actor y músico popular que le enseñó a Burgin a tocar la guitarra. Burgin se mudó a Chicago, Illinois en 1988 para asistir a la Universidad de Chicago. Se mudó de Chicago a Petaluma, California en el 2016 y luego a Nueva Orleans en el 2021. Eliminó el apodo "Rockin'" de su nombre en el 2019, y ahora se anuncia simplemente como **Johnny Burgin**.

Nos ha compartido su programa de los próximos shows que ofrecerá durante el mes de mayo, en especial algunos de ellos los llevará a cabo con la leyenda de 82 años, **Tail Dragger** (James Yancey Jones). Tail Dragger llegó a Chicago desde Arkansas al final de la Gran Migración, y desde entonces ha hecho del West Side de Chicago su hogar. Entabló amistad con su ídolo del blues, Howlin' Wolf, quien fue el mentor de James tanto en el canto como en el espectáculo, y le dio su nombre artístico. Su emotivo estilo de interpretación lo convirtió en un atractivo, primero en las tabernas del vecindario y, finalmente, en las salas de conciertos europeas. Ahora es venerado en todo el mundo como un veterano estadista del blues.

Tail Dragger le dio a Johnny sus primeros trabajos profesionales cuando aún era un estudiante universitario en la Universidad de Chicago. Bajo la atenta mirada de Tail Dragger, Johnny se convirtió en el artista que es hoy.
Tail Dragger y Johnny están encantados de tener a Aki Kumar a bordo para los espectáculos del área de la bahía. Las raíces musicales de Aki Kumar, artista discográfico de Sony India/Little Village Foundation y pionero del "Blues de Bollywood", están en el blues de Chicago que Tail Dragger siempre ha interpretado. Aki y Johnny tienen una larga historia juntos, tocando en las grabaciones del otro y de gira juntos en Rusia, Chile y Europa a fines de la década de 2010. Tail Dragger, Johnny y Aki juntos serán una reunión musical especial.

Programa de conciertos en mayo

05/01/22 Detroit, MI The Turnaround
05/03/22 Chicago, IL Lizard Liquid Lounge, con Marie Martens
05/04/22 Chicago, IL Simon's, con Andrew Diehl
05/05/22 Chicago, IL Buddy Guy's Legends
05/07/22 Topanga, CA Topanga Blues Festival con Blues Legend: Tail Dragger
05/08/22 Long Beach, CA Malainey's Grill, con Tail Dragger
05/09/22 Tarzana, CA Maui Sugar Mill, con Tail Dragger
05/11/22 Sacramento, CA The Starlet Room, con Tail Dragger y Aki Kumar
05/12/22 Pacifica, CA The Longboard, Special 5-6 song Guest Set before the Jam. Con Tail Dragger y Aki Kumar
05/13/22 Grass Valley, CA The Wild Eye Pub, con Tail Dragger y Aki Kumar
05/14/22 San Jose, CA Poor House Bistro, con Tail Dragger y Aki Kumar
05/15/22 Berkeley, CA The Back Room con Tail Dragger y Aki Kumar
05/17/22 South Lake Tahoe, CA Harrahs, Special Guest of The Buddy Emmer Band
05/19/22 Roseville, CA 105 Noshery, Special Guest of the Steve Kimball Blues Band
05/20/22 San Francisco, CA The Saloon, 9PM
05/21/22 Healdsburg, CA The Elephant in the Room, con Joel Astley y Johnny Cat Soubrand
05/23/22 Petaluma, CA The Washoe House, Special Guest of the Blue Monday Jam
05/24/22 Milpitas, CA Blue Note Lounge, Special Guest of the jam with Dennis Dove
05/26/22 Olympia, WA, The Pig Bar, con Joel Astley
05/27/22 Hood River, OR The Pines 1852, Double Bill: Johnny Burgin con Joel Astley
05/28/22 Springfield, OR Rainy Day Blues Festival, con Joel Astley
05/29/22 - 06/02/22 Chicago, IL Chicago Blues Camp

En Video

Blues en Montreux 2004

José Luis García Fernández

Carlos Santana Presents: Blues At Montreux 2004 (2006)
El blues siempre ha sido un componente vital de la música de Carlos Santana. En una noche mágica en el Festival de Montreux en julio de 2004, tuvo la oportunidad de presentar y actuar con tres de sus músicos de blues favoritos: Bobby Parker, Clarence 'Gatemouth' Brown y Buddy Guy. Este blu-ray con los tres excelentes conciertos, es el vivo testimonio de lo ocurrido.

El Festival de Jazz de Montreux es un festival anual de jazz creado en 1967 por Claude Nobs, que se lleva a cabo en Montreux, Suiza frente al lago Lemán.

Bobby Parker
Robert Lee "Bobby" Parker fue un guitarrista, cantante y compositor de blues-rock, nacido en Lafayette, Louisiana. Falleció el 31 de octubre de 2013, nueve años después de esa brillante actuación en Montreux.

Lista de temas: 1) Straight Up No Chaser; 2) Break It Up; 3) Breakin' Up Somebody's Home; 4) Nothing But The Blues; 5) So Glad I Found You; 6) I Ain't Superstitious; 7) It's Unfair; 8) Going Down Slow; 9) Chill Out (con Santana); 10) Mellow Down Easy (con Santana); 11) Watch Your Step (con Santana).

Bobby Parker at Montreux 2004 (fragmento)
https://youtu.be/-okjZyDCMAs

Clarence 'Gatemouth' Brown

Clarence Brown, conocido como Gatemouth, fue un guitarrista, violinista, cantante y armonicista de blues, nacido en Vinton, Louisiana. Falleció el 11 de septiembre de 2005, tan solo un año después de ese inmejorable show en Montreux.

Lista de temas: 1) Bits And Pieces; 2) Strange Things Happen; 3) I'm Beginning To See The Light; 4) Sunrise Cajun Style; 5) Honey Boy; 6) Further On Up The Road; 7) I've Got My Mojo Working (con Buddy Guy y Santana); 8) Drifter (con Santana); 9) Grape Jelly (con Santana); 10) Okie Dokie Stomp (con Santana y Nile Rodgers).

Clarence 'Gatemouth' Brown at Montreux 2004
https://youtu.be/9Gys8ewyoo0

Buddy Guy

George "Buddy" Guy es cantante y uno de los mejores guitarristas del Chicago blues, nacido en Lettsworth, Louisiana, el 30 de julio de 1936 (tiene 85 años de edad).

Lista de temas: 1) Good Morning Little Schoolgirl; 2) Louise McGhee; 3) Done Got Old; 4) Hoochie Coochie Man; 5) Fever; 6) Drowning On Dry Land; 7) Stormy Monday (con Santana); 8) Jam Session 1 (con Bobby Parker y Santana); 9) So Many Roads So Many Trains (con Bobby Parker, Santana, y Barbara Morrison); 10) Jam Session 2 (con Bobby Parker, Santana, y Nile Rodgers).

Buddy Guy at Montreux 2004 (fragmento)
https://youtu.be/8KwBqPeJ2VA

¿Ya tienes tu ejemplar del cd en físico?

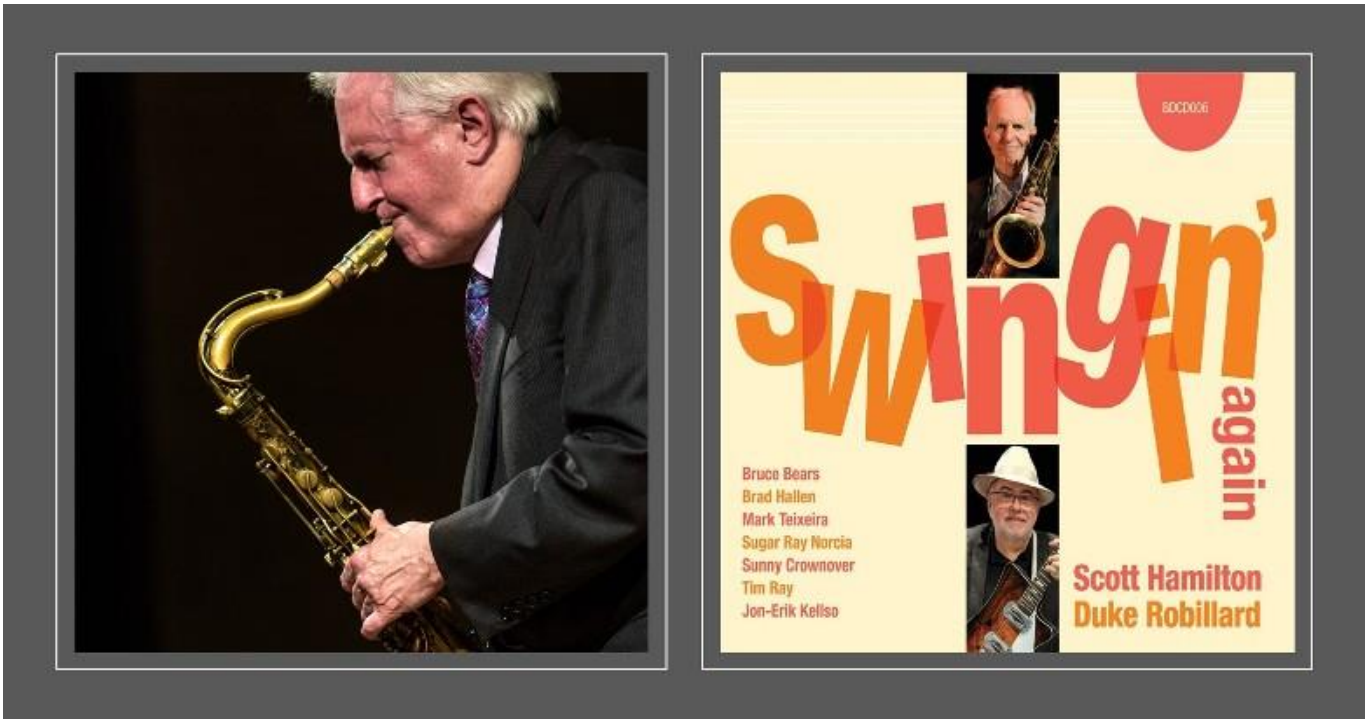
Solícítalo al correo: jlgf2@hotmail.com

¡No te lo pierdas!

Algunas Notas de Jazz

Scott Hamilton & Duke Robillard: Swingin' Again

Roberto López



Scott Hamilton & Duke Robillard - Swingin' Again (Blue Duchess/Shining Stone Records 2021)
Si nos tomamos un poco de tiempo para escuchar e imaginar, qué sonaba en la casa de dos de los músicos representativos del pequeño estado de Rhode Island en los Estados Unidos. Vamos a encontrar el swing que ha reunido al saxofonista tenor, **Scott Hamilton**, a lado del guitarrista, **Duke Robillard**. Juntos, evocan los tradicionales sonidos del jazz y nos recuerdan las épocas de las grandes orquestas, como la de: Duke Ellington, Count Basie o Benny Goodman, en su más reciente material: **Swingin' Again**.

Un disco que nace el año pasado (2021), y reúne de nuevo a estos viejos amigos originarios de esa parte emblemática de Estados Unidos, que nos regala unas muy marcadas cuatro estaciones, y siendo Providence su capital. Como dato curioso, Providence, es la ciudad oriunda de uno de los escritores más prolíferos de terror, creador de un lenguaje y un libro que ha traspasado las leyendas, nos referimos a H.P. Lovecraft.

Pero, enfoquémonos en el disco, que es muy disfrutable para estas tardes cálidas acompañados de limonadas o por qué no, unas cervezas bien frías, para una taza de café mientras vemos llover, una caminata en una tarde de otoño o quizás departiendo en una reunión con amigos antes de Navidad.

Diez temas que en su mayoría son estándares de jazz y otras piezas con interpretaciones actualizadas y arregladas a ritmo de swing: 1) I Never Knew; 2) I'm Putting All My Eggs in One Basket; 3) Never Mind; 4) Steady Daddy; 5) All I Do is Dream of You; 6) Blue Lou; 7) Pennies from Heaven; 8) You Can Depend on Me; 9) Esquire Bounce; 10) One-O-Clock Jump.

Resalto temas como el track dos que se llama: *I'm Putting All My Eggs in One Basket*, que recuerda aquella interpretación de Fred Astaire para la película, Follow The Fleet. El saxofón inigualable de Scott Hamilton, se lleva todo el reconocimiento. Ágil, divertido, que nos hace ir al ritmo con los chasquidos de los dedos o con un movimiento involuntario de los pies. El contrabajo y la trompeta más que atinado y obvio, un swing de piano y el compás de la batería.

Otra increíble interpretación de este material es el, *Pennies from Heaven*, que me encanta como Hamilton lleva la melodía con su saxofón. Y por último, una versión del que fuera en algún momento rúbrica de la Orquesta de Count Basie, el famoso tema, *One-O-Clock Jump*. Esta última, una pieza con un toque divertido, incitador, que invita a bailar descalzos con tu pareja.

Quizás todo el álbum nos da para un año entero. Al escucharlo, hay piezas para oír en primavera como: *Esquire Bounce*, en verano podría ser: *Blue Lou*, para otoño, yo recomendaría: *You Can Depend on Me*, y para invierno, algo cálido como: *Steady Daddy*.

En este disco, el cielo, es el límite. En este álbum participan, Scott Hamilton en el saxofón tenor; Duke Robillard en la guitarra eléctrica; Bruce Bears en el piano; Mark Teixeira en la batería; Jon-Erik Kellso en la trompeta; Brad Hallen en el contrabajo; Tim Ray también en el piano; Sugar Ray Norcia: voz y coros; y Sunny Crownover: voz. Un maravilloso álbum para acompañar sus tardes de swing en casa.

Antes de terminar aprovecho para felicitar a mis amigos de **Cultura Blues** por un aniversario más, y ahora me siento contento de pertenecer a este maravilloso grupo de personas que realizan esta revista. ¡Venga un abrazo fuerte a todos… y que sean muchos años más!

Scott Hamilton & Duke Robillard - Swingin' Again - Spotify

Próximamente

Especial de Medianoche

Blind John Davis (reprise)

Luis Eduardo Alcántara

"… n*adie, salvo los negros, viven el blues*"
Blind John Davis

En su segunda visita a la Ciudad de México en 1983, instalado cómodamente en un cuarto de hotel muy cerca del Paseo de la Reforma, el veterano pianista **Blind John Davis**, concedió una entrevista a conocido medio informativo en donde expresó su opinión acerca del blues y también los pormenores de su larga carrera artística. De lo mucho que declaró una frase contundente se llevó el titular de ocho columnas: "*Por mucho que lo amen, nadie salvo los negros viven el blues*".

50 años de grabaciones ininterrumpidas y el haber acompañada a un grupo de figuras trascendentales en el desarrolllo del género, le concedían a este maestro del ragtime, jazz y boogie woogie, la autoridad suficiente para opinar de lo que fuera. Entre fumada y fumada de habano, sorbos a su vaso de wiskey y una voz ronca que se complacía en poner los puntos sobre las íes, Davis recordó su paso como entretenedor en los negocios manejados por Al Capone, y su trato con otros magnates del espectáculo musical en la Ciudad de los Vientos, caso concreto de Lester Melrose.

Nacido en el poblado de Hattiesburg, Missisippi, el 7 de diciembre de 1913, Blind John Davies se mudó con su familia a la ciudad de Chicago cuando apenas había cumplido dos años de edad. Fue durante la infancia cuando perdió la vista. El gusto por la música estuvo propiciado por la cercanía con músicos de blues que tocaban en los centros nocturnos que manejaba su padre.

Con escasos 13 años le soltó una indirecta al autor de sus días: *"¿Si aprendo a tocar me pagarías lo que a ellos? Ándale pues, me contestó incrédulo, y ahí me tienes, ensayando al piano noche tras noche".* Después tomó lecciones particulares con distintos maestros y también cursos formales en institutos.

Antes de seguir adelante debo confesar algo. El piano de Davis y su presencia magnética fue lo primero que escuché al ingresar al Auditorio Nacional en la jornada inaugural del Segundo Festival de Blues en México 1979. Yo era apenas un escolar pero el insecto del blues ya me había picado y transmitido el germen de lo que sería una pasión longeva.

Había asistido con dos personas, un compañero de salón con las mismas aficiones musicales (portaba en la mano su grabadora portátil) y el tío de este (portaba en la mano un cuartito de tequila), un chavo casi diez años mayor que nosotros, el cual tenía la firme intención de pasarla en grande con el aguardiente. Ni mi cuate ni yo bebíamos entonces, que conste, la razón de haberlo llevado se reducía simplemente a que tenía coche.

Llegamos sobre la hora. Las filas para ingresar al sitio eran extensas. Por un momento evoqué a los hoyos funkies y su clásico portazo. Aunque habíamos comprado los boletos con varios días de anticipación, no quedó más remedio que aguantar y permanecer formados. Al llegar a la puerta fuimos sometidos al clásico basculeo y como podrán suponer, al tío de mi amigo lo detuvieron por encontrarle la botella.

Comenzaron entonces las discusiones, el estira y afloja, los argumentos, las réplicas. Como yo iba adelante y no había tenido problema, los dejé discutiendo y entré apresurado hacia la escalera del último piso. Mi boleto era de los más económicos. Muchas personas iban como yo, nerviosas y apresuradas, en busca de la cita nocturna con el blues.

Sucedió entonces algo curioso, que todavía me conmueve. Conforme iba acercándome, las notas de un piano estremecedor comenzaron a escucharse. En el interior del último pasillo, a oscuras, la turbación por esa música fue total. Sabía que en la desembocadura me iba a encontrar de frente con algo incomparable, un elenco de puras leyendas viviente que iniciaba a todo tren con este hombre canoso y largirucho cuyos dedos mágicos producían acordes inquietantes, jamás escuchados antes por mis oídos.

Blind John Davis - Live Video in Chicago 1985 (1 de 2)
https://youtu.be/9Rv6dWQvtI4

Cómo disfruté aquella primera actuación de Blind John Davis en el foro de Reforma. Su voz expresiva y matizada, el piano intenso, las pausas que hacía para fumar el puro o para decirle algo al público, que todo festejaba. En aquél tiempo no identifiqué ninguna de las canciones que tocó. Mis conocimientos sobre el blues eran poco menos que elementales. Mi aprendizaje estaba en sus pininos pero de la mano de algunos grandes "monstruos" que entonces nos visitaron.

No sabía que a Davis, en compañía de Big Bill Broonzy, les tocó el honor de ser los primeros bluesistas afroamericanos en realizar una gira por Europa, a finales de los años treinta, o que con el mismo Broonzy efectuó grabaciones legendarias para el sello Bluebird, lo mismo que con Tampa Red, Lonnie Johnson, George Barnes, Memphis Minnie, Sonny Boy Williamson, Red Nelson, Merline Johnson y el Doctor Clayton, entre otros.

O que fue de los pocos solistas que podían ejecutar cualquier estilo en el piano: boogie woogie, dixieland, slow blues, barrelhouse, o inclusive música clásica debido a sus estudios formales en el Conservatorio de Chicago.

En fin, aquella actuación suya fue el preámbulo perfecto, el aperitivo ideal, para las dos bandas que cerrarían el primer día del festival: la Chicago Blues Allstars de Willie Dixon y Muddy Waters con su legendaria banda. Cuatro años después Davis volvería a presentarse en el mismo escenario, época en la que grababa inclusive para Alligator.

De esos días, corresponde la entrevista que he referido al principio, y que en su parte medular expresa ideas como esta que hoy comparto: "*El blues es algo que uno tiene que vivir, tienes que vivir el blues, saber el blues. Y los hombres negros, las mujeres negras han vivido el blues. Los blancos no viven el blues, los mexicanos no viven el blues... nadie sino los negros viven el blues*". Lo demás que existe sólo son buenas interpretaciones, opinaba. Blind John Davies, que murió el 12 de octubre de 1985, precisamente en la Ciudad de los Vientos.

Blind John Davis - Live Video in Chicago 1985 (2 de 2)
https://youtu.be/D7XI6ur5UBE

Hábitos Nocturnos

Michael van Merwyk & Bluesoul: New Road

José Andrade Urbina

Los últimos rayos de sol cobijan los cerros
mientras fenece la tarde
al compás de los relámpagos
que anuncian la lluvia.

Soy un impávido testigo
del sol que se pierde poco a poco.

Michael van Merwyk & Bluesoul - New Road (Groove Stew Records 2016)

El blues siempre me llena de agradables sorpresas, ya que al buscar el cd para recomendar en *Cultura Blues*, me lleno de asombro al darme cuenta hasta donde el blues a echado sus raíces. Ahora me voy con un músico nacido en Rheda – Wiedenbrück, Alemania, me refiero a *Michael van Merwyk*, un cantante, compositor y guitarrista que maneja diferentes géneros de ritmos, pero siempre teniendo su raíz dentro del blues.

A Michael van Merwyk es muy común verlo tocar en los grandes festivales de rock, jazz y blues de Europa, lo mismo que se le ve tocando en pequeños clubs de jazz-blues, ya sea como solista, acústico, o en dueto también acústico al lado del cantante y armonicista, Gerd Gorke, o al lado del gran pianista, Christian Dozzler, o con el poeta del blues, Louisiana Larry Garner, o con su banda: *The Jookbox Zoo*, todo esto demuestra su gran amor por la música , en especial por el blues y el folk, y además, sus ganas de estar tocando para el público.

Este gran deseo por estar tocando viene desde su juventud cuando en un lugar llamado, "Roadhouse", en su ciudad Rheda – Wiendenbrück, actuaba como músico telonero de las bandas y músicos de jazz y blues que se presentaban en Alemania. Por ejemplo, acompañó entre otros a, Jimmy Rodgers, Joe Louis Walker, y a Jimmy Johnson.

Van Merwyk, de apellido holandés, pero nacido en Alemania, comienza muy joven a tocar la guitarra eléctrica. En su casa su hermano mayor tenía una, y cuando no estaba, Michael se metía a su habitación y la tomaba, tratando de sonar como, Tony Iommi. Siguió practicando y al mismo tiempo le gustaba componer, sus letras tratan sobre su vida cotidiana y de las historias con las que se iba encontrando en la vida.

A Michael se le conoce como un gran narrador de historias que canta con su guitarra. Es un músico autodidacta, el aprende con lo que escucha en los discos y de lo que ve de los guitarristas en los conciertos. A lo largo de los años, ha realizado giras con muchos músicos que, naturalmente lo han influenciado en su forma de tocar la guitarra, por mencionar algunos: Big Daddy Wilson, y Louisiana Red.

Tuvo la gran suerte de crecer en Rheda-Wiedenbrück, ya que ahí había un club de jazz y blues donde se presentaban los grupos y músicos que hacían gira por Alemania, y tocando con ellos pudo afinar su estilo en la guitarra, algunos de los más importantes con los que hizo presentaciones fueron: Howlin' Wolf y Sonny Boy Williamson ll.

Cuando no estaba de gira, por lo regular siempre estaba tocando en alguno de los pequeños clubs de blues, boogie-woogie, y jazz de su ciudad. Al verlo, tenemos ahí a un alemán blanco muy alto e imponente, nada parecido a un músico de blues del Delta. Pero al escucharlo, tenemos a un cantor fogoso y consumado, cantando a todo pulmón canciones feroces y emotivas en la más viva tradición acústica de roots y blues.

Lo hace con respeto y dignidad sin fingir el acento negro, es muy considerado de toda esa herencia afroamericana en la música. Su blues lo interpreta con estilo de la vieja tradición, cantando sus historias cotidianas, y como guitarrista, es uno de los más conocidos manejando el slide, el lap steel, el dobro, o el banjo.

Los músicos que lo acompañan en el disco de 14 tracks: *New Road*, son: Ollie Gee, al bajo; Bernhard Weichinger a la batería; Jochen Bens, guitarra acústica y eléctrica, dobro y banjo; y Michael van Merwyk, vocal, guitarra eléctrica y acústica, slide y lap steel.

Lista de canciones: 1) New Road. 2) Gravy. 3) Darkest Night. 4) Call My Name. 5) Next Trouble to Come. 6) Hooked. 7) Road to Ruin. 8) Blue Feeling. 9) I Still Believe. 10) Don't Want to Know. 11) Diddley Bow. 12) Love is Blind. 13) Lucky As Hell. 14) Will Love Find Me Again.

En *New Road*, escuchamos como el lap steel gime, y nos remite a una atmósfera de pantanos a lo largo de este blues que da título al cd. Ahora en *Gravy*, entra un bien elaborado requinto, y con la voz de Michael se abraza el blues. Las guitarras entregan un gran solo que al escucharlo, se mete bajo la piel. *Darkest Night*, es un blues lento que la voz de Michael va de acuerdo al ritmo que le marcan, y el lap steel con sus gemidos, lo hace más grandioso.

En *Call My Name*, aparece el slide y le da sabor al blues, con la sonora voz de Michael. *Next Trouble to Come*, es otro gran tema para disfrutar del slide. Un slow blues para disfrutarlo con los ojos cerrados, *Hooked*, en donde el total de la banda suena de primera, aquí escuchamos a las dos guitarras tocando cada una diferente, batería y bajo se hacen cargo de llevar a buen fin este tema. En *Road to Ruin*, la gran voz de Michael apoyada en el ritmo de la batería y las guitarras, llevan el ritmo de tal manera que llegan a un éxtasis musical.

Blue Feeling, es otro blues que al escucharlo quita el aliento, y la gran voz de Michael que resuena hasta por los rincones del Delta del Mississippi, y la guitarra… ¡ufff! *I Still Believe*, es otro slow blues para disfrutar de esa guitarra lenta, que penetra en las venas y se diluye en la sangre. *Don't Want to Know*, es una balada donde la guitarra va marcando el ritmo, que hasta nos hace soñar. *Diddley Bow*, es un tema muy bueno que nos remite al Delta blues.

Nuevamente ese blues que penetra es, *Love is Blind*, con la guitarra, voz, el bajo y la batería en plenitud, hacen juntos un gran tema. En Lucky As Hell, el slide se acompaña con la batería y la voz, y juntos hacen otra gran pieza. Para cerrar una tranquila balada con la gran voz de Michael, *Will Love Find Me Again*, en donde toda la banda deja sentir su calidad musical.

Michael van Merwyk & Bluesoul, New Road, es un cd para disfrutar del sonido del slide, lap steel, y de una gran banda, liderada por la gran voz de Michael.

¡Como siempre, pásenla bonito, nos leemos en la siguiente edición!

Michael van Merwyk & Bluesoul - New Road - Spotify

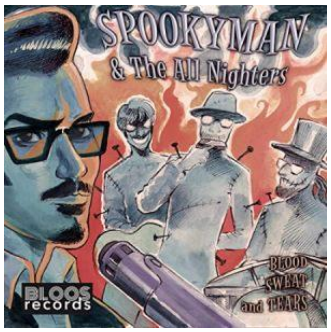
Recomendaciones

Novedades mayo 2022

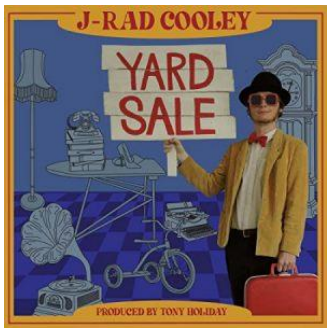
José Luis García Fernández

En esta edición especial de aniversario, de mayo de 2022, tenemos 16 nuevas realizaciones en cd, se trata de blues contemporáneo y tradicional que se puede escuchar vía streaming por Spotify… ¡a disfrutarlas!

Vince Salerno & Gerald McClendon

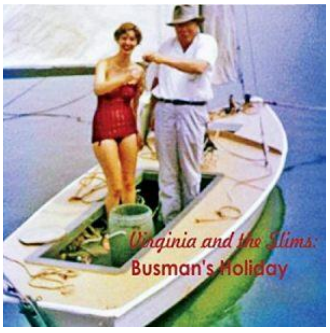


Spookyman



J-Rad Cooley

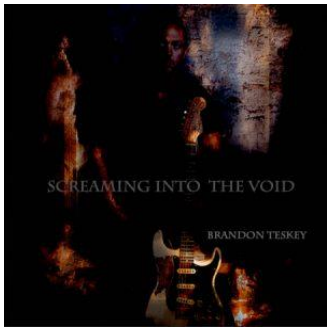
Misty Blues



Virginia & The Slims

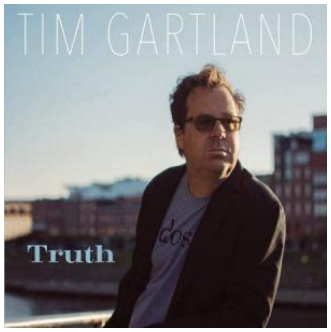
Trudy Lynn

Diunna Grenleaf



Brandon Teskey

Horojo Trio

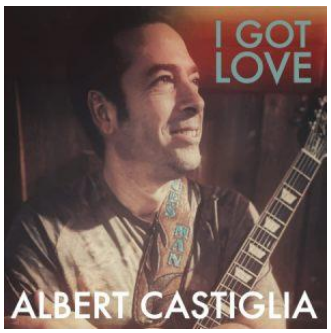


Tim Gartland

Michael van Merwyk

Rosedale Junction

Ronnie Earl & Broadcasters



Albert Castiglia

Doug Macleod

Hurricane Ruth

La Poesía tiene su Norma

La revista 'Cultura Blues'

Norma Yim

Tentadoras ofertas
contigo se pueden lograr.
Gracias a esa forma que tienes
tan sensual de sonar.

No hay manera de escapar,
soy tu fiel admiradora,
¡Y contigo toda la noche me puedo quedar!

También esas tardes de reflexión,
alcanzo contigo una gran tranquilidad.
Me haces contonear mi cuerpo,
al ritmo de tu compás.

El día que te conocí,
me abrazaste, me susurraste al oído,
me enamoraste descaradamente.

Y hoy, soy yo la insolente que te sigue
a donde vas.

Para verte frente a frente y poderte escuchar.
Esas oportunidades no las dejó pasar.

Cierro los ojos en esta tarde lluviosa
donde todos se van.
Pero tú, siempre estás,
eres un gran compañero.

Cómplice en las noches de pasión,
con poetas llenos de inspiración.
En esos bares y conciertos donde
nos podemos de ti empapar.

Brindis llenos de seducción,
disfrutando de tí en cada canción.

Nosotros nos llamamos: *Cultura Blues*
la revista mexicana, claro está,
donde tú, el *Blues*
¡eres nuestro artista… principal!

Texto musicalizado en voz de su autora… **aquí**

THE BLUES FOUNDATION PRESENTS **THE 43RD**

BLUES MUSIC AWARDS

Painting by Karyn Klinger

THE BLUES FOUNDATION

MAY 5 - 2022 - MEMPHIS