

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 138 – noviembre de 2022

Director general y editor: José Luis García Fernández

Consejo Editorial: José Luis García Vázquez María Luisa Méndez

Colaboradores en este número:

- 1. José Luis García Vázquez
- 2. José Luis García Fernández
- 3. Michael Limnios
- Hichael Ellimos
 Lorena Jastreb
 Luis Eduardo Alcántara
 Roberto López
- 7. María Luisa Méndez
- 8. Juan Carlos Oblea
- 9. José Andrade Urbina
- 10. Norma Yim

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

${f PORTADA}$ John Primer. Foto por Soulshine Photographix (1) 1
CONTENIDO - DIRECTORIO2
EDITORIAL Cuando me vaya (2)
BLUES A LA CARTA John Primer – Hard Times (2) 5
DE BLIND RACCOON Buddy Guy – The Blues Don't Lie (2)
DELMARK RECORDS PRESENTA Mud Morganfield – Blues in my Shoes (2) 11
PLANETA BLUES William Bell & Paul Jones (3)14
COLABORACIÓN ESPECIAL Leo Lyons, Arthur Brown & Tony McPhee (3) 21
ALLIGATOR RECORDS PRESENTA Seis artistas triunfadores (2)
DE FRANK ROSZAK PROMOTIONS Tres sencillos de colección (2)
DE COLECCIÓN The Dig 3 (2)35
+ COVERS Rory Block - Ain't Nobody Worried (2) 38
A 594 MILLAS DE CHICAGO Capítulo 8: Elegancia (2) 41
POR LOS CAMINOS DEL BLUES Capítulo I (4)45
ESPECIAL DE MEDIANOCHE Catfish Blues (5) 52
TRIBUTO Jimi Hendrix cumpliría 80 (2)
EL BLUES TUVO UN HIJO Status Quo - Quo'ing In (2) 59
EN VIDEO Un jazzista en clave de blues (2)
ALGUNAS NOTAS DE JAZZ Ray Charles – Live in Stockholm 1972 (6)
HUELLA AZUL Charla con Héctor Martínez González (7)
$LADO\ B$ Bluesman, La Maldición de Barry Brown (8)70
HÁBITOS NOCTURNOS Luke Hilly & The Cavalry - Wave & Dust (9)
LA POESÍA TIENE SU NORMA Farol de la calle (10) 76
RECOMENDACIONES Novedades noviembre 2022 (2) 77
COLABORACIÓN ESPECIAL X Festival de Blues en Casa de Cultura Iztaccíhuatl (2)
AGENDA 82

Editorial

Cuando me vaya

José Luis García Fernández

Programación

En esta edición de noviembre de 2022, tenemos los detalles del programa correspondiente al X Festival de Blues en la Casa de Cultura Iztaccíhuatl. Entrevistas exclusivas con William Bell, Paul Jones, Leo Lyons, Arthur Brown, Tony McPhee y Héctor Martínez González. Los comentarios para el documental 'A 594 Millas de Chicago' a cargo de: Lynne Jordan, Katherine Davis y Nellie "Tiger" Travis.

Reseñas de discos: Hard Times de John Primer; The Blues Don't Lie de Buddy Guy; el homónimo de The Dig 3; Live in Stockholm 1972 de Ray Charles; Ain't Nobody Worried de Rory Block; Quo'ing In de Status Quo; Leaving Mood de Toronzo Cannon; Wave & Dust de Luke Hilly & The Cavalry. Reseñas de sencillos: Mitch Grainger: Hollywood; Charlie Thomas: Be My Rock; y Jeff Chaz: Category 2. Reseña de la película: Un Jazzista en Clave de Blues.

Además, tenemos la primera parte de una nueva colaboración de fotografías exclusivas llamada, "Por los Caminos del Blues", por la fotógrafa argentina, Lorena Jastreb; la reseña de "Bluesman, La Maldición de Barry Brown", un cómic de Blues; artículos de: "6 artistas ganadores de Alligator Records"; "Jimi Hendrix cumpliría 80"; In memoriam de Luis Valenzuela Tequila; recomendaciones; poesía; listas musicales; videos y mucho más.

¡Cuando me vaya... dejaré mi legado y un blues!

Calaverita

Una tarde, andaba inquieta la calaca rondando en su patineta, por las calles de Tlalpan, comiéndose una rica galleta.

Buscaba, por supuesto, llevarse a algún incauto, que fuera en bici, en moto o bien en su nuevo auto.

Cuando de repente, un fuerte viento sopló, pero su insistencia en la presa, de ninguna manera decayó. Fue por la Joya, el Caminero, hasta que a Jardines entró, por los pasillos y estacionamiento anduvo, y en una banqueta se sentó.

Cavilaba sigilosa, mientras los perros ladraban con singular fervor, y también la música resonaba, con risas de los vecinos y por ahí... el ruido de un motor.

El aire atrajo hasta su vista una servilleta,

con un texto escrito, que parecía parte de un poema, un testimonio

o simplemente una frase suelta...

"Cuando me vaya... dejaré mi legado y un blues" ¡Ah que bonito sonaban esas palabras!, dijo para sus adentros, Levantándose con prisa y pensando irse pronto a sus aposentos, decidiendo por ahí a quien llevarse, antes de que se fuera la luz.

Pero eso sí, al que escribió en la servilleta, lo dejaría todavía por un ratito, para que siguiera por un tiempo difundiendo el blues, que es un género musical tan bonito.

Blues a la Carta

John Primer - Hard Times

José Luis García Fernández

John Primer – Hard Times (Blues House Productions – 2022)

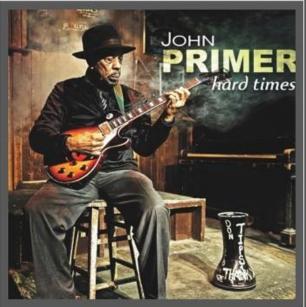
John Primer ha tenido una larga e ilustre carrera como músico de blues. Creció en una familia de aparceros en Mississippi. Perdió a su padre cuando solo tenía cuatro años, pero la guitarra de su padre y el canto junto con un primo mayor hicieron que Primer amara el blues y tuviera el deseo de convertirse en músico de blues. Su sueño era tocar con Muddy Waters.

El deseo se convirtió en realidad cuando se fue a Chicago en 1963 a los dieciocho años. Tocaba por propinas en Maxwell Street y luego se unió a Pat Rushing y formó 'The Keepers' que tocaban en Maxwell Street todos los domingos. Extendieron sus conciertos a más y más noches tocando en el West Side de Chicago. Pasó al frente de 'The Brotherhood Band' y luego, en 1974, comenzó una temporada de siete noches a la semana con la banda de la casa en el Theresa's Lounge en el lado sur.

Se unió a la extraordinaria banda 'Chicago Blues All Stars' de Willie Dixon en 1979 y luego en 1980 se integró a la nueva 'Legendary Blues Band' de Muddy Water y fue el líder de la banda y acto de apertura; ¡Había logrado su sueño! Muddy lamentablemente falleció en 1983, pero Primer se quedó con la banda hasta 2001 cuando el legendario bar Checkerboard Lounge, finalmente cerró.

Primer también tocó con la banda de Magic Slim después de la muerte de Muddy, y estuvo involucrado con Magic durante trece años, ganando un premio WC Handy. También lideró su propia banda, grabando en el sello Wolf Records, el mismo sello que Slim. En 1997, su tercer disco, The Real Deal, fue nominado para un Handy Award (ahora BMA) y ha recibido muchos elogios y premios en los 25 años de su carrera como solista.

Después de un largo tiempo de encierro por la pandemia, Primer seleccionó de su extenso catálogo de canciones, material para su nuevo álbum y se lo envió al productor, Rick Barnes del RaxTrax Studio de Chicago. Este material lo había grabado con su banda: The Real Deal Blues Band, con Steve Bell: armónica; Lenny Media: batería; David Forte: bajo; y por supuesto, John Primer: guitarra y voz. Contó además con músicos invitados, Rick Kreher: guitarra rítmica; Johnny Iguana: piano; y su hija de 17 años, Aliya Primer: voz. Aliya hizo su debut en las sesiones de grabación, para la canción, Tough Times.

El disco *Hard Times*, contiene 13 canciones de verdadero blues de Chicago, interpretadas desde el corazón y que reflejan el buen momento por el que pasa, el dos veces nominado a los premios Grammy, John Primer, tocando con una banda de estrellas legendarias. Al respecto, John comenta... *"El nombre de mi nuevo CD refleja el mundo en el que vivimos hoy. Lo grabé para ayudarnos a superar estos tiempos realmente difíciles"*.

Lista de canciones: 01. You Got What I Want; 02. Don't Wait To Long; 03. Hard Times; 04. Blues Blues; 05. I Won't Sweat It; 06. Chicago; 07. Tough Times; 08. All Alone; 09. My Sugar Mama; 10. You Mean So Much To Me; 11. Try To Make You Mine; 12. Hot Meal; 13. Whiskey.

El álbum comienza con el funk, *You Got What I Want*, un tema movido y vibrante con Primer en su mejor momento. Su voz característica brilla aquí como lo hace en todas partes y siempre, así como su guitarra que suena excepcional. Nos entrega un delicioso solo y luego Steve Bell sigue con un breve, pero también disfrutable solo de armónica.

Enseguida, repiten sus habilidades instrumentales en la canción con buenos resultados, *Don't Wait Too Long*, que contiene una gran introducción de guitarra, Iguana brilla en el piano y de nuevo Bell se luce. Pero Primer finalmente llega al solo... y este resulta genial. La siguiente es la canción que da título al disco, *Hard Times*, que contiene un sabor country, mientras el bombo golpea fuerte y Primer toca la guitarra slide con fuerza. El piano y la armónica se suman a la pieza, pero Primer es realmente la estrella con su trabajo en el slide.

John Primer - Hard Times https://youtu.be/gaLGo9h4P3U

El blues lento aparece en escena con la canción, *Blues Blues Blues*, un tema profundo y frío. La guitarra de John resplandece y la armónica de Bell responde muy bien. Una pista, simplemente genial. El tempo se acelera, al igual que nuestro corazón con, *I Won't Sweat It*, que ofrece otra introducción bien hecha por Primer. Bell y Primer una vez más muestran su indudable destreza en esta bella melodía. A continuación, viene, *Chicago*, una mezcla de partes de blues clásico que rinden homenaje a su ciudad natal. Los solos son de Bell primero y luego de Primer para seguir haciendo gala de sus habilidades... y lo hacen muy bien.

Aliya Primer canta con emoción y sentimiento, *Tough Times*, obteniendo un trabajo ejemplar en este fino y lento corte de blues... 'de tal palo, tal astilla'. El ritmo shuffle se acelera con una introducción a la Elmore James en *All Alone*, un excelente corte de blues de Chicago, con una guitarra slide elegante y la voz pródiga de John. *My Sugar Mama*, conserva el ritmo rápido, y los músicos hacen un excelente trabajo en sus respectivos solos, en especial la sección rítmica se luce a lo largo de la pieza. *You Mean So Much to Me*, sigue el patrón del Chicago blues, con otra buena pieza que es como si fuera una clase magistral.

Vuelve al blues lento y profundo con *Try To Make You Mine*, pieza bien hecha con una introducción larga y emotiva de la guitarra de John. Steve nos da un solo muy original en su armónica y luego es el turno de Primer de brillar con su guitarra, ¡sensacional! *Hot Meal*, es otro blues lento con todos los ingredientes para hacer de este tema, otro más de los favoritos del disco. La pista final es *Whiskey*, y, por supuesto, Bell y Primer obtienen más tiempo para sus intervenciones, mientras la banda ofrece un excelente final para un álbum realmente bueno, que recomiendo encarecidamente para agregar a su colección de blues. ¡Seguramente, será un ganador de premios!

John Primer - Hard Times - Spotify https://open.spotify.com/album/4Nx2did2BDwo79Gr7gvI2d?si=jlWVYO8ySz6JKYe4E h4yg

De Blind Raccoon

Buddy Guy - The Blues Don't Lie

José Luis García Fernández

Buddy Guy - The Blues Don't Lie (RCA Records - 2022)

A los 86 años, Buddy Guy demuestra que se vuelve más grande con el tiempo, ya que continúa grabando y haciendo giras por todo el mundo con presentaciones estelares como en el New Orleans Jazz & Heritage Festival, Austin City Limits Live en el Moody Theatre, y en otros escenarios importantes más.

Ganador del premio Grammy Lifetime Achievement Award 2015, la increíble carrera de Buddy Guy abarca más de 50 años con la misma cantidad de álbumes publicados. Los galardones más destacados de su carrera incluyen 8 premios Grammy; 38 premios Blues Music Awards, la mayor cantidad que haya tenido un artista; un Kennedy Center Honors; el premio NARM del presidente por logros creativos sostenidos; el premio Century de Billboard Music Awards por su desarrollo artístico distinguido; la Medalla Nacional Presidencial de las Artes; la inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll; y al Salón de la Fama del Blues, por nombrar algunos.

Para continuar con el éxito de su anterior disco, el sexto álbum número 1 en las listas del Billboard, *The Blues Is Alive And Well*, Buddy se reunió con su productor y compositor ganador del premio Grammy, y colaborador de toda la vida, Tom Hambridge, para traernos música aún más cargada de emociones con un disco aún más espectacular: *The Blues Don't Lie*. Un álbum que seguramente será multipremiado.

En este material, se presentan apariciones especiales, como la de Mavis Staples, quien participa como invitada en el siempre oportuno y fascinante tema, *We Go Back*. Incluso se asocia con James Taylor en la pieza, *Follow the Money*, una colaboración armoniosa que no se ve afectada ni siquiera por su enfoque en la política, la codicia siniestra y más.

Lista de canciones: 01. I Let My Guitar Do the Talking (Buddy Guy/Tom Hambridge); 02. Blues Don't Lie (Tom Hambridge; 03. The World Needs Love (Buddy Guy); 04. We Go Back (Richard Fleming/Tom Hambridge); 05. Symptoms of Love (Richard Fleming/Tom Hambridge); 06. Follow the Money (Tom Hambridge/Gary Nicholson); 07. Well Enough Alone (Richard Fleming/Tom Hambridge); 08. What's Wrong With That (Richard Fleming/Tom Hambridge); 09. Gunsmoke Blues (Richard Fleming/Tom Hambridge); 10. House Party (Richard Fleming/Tom Hambridge), 11. Sweet Thing (Joe Josea/B.B. King); 12. Backdoor Scratchin' (Tom Hambridge/Gary Nicholson); 13. I've Got a Feeling (John Lennon/Paul McCartney); 14. Rabbit Blood (Richard Fleming/Tom Hambridge); 15. Last Call (Tom Hambridge/Bill Sweeney); 16. King Bee (James Moore).

El inicio de este súper álbum, seguramente ganador de premios, es con *I Let My Guitar Do the Talking*, una pieza muy funky y poderosa, en la que relata que hizo maletas desde Louisiana para dirigirse a la gran ciudad con poco más que su guitarra, la ropa que llevaba puesta y una "educación de sexto grado". Imposible no disfrutar. La canción que da título a la obra, *The Blues Don't Lie*, una pieza lenta y melancólica que apunta a las luchas omnipresentes que conlleva el ser humano; una constante en el viaje, a menudo desafiante y salpicado de dolor que todos hacemos a lo largo de la vida.

Buddy Guy - The Blues Don't Lie https://youtu.be/lhyXxLWdO1k

The World Needs Love, es otra pieza suave, una mezcla suelta y ondulante que refleja la ausencia de amor y bondad en el mundo de hoy. En esta súplica por la sanación y la unidad, Guy muestra algunos de sus solos de guitarra más sentidos y emotivos, transmitiendo más significado con la punta de los dedos, que con las palabras. En We Go Back, Buddy hace un viaje en parte nostálgico y en parte triste a fines de la década de 1960, acompañado de la incomparable, Mavis Staples, quien brinda una interpretación vocal cruda y poderosa mientras evoca sus recuerdos aún frescos del asesinato de Martin Luther King Jr. Los solos de Guy son de buen gusto y acentúan el estado de ánimo con sutileza y sofisticación.

El disco a continuación recibe otra interpretación vocal estelar, ahora de Elvis Costello en *Symptoms Of Love*, un boogie que evoca los estilos de blues de pantano a la Billy Gibbons y ZZ Top. Con sus voces de llamada y respuesta cantables y guitarras a todo lo que dan, este es Buddy Guy en modo rock and roll total. En *Follow The Money*, James Taylor ofrece su voz a las armonías suaves y conmovedoras de la pieza con un ritmo sabroso y candente. *Well Enough Alone*, Buddy y su inseparable pareja: su guitarra, arranca la pieza que canta con gran tino, para pasar a un ritmo frenético y ardiente.

What's Wrong With That, un funk blues muy sabrosón, que además cuenta con la participación estelar de Bobby Rush, en voz y armónica. Jason Isbell participa en *Gunsmoke Blues*, a ritmo de balada lenta, es un lamento pesado que apunta a la epidemia de violencia armada fuera de control en Estados Unidos. Sin embargo, los solos de guitarra son sensacionales. El tema, *House Party*, es un machacante rock blues con el sello de la casa: de alta calidad. *Sweet Thing*, es una estupenda e insuperable versión a un clásico blues lento de B. B. King.

Backdoor Scratchin', ahora Buddy circula en 'sentido contrario', de la calma a la tempestad de sonidos, con este tema sumamente enérgico. I've Got a Feeling, lo que pude resultar para algunos puristas una herejía, Buddy interpreta con mucho 'feeling' y funk esta pieza clásica del repertorio "Beatle", justamente del disco, Let It Be. Rabbit Blood, es un blues lento muy sensual que encuentra a Guy en un estado de ánimo juvenil, sin miedo a compartir algunas insinuaciones descaradas y de doble sentido juguetón.

El final se acerca, y Buddy jazzea de lo lindo con *Last Call*; completando un puñado de piezas que conforman lo más cercano a la perfección de un nuevo álbum de blues. Abarcando una abundancia de estados de ánimo, temas y sonidos, y con un sonido guitarrístico apasionado, que muchos músicos de la mitad de su edad podrían siquiera soñar con reunir, es una verdadera clase magistral de blues. La última, *I'm A King Bee*, contiene la crudeza arenosa de la vieja escuela, en una interpretación acústica en solitario. Resultando una buena manera de terminar un álbum excepcional.

Buddy Guy – The Blues Don't Lie – Spotify https://open.spotify.com/album/4l9eneOLKyG0u5W4bkDQwp?si=cDlNtGywSPO0ebieHTFD6g

Delmark Records presenta

Toronzo Cannon – Leaving Mood

José Luis García Fernández

Capítulo 30: Toronzo Cannon – Leaving Mood (Delmark Records 817 - 2011)

Este es un estupendo disco, que significa algo especial para mí, además de ser musicalmente un gran ejemplo del buen blues contemporáneo de Chicago, es especial por ser un obsequio recibido de propia mano de Julia A. Miller (directora general de Delmark Records), durante mi reciente visita a la discográfica con sede en Chicago en el mes de septiembre pasado.

'El blues para mí es la música que dice la verdad, la música del sentimiento de la verdad. El blues me ha ofrecido la oportunidad de ser parte de un movimiento para mantener el género vivo y actual. Si todos hacemos nuestra parte, el no desaparecerá'.

Toronzo Cannon en entrevista con Michael Limnios

Toronzo Cannon, nació para el blues, pero durante mucho tiempo no se dio cuenta. Toronzo, nacido en Chicago el 'Día de San Valentín' de 1968, recuerda: "Los discos de mi abuelo eran de blues preferentemente. Y luego, cuando venían mis tías y mis tíos, era cuando se tocaba el blues. Cada vez que había algo familiar, como cuando mi tía, mi tío, el hermano de mi abuelo y su esposa, venían y jugaban a las cartas, o en las reuniones familiares, escuchaba esa música".

La música también estaba en el aire alrededor del vecindario, donde Toronzo creció en el South Side, no lejos del Theresa's Lounge, el legendario pequeño antro en el sótano justo en la esquina de la 48 e Indiana, donde se presentaba Junior Wells cada vez que estaba en la ciudad. En aquellos días, Toronzo tenía poco más de 20 años y todavía no consideraba la posibilidad de convertirse en un músico de blues.

"Cuando firmé con Delmark Records fue lo mejor que le pasó a mi carrera. Puse mi música junto a la familia de otros artistas de Delmark que admiro y respeto, como: Magic Sam, Junior Wells, Willie Kent, Dinah Washington, etc.".

Toronzo Cannon en entrevista con Michael Limnios

Haber crecido a la sombra del Theresa's Lounge, la llamada meca del blues de Chicago, tuvo un efecto duradero en Toronzo Cannon. Escuchar los sonidos crudos y emocionantes de leyendas como Junior Wells, Buddy Guy y Muddy Waters lo llevaron a tomar su primera guitarra cuando era adolescente, para aprender a cantar y tocar los sonidos que escuchaba.

Inspirado por los 'Tres Kings' (Freddie, B.B. y Albert), un poco de Hendrix y algo de R&B/Soul de los 70, Toronzo pronto desarrolló su propio estilo vocal poderoso con sabor a góspel combinado con una presencia electrizante en el escenario. "Además de su destreza en el diapasón, Cannon se destaca por ser uno de los pocos artistas locales que enfatiza el material original en sus presentaciones en vivo... sus letras son ingeniosas y vívidas". — **Living Blues**.

Su disco *Leaving Mood* contiene 14 estupendas canciones: 01. She Loved Me; 02. Chico's Song (For Chico Banks); 03. Come On; 04. I Believe; 05. Hard Luck; 06. Open Letter (To Whom It May Concern); 07. I Can't Take Her Nowhere; 08. Leaving Mood; 09. She's Too Much; 10. You're A Good Woman; 11. Earnestine; 12. Do I Move You?; 13. Baby Girl; 14. Not Gonna Worry.

La alineación para la grabación fue: Toronzo Cannon: voz y guitarra líder; Lawrence Gladney: guitarra rítmica; Roosevelt Purifoy: piano, órgano y Rhodes; Larry Williams: bajo; Marty Binder: batería; Carl Weathersby: guitarra (5,11); Matthew Skoller: armónica (2,6,9).

She loved me, es el tema con el que inicia su disco debut en la legendaria compañía discográfica de blues por excelencia. Con un extraordinario ritmazo que contagia arranca la obra, de inmediato se percibe la clase y calidad interpretativa de Toronzo, tanto en la voz y la guitarra; pero también el nivel de la banda que lo acompaña. Chico's Song, es un tema tributo personal de Cannon a Chico Banks, un guitarrista de Chicago que murió prematuramente en diciembre de 2008 a la edad de cincuenta y seis años. Se destaca la armónica de Matthew Skoller. Come On, es un sabroso ritmo con una banda muy atinada, en cuanto a lo de apoyar al artista principal dejándolo brillar.

I Believe, es un tema delicioso y delicado que se disfruta de principio a fin. El piano eléctrico lo coloca en un plano genial. Hard Luck, es un blues lento que se muestra como prueba para medir sus habilidades, y simplemente la supera con creces. Además, el tema cuenta con la participación de Carl Weathersby en la guitarra. Open Letter (To Whom It May Concern), es un tema que da un breve giro, pero que, sin abusar de los efectos en voz y guitarra, desarrolla algo distinto a lo que se venía escuchando en el disco. I Can't Take Her Nowhere, un poco de soul blues no le va nada mal a este buen tema, otro breve giro agradable.

Leaving Mood, el tema principal juega con un rock blues lento muy funky, un poco al estilo del Hey Joe en versión de Hendrix. She's Too Much, es un shuffle con su toque de funk, con apoyo de la armónica amplificada que se escucha exquisita. You're A Good Woman, un fino funk que alegra el corazón, la sección rítmica y el piano eléctrico son una delicia. Earnestine, otro intenso tema con su dosis de funk y la poderosa guitarra de Carl Weathersby.

Es el turno, tal vez innecesario, de un cover, *Do I Move You?*, original de Nina Simone. Sin embargo, no desmerece en absoluto, al contrario, este gran blues parece una acertada inclusión. ¡La diversidad es clave! Y para el final otros dos buenos temas: *Baby Girl*, pieza bien movidita que regresa al funk antes presentado. Y otro cover, ahora de Mike Wheeler, también con su funk muy característico, *Not Gonna Worry*.

<u>Toronzo Cannon – Leaving Mood - Spotify</u>

Planeta Blues

William Bell & Paul Jones

Michael Limnios

William Bell & Paul Jones: El Soul de Estados Unidos y el Blues del Reino Unido

William Bell: La leyenda del Soul (Fotos por Ginette Callaway)

El hombre que coescribió una de las canciones con más versiones en la historia de la música blues rock también es un original "hombre de Soul", iy todavía se mantiene fuerte! William Bell, quien escribiera "Born Under a Bad Sign" con Booker T. Jones, una melodía grabada por primera vez por Albert King y convertida en leyenda por Cream, volvió al centro de atención con el renacimiento de Stax Records y su álbum ganador del premio Grammy, "This is Where I Live".

William Bell fue uno de los primeros en firmar con el original Stax Records, el mismo sello legendario que luego lanzó grabaciones de Otis Redding, Sam and Dave, Isaac Hayes y The Staple Singers. Es uno de los últimos cantantes de soul originales, y todavía se mantiene fuerte. Ha lanzado su nuevo álbum, titulado "*One Day Closer To Home*" (septiembre de 2022), en el sello Wilbe Records.

Estás tan asociado con la música soul sureña que no mucha gente sabe que te iniciaste cantando jazz.

William: Eso es cierto. Empecé a cantar con la gran banda de *Old Man Phineas*, cuando tenía 14 años. Hicimos todos los estándares: "*Moonlight in Vermont*", "*A Pretty Girl is Like a Melody*", ¡ah, y "*Unforgettable*" de Nat King Cole! Él, Arthur Prysock y muchos cantantes estaban en escena, y ese era el tipo de melodías que cantábamos.

Cuando eras niño, ¿parecía natural cruzar las líneas entre el jazz, el blues, el góspel, etc.? ¿La escena musical de Memphis era fluida?

William: Oh, sí, escuchamos todo tipo de música mientras crecíamos en Memphis. En la radio, escuchabas blues durante una hora y jazz durante una hora, y luego escuchabas country y góspel. Entonces lo escuchábamos todo y las líneas siempre estaban borrosas. Empecé en la iglesia, por supuesto. Desde los siete años cantaba en el coro. Y a las nueve, estaba cantando solo con el coro detrás de mí. Yo era como un prodigio.

Cuando tenía 14 o 15 años, todos en Beale Street me conocían, incluyendo a B.B. King, Junior Parker, Bobby Bland, y todos esos muchachos. Me dejaban sentarme detrás del escenario y escuchar sus actuaciones. Todos me conocían de mi trabajo con Old Man Phineas en el Flamingo Room, que estaba a una cuadra de Beale en Hernando Street.

Cuando vayas con tu banda actual a San Francisco, ¿cantarás algún estándar de jazz o melodías de blues?

William: La mayoría de la gente quiere escuchar música soul. A veces hacemos cosas de Ray Charles, o algo de Big Joe Williams como "Every Day I Have the Blues". No mucho, pero lo haremos. Recorremos la gama. Haremos algunas de mis canciones más nuevas del álbum, This is Where I Live, y haremos muchas de las cosas anteriores de Stax: "You Don't Miss Your Water", "I Forgot to Be Your Lover", "Every Day Will Be Like a Holiday", esas canciones estándar de los días de William Bell durante la era Stax. Luego tocaremos "Born Under A Bad Sign", que escribí con Booker para Albert King.

En Stax, durante los años 60, eras parte de un equipo. Además de grabar tus propias melodías, deberías saber cómo escribir canciones que hacían sonar bien a otras personas.

William: Era como una persona de servicios públicos. Firmé con Stax como artista de grabación; pero no suponía que yo fuera el escritor o el productor. Pero cuando Jim Stewart descubrió que podía hacer todas esas otras cosas, comencé a asumir diferentes roles. Por eso escribí canciones para Ollie and the Nightingales, y también para Albert King y Rufus Thomas.

Has dicho que Rufus Thomas fue como un padre para ti.

William: Lo conocí desde que era un niño. Él y su banda solían tocar en el Palace Theatre los miércoles por la noche en Beale Street. Era uno de esos paseos de medianoche, y Rufus era principalmente bailarín y comediante en esos días. Pero también fue DJ en la radio de WDIA, que fue una de las primeras estaciones de radio negras en el país, y luego tuvo una banda llamada, Bear Cats.

Me apoyaron en mi primer disco, "Alone on a Rainy Night", que grabé (en 1957) con Del Rios, mi grupo de doo-wop. Así que Rufus y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, y yo conocía a sus hijos desde que éramos adolescentes: Marvell y Carla Thomas, fueron a la escuela secundaria Hamilton, a la que asistí durante un año, y luego me transfirieron a la escuela secundaria Booker T. Washington.

¿Quién más fue a la escuela Booker T. Washington?

William: Al Jackson, el baterista, y Booker T. Jones, por supuesto, y Maurice White. Todos vivíamos en el mismo barrio. David Porter, Maurice White y yo vivíamos a un par de cuadras el uno del otro; todos salíamos de LeMoyne Gardens, que era un proyecto de vivienda allí. Y en la noche, cantábamos bajo las farolas.

Te lo digo, ¡teníamos sesiones por ahí hasta que los vecinos nos atropellaban! Sí, Maurice, David y yo, hacíamos todas esas canciones doo-wop de los Flamingos y de Billy Ward y los Dominos, así como todas esas viejas canciones de los años 50.

¿Conocías a Isaac Hayes?

William: Isaac fue a la escuela secundaria de Manassas. Pero lo conocía, porque él andaba mucho por la ciudad cuando era niño. Y luego, cuando empezamos a pasar el rato en casa de Jim Stewart, en Stax, él siempre estaba allí. Debía tener 15 años.

Debes haber sido un alma vieja. Tal como una canción que surge de mucho reflexionar sobre la vida.

William: Fui hijo único hasta los 10 años, así que siempre estaba rodeado de adultos. A veces, durante el verano, bajaba a Mississippi por un par de semanas a la granja de mi abuelo, y siempre escuchaba estos viejos dichos. Mi abuelo siempre decía cosas como "No te falta el agua hasta que tu pozo se seque". O decía: "Ese tipo nació bajo mala señal". Escuchas esas cosas, y creo que simplemente se filtran cuando eres un niño. Se quedó conmigo y cuando comencé a escribir, me inspiraba en algunos de esos viejos dichos.

¿Estabas de gira cuando compusiste "You Don't Miss Your Water?"

William: Sí, estaba de gira con la banda de Old Man Phineas, estábamos en Nueva York y teníamos un par de días libres. Yo estaba en el hotel un fin de semana, un domingo por la noche. Estaba lloviendo, era una tormenta y extrañaba mi hogar y a mi novia. Solo me faltaban esas cosas y, por supuesto, surgió uno de aquellos viejos dichos: "*No echas de menos tu agua hasta que tu pozo se seca*". Y cuando regresé a Memphis, tomé el piano y descubrí algunas de las estructuras de acordes para esa pieza. Y, por supuesto, resultó realmente un góspel, porque ahí es donde comencé; es de donde soy, de la iglesia.

Comienzas "This Is Where I Live" cantando un coro "la, la, la", sonando como Sam Cooke.

William: Así es. Porque me hice fan de Sam Cooke cuando estaba haciendo góspel en la iglesia y seguí su carrera con Soul Stirrers, y luego cuando se volvió secular. Y más tarde, cuando tuve un disco de éxitos, lo conocí. Así que he tenido esta vida maravillosa, una vida muy colorida, conociendo a muchas personas icónicas sobre las que la mayoría de los niños solo pueden leer.

Por ejemplo, viví en Nueva York con Phineas Newborn, Jr., durante casi un año, esto debe haber sido a finales de los años 50 o principios de los 60. Tenía un trío y había un club, creo que se llamaba High Hat, en Hicksville, Long Island, y trabajábamos allí tres noches a la semana. Y viviendo en Manhattan, pasaba el rato en un club llamado Slugs, junto al río.

Parece que hemos regresado a tu vida secreta de jazz. ¿Estás diciendo que solías pasar el rato en Slugs en East Village? ¿A quién viste allí?

William: Todos los músicos icónicos tocaban; o llegaban tarde en la noche. Cuando eras un niño, te sentabas allí con la boca abierta. El que realmente me impresionó fue Yusef Lateef; ver a una persona tocando más de un metal a la vez, en armonía, jeso me dejaba alucinado! También conocí a Big Joe Williams, no en Slugs', sino en uno de los hoteles donde pasamos, vimos uno de sus sets. Lo conocí durante mucho tiempo y cuando me mudé a Atlanta, descubrí que era originario de Georgia, fui fundamental para llevarlo al Salón de la Fama de la Música de Georgia.

¿Qué instrumentos tocas? ¿Compones al piano?

William: Tomé piano cuando era niño, ¡cuando no me escabullía e iba a jugar a la pelota! Mamá tocaba, así que tomé piano, y si hubiera practicado más, ahora podría tocar mejor. Lo hice suficiente como para escribir canciones. Y soy zurdo y aprendí solo a tocar la guitarra, poco ortodoxo, toco la suficiente guitarra como para escribir canciones allí también. Les digo a los músicos que no me considero un verdadero músico. Pero estudié teoría y armonías en canciones. Sé más música de la que puedo sentarme y ejecutar, pero puedo comunicarme con los buenos músicos.

Paul Jones: el Blues de Mr. Blues

Paul Jones, cantante, compositor, músico, intérprete, actor, presentador de radio y televisión británico galardonado con más de sesenta años de experiencia, festeja a través de una compilación en CD y vinilo con 21 pistas, titulada simplemente 'The Blues', lanzada en septiembre de 2022, en el sello Umbrella Music. 'The Blues' es la primera colección de grabaciones de Paul Jones que abarca sus primeros días con Manfred Mann, con actuaciones estelares con The Blues Band, Mick Pini, Guido Toffoletti's Blues Society; así como grabaciones como solista, hasta la actualidad.

Las 21 pistas del álbum son todas composiciones o coautorías de Paul Jones, y muestran la amplitud y profundidad del talento de este artista único. El folleto del CD presenta notas informativas escritas por el mismo Jones. El CD fue remasterizado por Peter Reynolds y lanzado bajo el lema Artist Approved, con la total cooperación de los artistas destacados. Paul Jones también apoyará a 'The Blues' a través de presentaciones en vivo con The Manfreds, The Blues Band (en su gira de 'despedida') y con espectáculos junto a Dave Kelly.

¿Cómo describirías el repertorio de "The Blues"? ¿Cuáles son las historias sobre algunas de las canciones del álbum?

Paul: De lo que estás hablando, o tal vez ya escuchando, es una selección de las canciones de blues que he escrito o coescrito y grabado durante las últimas seis décadas.

Las que datan del comienzo de ese período, caerán inevitablemente en la categoría de juveniles, y para evitar un atorón en las del comienzo, no los he puesto en orden cronológico. Sin embargo, la primera pista aquí fue escrita poco después de que abandoné la universidad en 1961.

'Without You' se grabó en nuestra audición para EMI Records el 23 de mayo de 1963, y esta versión fue un remake en diciembre de ese año; la inmadurez de la escritura fue mitigada (espero) cantándola en un tono tan bajo como pude, pero mucho más por la flauta inteligente y el tarareo de Mike Vickers y el elegante vibráfono de Mike Hugg.

'Sonny Boy Williamson' más adelante, hacia 1966, fue mi tributo a Sonny Boy Williamson (el único que grabé en 'Mighty Long Time' para Trumpet Records), las deficiencias líricas persisten, pero tal vez puedan ser perdonadas a la luz de su evidente sinceridad y el tremendo contrabajo de Jack Bruce, quien, como yo, había dejado Manfred Mann recientemente.

Uno de los aspectos del blues que me cautivó cuando era adolescente (y que tuvo una gran influencia en mi composición), fue fanfarronear en la canción, que a menudo era irónica, y no había mayor ejemplo que Bo Diddley, quien compuso canciones como 'Bo Diddley' en el título y se jactó de su camino hacia una serie de discos exitosos.

Ciertamente estaba bajo su influencia cuando escribí 'The Blues Band' para, sí, The Blues Band. Era la cara B de nuestro primer sencillo en 1980: personal completo en la letra. Y esta no fue de ninguna manera la primera vez que utilicé esta estratagema.

'Noah Lewis Blues'. Noah Lewis fue uno de mis ídolos de la armónica. Tocaba con Jug Stompers de Gus Cannon y con su propia Jug Band, con Sleepy John Estes y Yank Rachell. Las palabras de este tributo de Blues Band a él enumeran algunas de sus mejores grabaciones, Chickasaw Special, Going To Germany, Minglewood Blues, etc. sobre su muerte, en un libro llamado Memphis Blues, de Bengt Olsson.

El siguiente es 'I Need You' de una sesión de radio emitida en enero de 1965. Es una canción claramente influenciada por Willie Dixon (¡entre otros!) pero que nunca grabamos. Se recopiló en "Radio Days Vol.1 Manfred Mann - The Paul Jones Era - Live At The BBC 64 - 66". ¡Enérgica!

La inspiración para 'Down To The River' fue una parte de la canción Better Days de Paul Butterfield y en parte un episodio de la serie de televisión "Morse", aunque la canción sale de ambas fuentes a medida que avanza. Ha sido una de mis favoritas en presentaciones en vivo desde que vio la luz por primera vez en el álbum, Fat City de Blues Band en 1991.

¿Cuáles fueron los discos y los artistas clave que te llevaron a la música blues y jazz desde una edad temprana?

Paul: "Dippermouth Blues" de King Oliver's Creole Jazz Band con Louis Armstrong, y luego "Play On Little Girl" de T-Bone Walker con Junior Wells en la armónica. "Live", The Modern Jazz Quartet en, creo, Southampton, y "Memphis Slim en París".

¿Qué artistas recomendarías a las personas que buscan explorar el género del blues?

Paul: Depende de dónde venga la persona como oyente. Si es de Jazz, recomendaría a Jimmy Witherspoon y T-Bone Walker. Si fuera de Folk, sería Mississippi John Hurt y Big Bill Broonzy. Si de Rock, Bo Diddley y Howlin' Wolf.

¿Cómo llegó la armónica a tu vida?

Paul: Tan pronto como comencé a escuchar blues de verdad, comencé a escuchar la armónica. Sonny Terry fue probablemente el primero, y luego un montón de gente. Mi padre era capitán del astillero en Plymouth, y yo estaba en la universidad y cuando volvía a casa durante las vacaciones escolares, pasaba el tiempo en una tienda donde solía comprar mis discos de blues. La tienda se llamaba Hot Record Store de Peter Russell, que era muy estadounidense para aquellos días: nadie la llamaba tienda.

Vendía jazz y esas cosas, y yo solía ir allí y escuchar discos de blues. Un día me dijo: "¿Te gusta el blues? ¿Qué piensas de esto?" Puso un disco de T-Bone Walker llamado "Play On Little Girl". Más inusual para T-Bone Walker, tenía un armonicista, y el armonicista era Junior Wells. No solo compré ese álbum de diez pulgadas en Vogue [sello] francés, sino que decidí que eso era todo, que iba a hacer eso para ganarme la vida. Ese fue el momento en que supe que iba a hacerlo para ganarme la vida, no como un pasatiempo.

¿Crees que la música es un medio espiritual?

Paul: En mi opinión, cualquier tipo de música, desde canciones de trabajo hasta sinfonías, puede ser espiritual o no. En lo que respecta al blues, prefiero escuchar "*Don't Ever Let Nobody Drag Your Spirit Down*" de Eric Bibb que algunas de las manifestaciones más oscuras de la música de blues. He oído a gente decir que el blues es su religión, pero otros dicen que es una contradicción en los términos. ¡Me mantengo al margen de esa discusión!

Además de prepararte para el lanzamiento de tu nuevo álbum de compilación de blues y este concierto de Swindon con el que invitarás a la audiencia local, ¿qué más estarás haciendo este año?

Número 138 | noviembre 2022 CULTURA BLUES. LA REVISTA ELECTRÓNICA Página | 19

Paul: Mirando hacia el futuro, la gira final de The Blues Band terminó a principios de julio, pero tengo muchas ganas de que llegue la gira de The Manfreds en la que nos embarcaremos en otoño.

¿Qué música tenías en tu casa cuando eras pequeño?

Paul: Nada de eso se parecía ni remotamente a nada que haya hecho desde entonces. En realidad, tal vez hubo una o dos cosas. Mis padres procedían de familias musicales. Mi abuelo materno era músico profesional y, de hecho, mi abuela paterna era la única de mis cuatro abuelos que no tocaba nada. Mi padre tocaba el violín, no muy bien. Le gustaban Gilbert y Sullivan y cantaba [la canción irlandesa] "Phil the Fluthers' Ball". Lo detestaba y todavía lo detesto. Mi madre tocaba el piano mucho mejor que él el violín. Les gustaba la música clásica, y también les gustaba la música clásica ligera. Entonces, escuché en casa conciertos para violín, conciertos para piano y cosas así.

¿Qué fue lo más memorable de The Manfreds?

Paul: Supongo que el que tiene mucho significado para mí es '5,4,3,2,1', porque fue el primero. Nos lanzó, y si no hubiera sido eso, no habría habido otros hits. Una vez que empiezas a tener éxitos, la gente quiere que hagas sus canciones. También lo que escribimos The Manfreds, Mike Hugg y yo. Y fue un momento extraordinario cuando Ready, Steady, Go estaba en marcha. Solo duró algo así como tres años, por lo que fue muy breve, pero fue un período inmensamente inolvidable en el que la cultura juvenil se coló en la fiesta.

¿Hubo una pista que no funcionó tan bien pero que significó tanto como los éxitos?

Paul. Hay una que ni siquiera llegó al Top 10 llamada 'Oh No, Not My Baby'. Años después de dejar The Manfreds, era muy amigo de Tom Robinson; Toqué la armónica en algunas pistas para él. Tenían una nueva versión de Sunday Night en el London Palladium. Esto fue algo así como después de los días de gloria de ese programa.

Dijeron: "Queremos que toques una canción", y no sabía qué hacer. Como era solo una canción, no solo quería tocar 'Do Wah Diddy'. Tenía muchas ganas de hacer 'I've Been a Bad, Bad Boy' o 'High Time'; uno de mis éxitos. Llamé a Tom y me dijo: "Si vas a tocar una del repertorio de los Manfred, solo hay una que deberías hacer... 'Oh No, Not My Baby'". Ese es absolutamente mi favorita de los éxitos.

¿Fue genial trabajar en la BBC Radio 2 durante tantos años?

Paul: Sí, lo fue, y para mí fue un regreso a donde empecé. The Manfreds, cuando comenzó, era una banda de r&b. Eso representó un compromiso para algunos de los miembros. Los dos padres fundadores, Mike Hugg y Manfred Mann, eran músicos de jazz. De hecho, yo no creo que el grupo habría sucedido si no hubiera sido por una reserva espectacularmente fallida en un parque o centro de vacaciones. Dijeron: "Esto es ridículo. Simplemente no podemos ganarnos la vida tocando jazz. Formemos una banda de blues".

Recibí una llamada telefónica un día de un tipo que dijo: "¿Sabes quién es Manfred Mann?" Y dije: "¿Te refieres al tipo que escribe una columna sobre teoría musical en Jazz News?" Él dijo: "Sí, ese es él. Está formando una banda de rhythm and blues con su colega Mike Hugg, y necesitan un 'gritador'". Así que este chico dijo: "¿Harías una audición?"

Había oído hablar de mí más de lo que había oído de ellos, pero no me importaba hacer una audición (risas). Así que fui y no había nadie más en la audición. Así que conseguí el trabajo. Y duró mucho tiempo también. Bueno, tres años y medio era mucho tiempo en mi libro. Para mí, volver a Radio 2 y tocar música blues, generalmente de otras personas, fue como un regreso a casa.

¿Dónde y cuándo fuiste más feliz en tu carrera?

Paul: Ahora. Hay mucho por venir. Tengo un álbum en proceso de elaboración, que es una retrospectiva. Es una colección de algunos de los temas de blues que he hecho en mi vida con The Manfreds; la banda de blues; como solista, etc. Y tengo esta gira con The Manfreds próximamente. Viene otro álbum con The Blues Band, y me acabo de mudar de casa... la casa en la que probablemente voy a pasar el resto de mis días; casa absolutamente encantadora. Así que todo es muy, muy emocionante.

Colaboración Especial

Leo Lyons, Arthur Brown & Tony McPhee

Michael Limnios

Leo Lyons, Arthur Brown & Tony McPhee. Caballeros del Blues Rock del Reino Unido

Leo Lyons (Fotos por Arnie Goodman)

Leo Lyons nació en Mansfield, Nottinghamshire, Reino Unido, en noviembre de 1943. Se convirtió en músico profesional a la edad de 16 años y, como miembro fundador de la banda, *Ten Years After*, ha sido testigo en el escenario de algunos de los momentos más cruciales de la historia del Rock and Roll. Lyons ha continuado lanzando álbumes como parte de la banda, *Hundred Seventy Split*. El grupo está de gira activamente e interpreta canciones de *Ten Years After* junto con material original.

¿Qué has aprendido del blues y qué significa el blues para ti?

Leo: La música de blues que se originó en el profundo sur es la raíz de casi todas las formas de música popular, incluido el rock y el country. Cuando era muy pequeño, ponía discos de Leadbelly y Jimmy Rogers en el viejo gramófono de cuerda de mi tío. Ese fue el comienzo de mi viaje musical.

No pude experimentar ser un esclavo afroestadounidense trabajando en una plantación, pero todos sentimos tristeza, alegría, amor, ira, dolor y desesperación en un momento u otro. Utilizo mis propias experiencias para expresar lo que hay en mi corazón y en mi alma, y ese es el blues para mí. La música debe tener un efecto curativo y energizante. Sé que así es para mí. No podría vivir sin música.

¿Cuál fue el mejor y el peor momento de tu carrera?

Leo: Hay un momento en que un músico aprovecha la fuente creativa y siente que puede tocar cualquier cosa. Esos momentos son raros, pero geniales cuando suceden. El peor momento no lo recuerdo.

¿Cuál es el período más interesante de tu vida y por qué?

Leo: Pasar tiempo con mis hijos cuando estaban creciendo. En la música me encanta el desafío. No miro atrás y disfruto tocando ahora más que nunca. Tengo una nueva banda *'Hundred Seventy Split'*, y esto es emocionante para mí.

¿Qué experiencias en tu vida te hacen un BUEN músico y productor?

Leo: Cada experiencia que he tenido ha formulado mi forma de ser. Todos necesitamos aprender de nuestros errores y también escuchar las opiniones de los demás, mientras tenemos la fuerza para creer en nuestras propias convicciones.

Cuéntame sobre el comienzo de Ten Years After. ¿Cómo elegiste el nombre y dónde empezó?

Leo: Vi un anuncio de un libro llamado "Ten years after Suez". Se trataba del intento británico de romper el bloqueo del canal. Pensé que Ten Years After sería un nombre interesante para una banda. Los demás estuvieron de acuerdo. Como dije antes, Ten Years After comenzó como 'The Jaybirds'.

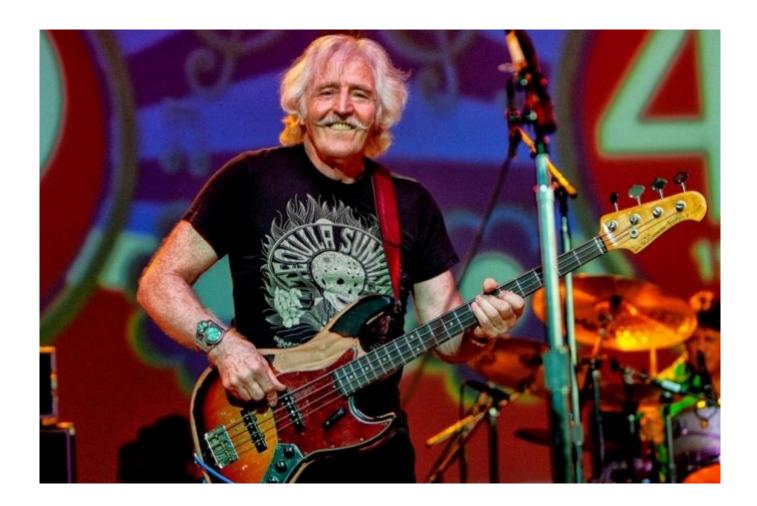
¿Cuáles son algunos de los conciertos más memorables que has tenido?

Leo: Woodstock, por supuesto, y también los primeros conciertos en el Marquee Club de Londres. Después de eso, probablemente, Madison Square Garden, The Budokan en Tokio o The Royal Albert Hall de Londres.

¿Tienes alguna anécdota divertida que contar sobre tu actuación en Woodstock?, ¿quién se comió la sandía? Leo: Nadie en la banda se comió la sandía. Creo que sospechábamos que podría haber estado mezclada con LSD.

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

Leo: La mayor parte de la música que escucho en la radio en estos días es desechable, fabricada y homogeneizada. Me gustaría escuchar más música tocada desde el corazón. Espero poder hacer música durante algunos años más. Mis temores son por el futuro de la humanidad. No sé qué puedo hacer al respecto, excepto tratar a las personas que conozco con respeto y tolerancia.

Si pudieras cambiar una cosa en el mundo musical y se hiciera realidad, ¿qué sería?

Leo: Me gustaría que todas las posibles estrellas del pop pudieran cantar y tocar sus instrumentos sin usar técnicas y trucos de estudio. Eso presentaría un campo de juego completamente diferente. Hay músicos jóvenes con talento que necesitan ser escuchados.

Algunos estilos musicales pueden ser modas, pero el blues siempre está con nosotros. ¿Por qué crees que es eso? Leo: Todo el mundo en algún momento se siente triste, enojado, feliz, enamorado o perdido y desesperado. Por eso, el blues atrae.

¿Cómo ha cambiado el negocio de la música a lo largo de los años desde que empezaste en la música?

Leo: El negocio de la música siempre ha dado vueltas y vueltas en círculos. Hoy en día, hay más dinero para ganar para unas pocas personas afortunadas. Veo más artistas nuevos, persiguiendo la fama y la fortuna en lugar de trabajar duro para convertirse en músicos exitosos.

¿Qué te ha hecho reír últimamente y qué te emocionó de los circuitos musicales?

Leo: Las extensas distancias que tenemos que viajar son difíciles, pero siempre me divierto cuando salimos de gira. Me gusta la música, la gente con la que trabajo y, por último, pero no menos importante, el público para el que tocamos. Siempre me siento halagado y honrado cuando los fans me dicen que la música que hemos tocado significa mucho para ellos en sus propias vidas.

Tony McPhee

Tony McPhee es un guitarrista de blues inglés y fundador de *The Groundhogs*. La banda respaldó a Champion Jack Dupree y a John Lee Hooker en conciertos en el Reino Unido a mediados de la década de 1960, evolucionando hasta convertirse en un trío de blues-rock que produjo tres éxitos del Top 10 en la lista de álbumes del Reino Unido a principios de la década de 1970.

¿Cuál es el período más interesante de tu vida? ¿Cuál fue el mejor y el peor momento de tu carrera?

Tony: Hay muchos 'mejores', el número 1, tocando y teniendo a John Lee Hooker como amigo, y tocando y grabando con Champion Jack Dupree, considerándolo como un amigo. También grabando con Billy Boy Arnold, apoyando a los Rolling Stones, etc.

El 'peor' es fácil, el derrame cerebral que tuve el 16 de junio de 2009 y que me dejó totalmente mudo cuando iba a tocar en un festival de blues francés, junto a Billy Boy, jtuve que cancelarlo!

¿Cuál crees que es la principal característica de tu personalidad que te convirtió en un músico de blues?

Tony: Primero me metí en la música, porque era malo en la escuela, académicamente basura y entendía totalmente a las personas que tenían una experiencia similar. Tuvimos que enseñarle a Hooker cómo escribir su autógrafo (me pidió que escribiera una 'carta de amor' a una joven que conoció en un concierto, jél dictaba, yo escribía!).

¿Qué significa el blues para ti y qué te ofrece? ¿Qué experiencias en la vida hacen a un bluesman?

Tony: ¡La vida misma, todas las patadas en los testículos, la capacidad de aceptarlas y seguir sonriendo!

¿Cómo describes tu filosofía para la música y qué caracteriza el sonido de Tony McPhee?

Tony: Trato siempre de escribir y tocar cosas que sean atemporales, sin complacer a la 'moda' como el blues, siendo honesto y capaz de incorporar nuevas ideas y técnicas.

¿Hay algún recuerdo de Champion Jack Dupree y John Lee Hooker que te gustaría compartir con nosotros?

Tony: ¡Hay tantos! Uno de mis recuerdos favoritos es cuando John solía tocar y cantar en nuestra camioneta yendo a los conciertos de la gira, la primera vez que tocamos con Jack en el 100 Club, le pidió a Bob Hall, nuestro pianista, que se hiciera cargo de los teclados mientras Jack bailaba, al frente del escenario, etc... Algún día escribiré un libro sobre 1964, ¡qué año!

¿Por qué piensa que The Groundhogs continúan generando seguidores tan fieles?

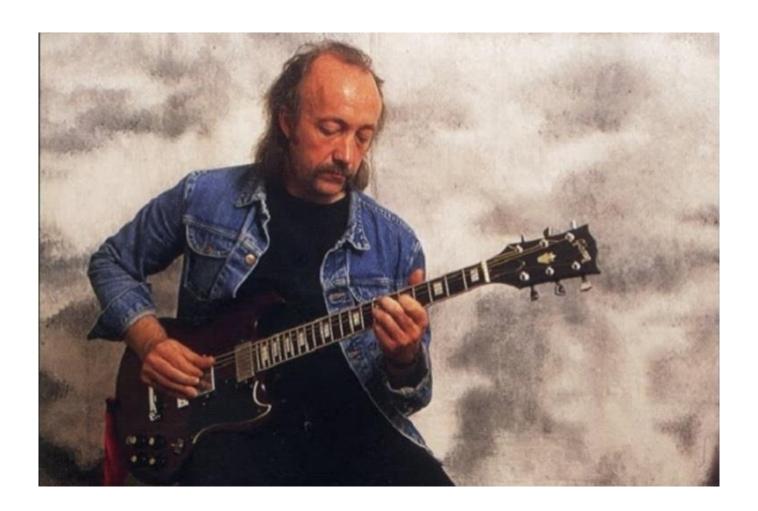
Tony: ¡Esperemos que sea porque tenemos los pies en la tierra y no tocamos porquerías!

¿Qué recuerdo de The Groundhogs te hace sonreír?

Tony: Difícil decir uno, tal vez tocar para 3,500 personas apoyando a los Stones en Glasgow, y luego tocar para muchos en nuestro propio concierto más tarde ese mismo año.

¿Qué es lo que más extrañas actualmente de los años 60 y de tus primeros pasos en la música?

Tony: La emoción de conseguir mi primera guitarra y amplificador y modificarlos según mis propios requisitos. En estos días las guitarras y los amplificadores vienen configurados de fábrica, solía tener que amoldar los trastes de todas mis guitarras y modificar mis amplificadores, tal vez cambiar el pre- cableado del amplificador.

¿Qué encuentros han sido las experiencias más importantes?

Tony: Con John Lee Hooker es el principal, Jack Dupree el siguiente, y conocer y pasar una velada maravillosa con Howlin' Wolf, Sleepy John Estes, y Gary Davis, conocer a Hubert Sumlin y tocar su guitarra Fender Zebra, podría seguir y seguir...

¿Hay recuerdos y experiencias de Eddy Boyd, Big Joe Williams y Billy Boy Arnold?

Tony: No tengo muchos recuerdos de Eddy Boyd, se suponía que debía tocar todas las partes de guitarra, pero Eric Clapton apareció, así que solo toqué slide en un par de pistas, mientras que me pidieron que tocara en todas las pistas de 'Checkin' it out for Billy'. Big Joe Williams era un hombre muy inteligente, amable, totalmente analfabeto y lleno de historias sobre modelos T-Ford y recolección de algodón, muy divertido.

¿Cuáles son las líneas que conectan el legado de Cyril Davies y Chris Barber con Muddy, Wolf y tu generación?

Tony: Se remontan a la esclavitud, cuando las personas usaban la música para comunicarse, entretenerse, tal vez incluso enviar mensajes que sus 'amos' no entenderían hasta el siglo XX, principalmente, solo para entretener y contar historias principalmente de amor no correspondido. Para el siglo XXI, lo que ha sobrevivido todos estos años, es aproximadamente el mismo formato es una música accesible, simple pero honesta.

Cuando hablamos de Blues solemos referirnos a momentos del pasado. ¿Crees en la existencia del verdadero Blues hoy en día?

Tony: Mientras haya gente que 'entienda' lo que es necesario para tocar Blues; y mientras haya guitarristas y guitarras, habrá blues de verdad.

Arthur Brown (Fotos por Harvey Waller)

Arthur Brown es un cantante y compositor mejor conocido por sus extravagantes representaciones teatrales y su poderosa y amplia voz operística. Ha sido una influencia significativa en una amplia gama de músicos debido a su estilo vocal operístico, personalidad escénica salvaje y conceptos, y es considerado un pionero del shock rock, el blues rock y el rock progresivo.

Brown ha sido cantante principal de varios grupos, entre los que se destacan: *Crazy World of Arthur Brown* y *Kingdom Come*, seguido de una variada carrera solista, así como por colaboraciones con Hawkwind, The Who, Jimi Hendrix, Klaus Schulze y Frank Zappa. Tras el éxito del sencillo "Fire" en 1968, la prensa solía referirse a Brown como "El Dios del Fuego Infernal".

Todos los fanáticos del blues oscuro y el rock & roll macabro, están cordialmente invitados a asistir a lo que seguramente será la mejor banda sonora de Rock & Blues de este año, el nuevo álbum de Arthur Brown, "*Monster's Ball*" (octubre de 2022 / Cleopatra Records), presenta colaboraciones de James Williamson, lan Paice, Mark Stein, Nik Turner, Shuggie Otis y otros.

¿Crees que hoy en día hay cosas que se deban cambiar en algún nivel?

Arthur: Soy el mismo que cuando nací, y seré así hasta cuando muera. Aparte de eso, no hay nada en este mundo más que cambiar. Todo lo que parece permanente se está desmoronando lentamente. Cambio con todo lo que cambia, y permanezco inalterado por ello. Respondo a todo en cada momento. El hecho de que el mundo se vuelva uno a través de Internet ya ha cambiado el equilibrio de poder en la política. La conciencia de que ya no podemos ver a ninguna raza o sexo como superior a otro se confirma cada vez que vemos nuevos logros saliendo de supuestos "países atrasados o en vías de desarrollo".

Y date cuenta del impulso constante hacia el logro entre las mujeres. Surgen tensiones y conflictos con aquellos que todavía ven el mundo a través de los ojos del pasado. Lo que estamos viendo es todo el universo representado como información, en una imagen virtual digital. Lo que sucederá ahora es la batalla entre aquellos que buscan usar esto para acumular gran poder y riqueza para sí mismos, y aquellos para quienes se convierte en parte de una forma de liberar a las personas de la opresión, la pobreza y la enfermedad.

Es un drama de la naturaleza humana, representado en el teatro de la conciencia. Si habrá o no una guerra física al respecto, ¿quién sabe? Creo que tal vez un cambio será reconocer que debajo de los sexos opuestos se encuentra una persona. Entonces, lo que ahora son características masculinas o femeninas serán aceptadas en ambos sexos. No sólo la diferencia de razas será subsidiaria al contenido de su carácter, como dijo Martin Luther King, sino que la diferencia entre los sexos será también subsidiaria al contenido de su carácter.

¿Cómo pasarías un día con Jimi Hendrix?

Arthur: La última vez que pasé tiempo con Jimmy, él estaba pensando en tocar un set con música clásica detrás de él, Wagner, y una presentación teatral. En cierto modo, estaba haciendo lo que Coltraine había hecho antes que él: observar las raíces europeas de la música de nuestros días. Esto no satisfizo a Coltraine por mucho tiempo. Decidió buscar sus propias raíces, música que venía antes de la europea. En su caso encontró estas raíces en la música india (asiática). Creo que Jimmy también habría ido por sus raíces. (Da la casualidad de que, debido a que la gente de la alineación que mencioné se enfermó, él nunca hizo lo clásico. En cambio, volvió a sus raíces de blues y R&B con Band of Gypsys).

Sin embargo, si hubiera seguido con vida, creo que habría explorado la música india, africana, gitana y todas las demás del mundo, porque era un viajero en todos los reinos del cuerpo y del espíritu. Entonces, con eso en mente, él y yo tocábamos algo de música (que es lo que hacíamos cuando nos reuníamos). Íbamos a un club o a una velada flamenca o algo así. Una vez compartimos una novia brevemente, así que sé que, con él, también tendríamos compañía femenina.

Empezaríamos por la tarde, simplemente pasando el rato. Relajándonos, hablando sobre el mundo, la guerra, la espiritualidad y demás, ¿quién sabe si todavía estaría en las drogas? Iríamos a casa de un amigo donde nos cocinarían y comeríamos en compañía. Si es posible, buscaríamos un lugar junto a una cascada o alguna característica natural impresionante.

¿Qué experiencias en la vida te hacen un buen artista?

Arthur: No es la experiencia lo que te convierte en un artista, ni siquiera en uno bueno. Nacemos con diferentes potenciales. Lo que hagamos con ellos depende de la naturaleza, de nuestra voluntad, de nuestra capacidad de amar, de nuestra inteligencia. Y todo esto afecta la forma en que lidiamos con nuestras experiencias.

El universo es una expresión creativa. Si abrazamos la libertad, somos tan expresivos como el universo. Cuanto más limitados seamos, menos creativa será nuestra expresión. Para los libres, la vida misma es una expresión creativa, una "obra de arte". El momento verdaderamente creativo es aquel en el que estamos libres de toda experiencia, de nosotros mismos. Estamos fuera de todo.

Entonces, la energía verdaderamente creativa toma la forma que desea, esta puede ser la forma que tenemos en nuestra mente en ese momento. Entonces, la obra de arte es lo que expresa. Así que, cuando alguien mira una pintura que expresa ira, siente ira, porque la pintura en sí misma es ira.

¿Qué recuerdo de 'El mundo loco de Arthur Brown' te hace sonreír?

Arthur: ¡Ah, sí, muchos buenos recuerdos! Una vez, cuando estaba actuando en Francia en una gira con Crazy World, actué desnudo. Mi manager de la gira era Giorgio Gomelski, quien era una figura gigante en la música más bien experimental. Estaba sentado al final de la audiencia, al lado de una anciana. Cuando llegué desnudo, se agarró a sí misma y gritó. Giorgio se inclinó hacia ella y le preguntó "¿se encuentra bien, señora?", preocupado porque había tenido algún tipo de convulsión. Ella sonrió felizmente y dijo: «Oh, sí, ahora he visto a dos hombres desnudos en mi vida: primero, a mi esposo, y ahora, por fin, a este hombre». ¿Quizás esto podría ser el comienzo de una nueva forma de terapia?

¿Hay algún recuerdo de 'Blues and Brown' que te gustaría compartir con nosotros?

Arthur. Sí, ese fue el comienzo de tocar blues y rhythm and blues para mí. Tocamos en el club de jazz de la universidad, una pequeña sala en el sótano del edificio del sindicato de estudiantes. Todos fumaban, las mujeres atrevidas usaban mallas. Fue una especie de cambio de la audiencia del Modern Jazz en el que la "genialidad" era la actitud. No querías parecer emocionado con todo eso. Pero el R&B era tan sexual, tan crudo. Así que el baile era más erótico, y la atmósfera más explosiva.

Tocamos temas de Howlin' Wolf, Jimmy Witherspoon, Muddy Waters, John Lee Hooker -con quien finalmente pude cantar en el escenario 7 años después-, nombres mágicos evocaron universos exóticos: Slim Harpo, Jimmy Reed, Ray Charles, Alexis Korner, Sonny Boy Williamson, entre otros.

La honestidad emocional de esta música fue una lección para mí, y la libertad que sentí al interpretarla, tocaba el contrabajo y cantaba, fue una parte orgánica de toda mi vida de estudiante. La experimentación en la vida y la música reventó la burbuja de mi educación.

¿Qué errores de tu generación te gustaría corregir?

Arthur: Los errores de mi generación son los mismos que los de cualquiera. Cuando la gente en masa tuvo, a través de las drogas una marea creciente de energía revolucionaria, visiones que mostraban que la libertad, el amor y la compasión eran las verdaderas bases de la existencia, muy pronto, el egoísmo y la codicia se convirtieron en las voces que la gente escuchaba. En el Reino Unido, Thatcher generó toda una cultura basada en "¡yo!" Seamos realistas, todos sabemos sobre el amor, pero la mayoría de nosotros preferimos vivir en sueños.

¿Cuál fue el mejor momento de tu carrera y cuál el peor?

Arthur: El mejor cuando estaba cantando totalmente solo, solo la voz, en San Petersburgo, en el White Nights Festival en 1995 (en un proyecto con Joe Cocker, Terence Trent Derby, Sheryl Crow y otras luminarias, y recibí una ovación de pie de diez minutos).

En cuanto a los peores momentos he tenido varios, uno fue de vuelta en 'El Mundo Loco', estábamos desarrollando nuestra segunda etapa, e incluyendo algunas piezas en el Acto del Fuego, tenía una cabeza encima de la mía. Entonces, yo medía casi dos metros y medio de alto. El bajista se acercaba y con un golpe de su bajo, que balanceaba alrededor de su cabeza, golpeaba la cabeza falsa.

Porque los hombros de la capa estaban levantados, parecía como si hubiera perdido la cabeza. Esto se hizo bajo una luz estroboscópica rápida, lo que le dio a todo un efecto brillante. En una noche de gira, por error, alguien puso la luz estroboscópica a una velocidad lenta.

Esto causó que el bajista calculó mal su golpe, golpeó mi cabeza real y me noqueó. Desperté un tiempo después. Acostado en mi espalda en el escenario, con Julie Driscoll, quien también había actuado esa noche mirándome a los ojos. ¡El concierto se retrasó un tiempo y me sacaron para coserme puntos en la mejilla derecha!

¿Por qué crees que Arthur Brown continúa generando fieles seguidores?

Arthur: A veces me hago esa pregunta. En ocasiones, pienso que tal vez porque fui innovador y atrevido, a veces pienso que fue la sorpresa de ver teatro en el rock en ese momento, a veces creo que fue suerte, pero la verdad es que no sé por qué.

Alligator Records presenta

Seis artistas triunfadores

José Luis García Fernández

Capítulo 5: Seis artistas triunfadores: Christone "Kingfish" Ingram, Tom Hambridge, Charlie Musselwhite, Shemekia Copeland, Marcia Ball y Tommy Castro

En principio, cuatro artistas: Christone "Kingfish" Ingram, Charlie Musselwhite, Shemekia Copeland, y Marcia Ball, reciben nueve premios de los lectores y críticos de la revista 'Living Blues', y un poco después, dos de ellos: Christone "Kingfish" Ingram (repitiendo) y Tommy Castro, obtienen cuatro premios de la revista 'Blues Blast Magazine'.

Living Blues

La revista Living Blues, en su edición de julio/agosto de 2022 (no. 279), anunció los ganadores de su 29ª edición anual de los premios *Living Blues Critics' and Readers' Awards (Premios de la Encuesta de la Crítica y de los Lectores)*. Este año, cuatro artistas de Alligator recibieron un total de nueve premios.

Liderando a todos los artistas con cinco premios está el guitarrista, vocalista y compositor, ganador del premio Grammy: **Christone "Kingfish" Ingram**. Recibió el premio Critics' Poll, el premio Readers' Poll al Artista de Blues del Año (masculino), y al Álbum de Blues del Año (por el disco 662), y también ganó el premio Critics' Poll al Músico más Destacado (guitarra). Además, el productor del álbum 662, **Tom Hambridge**, ganó el Premio de la Encuesta de la Crítica al Productor del Año (Nuevo Lanzamiento).

Christone "Kingfish" Ingram – 662 – Spotify https://open.spotify.com/album/3oHvQF3GcnbPRsnp2pieAZ?si=qsg2qZtYRcO14WB NHRDKw

Shemekia Copeland ganó el Premio Critics' Poll a la Artista de Blues del Año (mujer). El nuevo álbum de Copeland, *Done Come Too Far*, se lanzó el 19 de agosto de 2022.

Shemekia Copeland - Done Come Too Far – Spotify https://open.spotify.com/album/3509A3ATMDnr5hYBji4RcV?si=Pds1oNpWQ7CYiyazSaOKkQ

El maestro del blues, **Charlie Musselwhite**, ganó tanto el Premio de la Encuesta de la Crítica, como el Premio de la Encuesta de los Lectores, al Músico más Destacado (armónica).

Charlie Musselwhite – Mississippi Son - Spotify https://open.spotify.com/album/2AipA2HCjjgiM7A77vnXxf?si=5LbfEVQoQYCZ0FP59YdYCw

La pianista y vocalista de Texas, Marcia Ball, ganó el premio, Readers' Poll al Músico Más Destacado (teclados).

Marcia Ball – Shine Bright – Spotify https://open.spotify.com/album/5yP8HnU8eGBDjRN6GxOgVh?si=4R4JrYbEQi-l0ZxGUOkZ4Q

Blues Blast Magazine

La revista Blues Blast Magazine anunció a los ganadores de sus premios anuales 'Blues Blast Music Awards'. Este año, el guitarrista, vocalista, compositor, y ganador del premio Grammy: Christone "Kingfish" Ingram y los laureados: Tommy Castro & The Painkillers, se llevaron a casa los principales premios.

Según la publicación, más de 10,000 lectores y fans votaron en los Blues Blast Music Awards 2022. La votación, que fue gratuita y abierta al público, finalizó el pasado 19 de agosto de 2022.

Christone "Kingfish" Ingram ganó por el Álbum de Blues Contemporáneo del Año (662), Artista Masculino de Blues del Año y Guitarrista Eléctrico del Año. Tommy Castro & The Painkillers, ganaron el codiciado premio de la Banda de Blues del Año.

Tommy Castro & The Painkillers – A Bluesman Came To Town https://open.spotify.com/album/5GDDpef4syUsjliZ03Byj8?si=Sm44AgekTwCXkTZbllteZA

De Frank Roszak Promotions

Tres sencillos de colección

José Luis García Fernández

Tres sencillos de colección: Mitch Grainger – Hollywood; Charlie Thomas – Be My Rock; Jeff Chaz – Category 2

Mitch Grainger - Hollywood (2022)

Mitch Grainger es la paradoja perfecta. Un chico blanco de Australia, que infunde el estilo tradicional del género Blues & Roots con una confianza y una profundidad de espíritu que los críticos musicales estadounidenses lo han comparado, ni más ni menos, que con Robert Johnson. Su sonido, basado en una configuración talentosa de voces, armónica y guitarra, ha ido madurando silenciosamente durante más de 25 años como un buen whisky de malta, mientras ha estado actuando y grabando (entre bastidores) con algunos de los mejores artistas de Australia y del mundo; como Malcolm Young (AC/DC) y Harry Vanda (The Easybeats), por nombrar solo dos.

Al salir a la luz con su lanzamiento acústico en solitario de 2015 'The Blues', Mitch Grainger y su espectáculo de alta energía irrumpieron en la escena del blues y raíces, como un grito de campo que resuena desde el sur profundo y oscuro a través de un polvoriento amplificador de bulbos de los años 50. Ha llenado teatros en los Estados Unidos, Australia y Escandinavia, actuó en festivales prestigiosos, como el, American Folk Alliance en Kansas City, y se ganó ovaciones de pie mientras abría para Tommy Emmanuel en el noreste de los Estados Unidos.

Luego, en 2017, como el Sasquatch, desapareció, se convirtió en un recluso y pasó los siguientes años enfocándose en inventar y patentar un nuevo y revolucionario micrófono de armónica llamado, Dyna-Mic, que posteriormente fue utilizado por Bob Dylan.

Ahora, con su Dyna-mic y una creciente base de fans global que incluye más de 120,000 suscriptores en varias plataformas de redes sociales, Mitch Grainger está llevando su forma puramente emocional de música Blues & Roots río arriba por el metafórico río Mississippi, fuera del dominio acústico, y hacia el sonido eléctrico con un nuevo álbum titulado 'Plug It In', cuyo lanzamiento está previsto para principios de 2023.

La voz de Mitch Grainger y el sello de su armónica de blues brilla sobre un rock blues, que prepara que prepara el escenario para historias inspiradas en las calles de Los Ángeles, donde Mitch pasó los últimos diez años tocando en los bares de Hollywood. El tema del sencillo en cuestión, Hollywood, "fue concebido mientras yo vivía y actuaba en Hollywood regularmente en lugares como el 'Piano Bar' y el 'Harvard & Stone'... donde tocaba por la tarde, ya en la noche se vería la parte más vulnerable y a veces la dureza de las calles de Hollywood", dijo Mitch Grainger en un comunicado.

Grabado y producido por Mitch Grainger, las pistas rítmicas iniciales de las canciones fueron grabadas en Los Ángeles con el reciente ganador del premio Grammy, Deacon Marquinn en la batería, y Ed Maxwell en el bajo. Mitch agregó su voz y armónica en Sydney; Arlan Schierbaum adicionó el órgano Hammond B3 de forma remota desde su estudio en Grecia.

Mitch Grainger – Hollywood https://youtu.be/fUpy4ReiQVY

Charlie Thomas – Be My Rock (Mad Hands Records 2022)

Charles Thomas, nació el 7 de abril de 1937 en Lynchburg, Virginia, es un cantante mejor conocido por su trabajo con The Drifters. Thomas estaba actuando con The Five Crowns en el Teatro Apollo en 1958 cuando George Treadwell despidió a su grupo, llamado The Drifters. Treadwell reclutó a los Five Crowns para convertirse en los nuevos Drifters. El primer lanzamiento de los nuevos Drifters fue el éxito de 1959, There Goes My Baby. Charlie fue el cantante principal de dos de los 40 éxitos principales del grupo, Sweets for My Sweet y When My Little Girl Is Smiling. Fue incluido en el 'Salón de la Fama del Rock and Roll' en 1988 como miembro de los Drifters y recibió un premio Pioneer de la Rhythm and Blues Foundation en 1999.

Los productores de la colección American Masters Sing The Blues (AMSTB) en Mad Hands Records, anunciaron encantados el lanzamiento de *Be My Rock*, interpretado por Charlie Thomas & The Blues Burners. La gema descubierta recientemente fue coescrita por los renombrados compositores e intérpretes de blues, Doc Pomus y Philip Namanworth. El tema reúne a Charlie Thomas y Doc Pomus. Doc, que dejó este mundo en 1991, escribió éxitos reconocibles al instante para The Drifters. El coguionista Phillip Namanworth afirma; "Doc Pomus y yo escribimos la canción en 1975. Tenía el título y luego la letra y la melodía fluían orgánicamente. Es rico en hermosas armonías y tiene un carácter de góspel y blues conmovedor, es la evidencia de estar enamorado y sentirse vivo".

La canción fue grabada por Charlie Thomas: voz; Arnie Brown: guitarra; David Backer: bajo; Mad Mike Cullens: batería; Eric Lipper: piano; Joe Martone: órgano; Crispin Cioe de The Uptown Horns: sax tenor, sax alto, sax barítono; Larry Etkin de The Uptown Horns: trompeta, Dave Revels: coros y arreglos de coros; y Samuel White: coros.

Charlie Thomas – Be My Rock https://youtu.be/1uGpaFcASSg

Jeff Chaz - Category 2 (JCP Records - 2022)

Jeff Chaz, es residente de Nueva Orleans, bluesman y narrador de historias desde hace mucho tiempo. El periodista y crítico musical inglés, Paul Bradbeer, comentando acerca de este guitarrista de talla internacional, dijo que... «Jeff Chaz bien podría ser el eslabón perdido entre B.B. King, Roy Buchanan, Albert King y Frank Zappa«.

El cantante y guitarrista de blues originario de Mississippi, Little Milton, fue la gran influencia para Jeff con su estilo vocal y su forma de tocar y, por estar siempre dispuesto a darle consejos personales sobre el negocio de la música, cosa que se dice hacía a menudo por teléfono desde su autobús de gira.

El lanzamiento de su más reciente sencillo, *Category 2*, se ha realizado... ¡justo a tiempo para la temporada de huracanes! Jeff, habiendo sobrevivido a muchas de esas tormentas en Louisiana, en esta sátira humorística le cuenta a su ex novia, quién lo echó, pero ahora le ruega que regrese, pero él contesta: "*Prefiero andar en un 'categoria 2' que estar carca de ti*".

Jeff Chaz - Category 2 https://youtu.be/0KphnP Jbwo

De Colección

The Dig 3

José Luis García Fernández

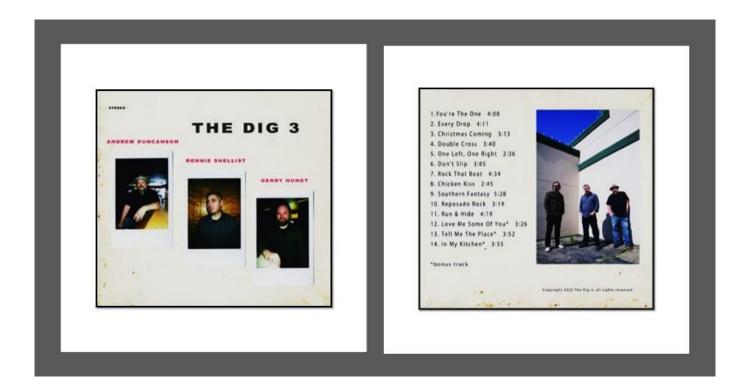

The Dig 3 – Andrew Duncanson, Ronnie Shellist, Gerry Hundt (2022)

Siempre da mucho gusto recibir material tan interesante y bueno, como este enviado por mi amigo Kevin Johnson, quien principalmente trabaja para Delmark Records de Chicago y para Little Village de California. Sin embargo, en esta ocasión emocionado e impregnado de los sonidos maravillosos de estos músicos talentosos, quienes han grabado de manera independiente este disco, se ha permitido compartirlo para su difusión.

En las notas adjuntas al disco, a manera de press kit, se puede leer entre otras líneas... "Libres de los convencionalismos, los superhéroes del blues: Andrew Duncanson, Ronnie Shellist y el 'One man band' Gerry Hundt, se unen para conformas, The Dig 3. Las voces empapadas de whisky, la armónica magistral y las canciones originales y entusiastas, permanecen atrapadas a los ritmos que solo son posibles, cuando la sección rítmica recae en una sola persona. Caminando por la cuerda floja entre la urgencia y la facilidad, The Dig 3 crea música de raíces con poder y sutileza, perfeccionada por décadas por las fiestas caseras y los honky tonks".

El trío toca blues profundo con un sentimiento muy especial, y saben como realmente escarbar en un rango amplio de sonidos. Es muy refrescante escuchar a este grupo de jóvenes talentosos y buenos amigos, interpretar un tremendo blues de la vieja escuela con una cierta originalidad, buen gusto, sutileza y una emoción única, y todo mientras se divierten haciéndolo.

Lista de canciones: 01. You're the One; 02. Every Drop; 03. Christmas Coming; 04. Double Cross; 05. One Left, One Right; 06. Don't Slip; 07. Rock That Boat; 08. Chicken Kiss; 09. Southern Fantasy; 10. Reposado Rock; 11. Run & Hide; 12. Love Me Some of You; 13. Tell Me the Place; 14. In My Kitchen.

El deleite va desde el inicio con *You're The One*, una composición insistente muy al estilo boogie de John Lee Hooker, con la armónica aumentando la tensión y el drama, mientras las voces profesan amor y devoción. *Every Drop*, utiliza efectos de percusión únicos, en tanto la armónica suena y se lamenta con profundos tirones del corazón. En la totalidad del sonido, es similar a la pieza seminal "Shotgun" de Junior Walker.

Una pieza que había sido lanzada a fines del año pasado, *Christmas Coming*, muestra las heridas emocionales expuestas a través de los sonidos de la armónica, al estilo de Jimmy Reed. *Double Cross*, posiblemente una de las melodías más clásicas de Chicago de la posguerra, es decir, al estilo Muddy Waters, que habla de un engaño que conduce a un viaje descendente de dos espíritus que se hunden, causando aún más amargura en los efectos de una mujer que se expresa con malas palabras.

One Left One Right, es una canción country blues acústica de alegría y afirmación, cantada por un feliz interprete que seguramente mantiene una gran sonrisa durante la pieza. Don't Slip, es una oda a una mujer que se divierte mucho, un tema donde la interacción de la guitarra y la armónica cobra protagonismo. Rock That Boat, tiene amor y felicidad en su núcleo, y comprende un soberbio solo de guitarra y una sólida y potente armónica; es un camino hacia la alegría, un canto de adoración. La suma del grupo que testifica este rock and roll, es un atractivo complemento al proceso.

Chicken Kiss, tiene de nuevo, un marco campirano y una versión lúdica de los deseos relacionados con el amor. Le sigue, Southern Fantasy, probablemente la más diferente a todas las canciones de este lanzamiento, es en muchos sentidos, un ejercicio de pieza de baile moderno, una melodía con una historia fantástica, y voces emocionantes que se elevan y cantan.

Reposado Rock, las armónicas protagonizan este rítmico y buen rocanrolito instrumental, tanto Shellist como Hundt contribuyen con el pequeño y genial instrumento. En Run & Hide, el oyente disfruta de una charla sobre la contradicción de la inmediatez del amor frente al posible arrepentimiento, a un ritmo veloz y cadencioso que incita a moverse.

Los últimos tres cortes de este CD, se destacan como "bonus tracks" e incluyen al artista invitado, Rodrigo Mantovani, integrante de la actual Nick Moss Band, en el contrabajo acústico y eléctrico, resultando ser los más modernos de todos los cortes de esta colección.

El primero de ellos, *Love Me Some Of You*, incluye un solo de guitarra de buen gusto, y una temática sobre el amor descarado. El segundo, *Tell Me The Place*, tiene una guitarra distorsionada que impulsa el sonido principal del tema que implora los buenos momentos de estar en la escena. Finalmente, *In My Kitchen*, es una alabanza alegre y festiva a una agradable noche de viernes, repleta de cerveza, comida y buena compañía. La mandolina de Hundt y el bajo de Mantovani brindan momentos encantadores.

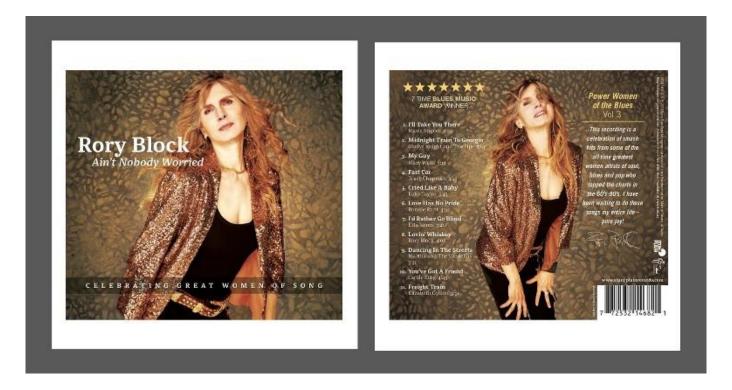
The Dig 3 – Spotify https://open.spotify.com/album/0GsNAfaKhfPUFdz02mTuTj?si=iYp01L57SqCRBwFipVB5Kg

+ Covers

Rory Block - Ain't Nobody Worried

José Luis García Fernández

Rory Block - Ain't Nobody Worried: Celebrating Great Women of Song Vol. 3 (Stony Plain Records - 2022)

Aurora «Rory» Block, nació el 6 de noviembre de 1949 en Princeton, New Jersey. Es una gran guitarrista y cantante, exponente del estilo: Country Blues. Creció en Manhattan. La influencia de los cantantes de música folk del Village, como Peter Rowan, Maria Muldaur, y John Sebastian, tentaron a Rory a estudiar guitarra clásica.

A la edad de 14 años, conoció al guitarrista Stefan Grossman, quién la introdujo a la música de los guitarristas de blues del Delta del Mississippi. Block empezó escuchar álbumes viejos, transcribiéndolos y aprendiendo a tocar las canciones. A la edad de 15 años dejó su casa para buscar a los gigantes aún vivos del Blues, como Mississippi John Hurt, Reverendo Gary Davis, y Son House. Y así, poder apreciar directamente su oficio en la manera tradicional de tocar el Blues; después viaja a Berkeley California, donde se presentaba actuando en diversos clubes y cafés.

Block regresó a la industria de la música en los años 70, (después de un descanso para formar una familia), con mediano éxito hasta que firma con Rounder Records en 1981, donde la animaron a regresar a su amor por el Blues clásico. Desde entonces ha cultivado su nicho propio, publicando numerosos álbumes de canciones originales y tradicionales, aclamados por la crítica. En 2010, Block publicó su autobiografía en formato pdf y una impresión limitada titulada, *When A Woman Gets The Blues*.

Rory Block tiene un nuevo lanzamiento: *Ain't Nobody Worried: Celebrating Great Women of Song*. Es el tercero de su serie "Powerhouse Women of the Blues". El disco, -No hay nadie preocupado- fue producido por Rory y Rob Davis para Aurora Productions.

El concepto del álbum es versionar canciones de mujeres al borde del blues: canciones de Bonnie Raitt, Tracy Chapman, Elizabeth Cotton, Carole King, Etta James, Koko Taylor, Staples Singers, Mary Wells, Gladys Knight & The Pips, Rory Block y Martha & The Vandellas. En las notas de la portada, Block deja en claro que estas mujeres merecen ser celebradas y honradas, y esa es la motivación detrás del álbum. Como señala Block en las notas de la portada, estas son canciones escritas por mujeres que cambiaron el mundo.

Lista de canciones: 01. I'll Take You There (The Staples Singers - Mavis Staples); 02. Midnight Train to Georgia (Gladys Knight & The Pips); 03. My Guy (Mary Wells); 04. Fast Car (Tracy Chapman); 05. Cried Like a Baby (Koko Taylor); 06. Love Has No Pride (Bonnie Raitt); 07. I'd Rather Go Blind (Etta James); 08. Lovin' Wiskey (Rory Block); 09. Dancing in the Streets (Martha & The Vandellas); 10. You've Got a Friend (Carole King); 11. Fright Train (Elizabeth Cotton).

A continuación, les presento las notas que la propia Rory escribió con respecto a cada una de las canciones de la obra: *l'll Take You There*, no se necesita mucha explicación. Esta es una de las mejores y poderosas canciones con fusión de góspel de todos los tiempos con una gran pista rítmica, adornada por la inigualable voz de Mavis Staples. Mavis demostró que el góspel es una fuerza en la música pop. La canción fue la primera pista que grabamos y es la primera pieza de este cd. Se sintió bien.

Midnight Train to Georgia, ¿quién puede decir que este tema no fue una de las canciones más conmovedoras de su época, y quién no trató de aprender a cantar escuchando la extraordinaria y rica voz de Gladys Knight? ¿Quién no trató de aprender coros y movimientos de baile de The Pips? Esta canción era imprescindible, y fue la segunda que grabamos.

My Guy, Mary Wells interpretó perfectamente esta canción de Smokey Robinson, dándole pasión, encanto y un irónico sentido del humor. La grabé en el mismo tono que la original, pero luego me desanimó descubrir que mi rango vocal natural era más bajo, así que pensé en bajar la velocidad de la pista o volver a grabarla. Al final la canté con una voz un tanto jazzística y lo conseguí. Podría haber hecho la voz un poco ronca en un tono más bajo, pero tal vez no lo necesitaba. Después de todo, es una canción animada y divertida, y la pasé muy bien cantándola, especialmente al final.

Fast Car, ¿recuerdan cuando esta canción sonó en el radio y nos dejó con la boca abierta? Fue una creadora de tendencias con un enfoque innovador y rompedor de estereotipos que era casi desconocido en ese momento. Sin embargo, fue (si puedo darme una palmadita en la espalda) una idea que siempre había acariciado: tomar una canción acústica y, de repente, aplicar una pista de batería que hiciera temblar a la tierra cuando menos lo esperaba, llevar la canción, con su historia emocionalmente honesta y apacible, a otro nivel por completo. Tracy fue una de las primeras en convertir realmente este enfoque en oro puro.

Cried Like a Baby, conocí a Koko Taylor estando de gira en Alemania. Abrí para ella y su banda más unida que nunca en varios shows de esa gira, incluido un programa de televisión que terminó como un disco láser (¿los recuerdas)? Ella me apodó "Pequeña Miss Dinamita", un nombre que aprecio y estimo profundamente. Nadie podría captar el poder de un gemido de blues completo y sexy como Koko. Al final, improvisé una de mis conversaciones con ella, incluida su sabiduría y consejos frívolos.

Love Has No Pride, Greenwich Village en los años 60 era un hervidero de inmenso talento musical, con gente como Bob Dylan viviendo a solo dos puertas de la tienda de sandalias Allan Block. Joan Baez actuaba en lugares locales, Bonnie Raitt llamaba la atención con su blues desgarrador, y la lista sigue y sigue.

Mi primer novio, Stefan Grossman, era amigo de muchos de los músicos fundamentales de la floreciente escena. Uno de sus buenos amigos era un buen compositor y músico llamado, Eric Kaz, quien, junto con Libby Titus, escribió la canción. Siempre pensamos que era la mejor jamás escrita, interpretada por Bonnie Raitt, la mejor cantante del mundo.

I'd Rather Go Blind, esta canción marcó el camino para el concepto de este disco, estableciendo el tema que celebra a la gran mujer de la canción. Seguía diciendo "No puedo esperar para cantar esta canción". Esta canción es una de las representaciones más inquietantes y conmovedoras de un rompecorazones jamás escrita, cantada por la increíble voz de blues de una mujer que quiso decir cada palabra que cantó. Etta, tuvimos que sacar los pañuelos.

Lovin' Wiskey, esta es la canción que pensé que a nadie le importaría. Esta es la canción que me subió a un avión. Esta es la canción que lanzó mi carrera. Esta es la canción que no quería poner en el disco. Esta es la canción que me valió un disco de oro y se ha mantenido como mi canción más popular y solicitada durante 3 décadas. He escuchado repetidamente que es porque se trata de las luchas ocultas del corazón y de saber que no estamos solos. Más personas dicen que les ayudó en los momentos más difíciles de sus vidas que cualquier otro que haya escrito.

La 'Ley de Murphy', nunca se sabe. Oh, sí, el gran guitarrista Bud Rizzo tocó el solo original desgarrador. Decidí seguirlo nota por nota, para bien o para mal, en mi versión acústica. También me quedé con el patrón de batería original que de alguna manera construí en una de las primeras cajas de ritmos que fueron inventadas. No tenía sentido porque era confuso, ya que el ritmo "uno" estaba en un lugar diferente en cada verso, pero de alguna manera funcionó... y ya sabes, si no está descompuesto, ino lo arregles!

Rory Block - Lovin' Whiskey https://youtu.be/M89mj2hYLBw

Dancing in the Streets, gran canción, gran interpretación de Martha y sus Vandellas, gran ritmo, de oro pure, ¿qué es no amar? Tuve que hacer esto por pura alegría. You've Got a Friend, esta canción salió en la radio en uno de los períodos más difíciles de mi vida. Saliendo de un sueño profundo en un estado de desesperación, escuchar la voz vulnerable y sin pretensiones de Caroline King me hizo enderezarme en la cama y decir "¡Tal vez pueda hacer esto! Fue un momento que cambió mi vida. Ella era la voz de cada mujer.

Freight Train, este podría ser el estilo de guitarra más influyente jamás creado. Libba Cotton una vez fue la niñera de los niños de Pete Seeger (el compositor del tema), hasta que lo escuchó sentada en otra habitación cantando esta inquietante melodía. La celebro, no porque esta canción se haya convertido en oro, sino porque de la manera más modesta, tranquila y sin muchas fanfarrias, su forma de tocar la guitarra se convirtió en uno de los estilos de guitarra más influyentes de todos los tiempos.

Rory Block - Ain't Nobody Worried: Celebrating Great Women of Song – Spotify https://open.spotify.com/album/6mJ82v1RaTKBLS8IAq6pgP?si=IDwndRHHR5Oy2hl2g-i8PQ

A 594 Millas de Chicago

Capítulo 8: Elegancia

José Luis García Fernández

Capítulo 8: Tres respuestas y videos de Lynne Jordan, Katherine Davis y Nellie "Tiger" Travis.

Lynne Jordan

En una ciudad rebosante de blues clásico y divas del jazz como lo es Chicago, Lynne Jordan se destaca. No solo su voz altísima se sumerge sin esfuerzo en el blues, el jazz, el funk, el rock e incluso el country, sino que su personalidad conquista a cualquier multitud. Su talento deslumbró tanto a la empresa teatral, Second City, que, al crítico de cine de Chicago, Roger Ebert, quien la declaró su "diva favorita". Respaldada por su candente banda, *The Shivers*, Jordan se convirtió rápidamente en una institución de Chicago, tocando en clubes de jazz y blues, salones elegantes e incluso en el circuito de caridad en todo el país.

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

Lynne: Es importante preservar la historia del blues porque es la historia de este país, es la historia de mi pueblo afroamericano y de todos aquellos que participan o creen en él, o lo interpretan. Acepté hacer este documental, porque sonaba que era en un buen momento y porque el alcance del proyecto con 125 artistas es increíble, suena como si fueran artistas de todos los reinos diferentes, todos los diferentes niveles de experiencia. Y me siento honrada de ser parte de esto y de haber sido considerada.

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

Lynne: Creo que este documental es importante para preservar la historia del blues, porque es un documento y está registrando historias que son muy importantes, que son esenciales para cualquier forma de arte.

Especialmente para el blues, porque todas son historias como en una canción. Y para que la gente cuente sus historias en vivo, sus experiencias, sus experiencias profesionales. Es vital para tener una idea general del género, y el lugar de esta gente en la historia.

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

Lynne: Si amas el blues y quieres mantenerlo vivo, compra entradas, cds, descargas digitales. cuéntaselo a todo el mundo, tócalo en tus cenas. Instruye a la gente sobre la parte divertida, la parte conmovedora, la parte humana del género, de la música, del blues. Acude a conciertos, ve las transmisiones en video como sea. Aporta.

https://youtu.be/dFoious3360

Katherine Davis

A lo largo de su ilustre carrera, Katherine Davis ha sido aclamada como cantante de varios géneros musicales y también como actriz. Pero ella es más conocida hoy como educadora. Davis enseña en la Academia Stone de Chicago, como parte del programa 'Blues in the Schools', y ha llevado incluso a sus alumnos en edad escolar a actuar en el Festival de Blues de Chicago. Por ejemplo, en el 2017, estuvo acompañándolos al piano en varias canciones.

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

Katherine: Preservar la historia del blues es para que nuestras generaciones futuras comprendan mejor cómo se desarrolló este país. Todos los intérpretes han realizado contribuciones a través de la música contando historias sobre la experiencia de vida, las caídas, los buenos tiempos, la desolación en las buenas y en las malas, o en las malas relaciones, el racismo, el sexismo, la discriminación.

Acepté hacerlo, porque siento que le estoy dando algo a la industria del blues, para ayudarla, ayudar a la gente a comprender mejor el blues y lo valioso que es, y a los artistas que interpretan esta música, todos los que están involucrados en el blues: los clubes, los museos, las compañías discográficas. Todos los que están involucrados en el blues. Es porque quieren involucrarse en ello, no es que tengas que hacerlo, quieren hacerlo, porque saben lo valioso que es.

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

Katherine: Es muy importante preservar la historia del blues, porque se ha demostrado lo que representa de algún modo con todos los artistas que han actuado, grabado y viajado por todo el mundo tocando blues. Y por cómo ha hecho feliz a la gente y porque hace que la gente quiera aprender más sobre su historia y para mostrar más respeto por el blues. Mantén el blues en la industria de la música y haz saber que es tan importante, como cualquier otra forma de música.

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

Katherine: Tienen que mantenerlo vivo cuidándose primero a sí mismos. Cuidándose a sí mismos para poder cuidar el blues. Para esto, tenemos nuestros teléfonos, tenemos comunicación donde podemos ver tocar bandas de blues, cualquier artista que quieras ver lo puedes ver en YouTube, podíamos ir a los museos, pero ahora mismo solo podemos utilizar lo que tenemos. Si tocas un instrumento o quisieras tocar un instrumento, ahora es tu momento para mí. Digo que es ahora o nunca.

Sabes, aprende, yo aprendí así a tocar el piano, no te deprimas y eso es algo que no dejarnos caer. Se supone que no debemos hacerlo de todos modos, pero bueno, solo mira todos tus mayores potenciales y este no es el momento de juzgar o ser juzgado o no aceptar el juicio de nadie. Concéntrate en si te gusta tocar, si quieres tocar un instrumento, tienes todo eso en YouTube, donde puedes aprender de qué se trata. Enséñate a ti mismo ahora, hasta que podamos volver a estar juntos. Y enseña, aprende y enseña lo que aprendiste y trata de enseñarle a las nuevas generaciones.

https://youtu.be/HflW76DiB9M

Nellie "Tiger" Travis

El destino eligió a Nellie "Tiger" Travis para cantar el blues. Siguiendo los pasos de tantas leyendas que la precedieron, esta fiera y apasionada cantante tomó una ruta más escénica desde su lugar de nacimiento en Mound Bayou, Mississippi, hasta la soleada California, Chicago y todo el mundo.

Con un sonido hogareño sin filtros que abarca el R&B clásico, el blues contemporáneo y el soul sureño, la amplia música de Nellie cruza las fronteras de edad, género y raza. Y ella ha estado cruzando esos límites en casa y en el extranjero durante más de 25 años.

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

Nellie: Es un hecho que no queremos que muera nunca. Acepté hacer este video, porque he hecho cosas como esta con Buddy (Guy). Hacer cualquier cosa bajo los estándares de personas como Buddy, me encanta ser parte de ella.

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

Nellie: Es muy importante mantenerlo en la historia del blues, simplemente porque ahora no se trata solo de tiempos difíciles y de muerte. Entonces será genial para la historia de la gente que estamos perdiendo y la gente que hemos perdido.

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

Nellie: Bueno, a la gente que ama el blues, les digo que sigan amándolo y rezo para que no nos quiten lo que crecimos para hacer debido a la esclavitud, no porque quisiéramos, pero teníamos el blues, nuestra gente, nuestros antepasados tenían problemas, por lo que el blues se convirtió en parte de su alma. Y no importa quién lo esté cantando, solo piensen que necesitan hacerlo así, porque también está en sus almas.

https://youtu.be/dx2bAfA8avs

Por los Caminos del Blues

Capítulo I

Lorena Jastreb

En Highway 61 Blues Festival – Bad Apple Blues Fest - Iglesia del Rev. Al Green - King Biscuit Blues Festival Parte I

Highway 61 Blues Festival – Leland, Mississippi - 1 de octubre de 2022

El Festival se realizó en la calle, con un único stage y vendedores de alimentos. Invitaban a llevar latas de comida para donación a favor de *'The Leland Food Pantry'*. Fue un sábado de mucho calor, la poca gente que asistió, se refugió bajo la sombra de árboles y tiendas. Algunos de los artistas que vi: Pat Thomas, Jimmy "Duck" Holmes, Jay Kirgis, Cadillac John and Bill Abel, y Libby Rae Watson.

Con Pat Thomas

Pat Thomas

Pat Thomas y Jimmy "Duck" Holmes

Jimmy "Duck" Holmes

Jay Kirgis

Cadillac John

Bill Abel

Cadillac John and Bill Abel

Libby Rae Watson

Bad Apple Blues Fest – Clarksdale, Mississippi – 1 de octubre de 2022

Luego de estar en Leland, viajamos a Clarksdale, donde se realizaba un mini festival en el bar Bad Apple, en el que por temas ajenos al lugar, solo pudieron tocar de los artistas anunciados: Bill "Howl-N-Madd" Perry, Shy Perry, Omar Gordon, Sean Bad Apple con el músico invitado, César Valdomir, y en la batería, Stud Ford.

Bill Perry, Stud Ford y Shy Perry

Sean Bad Apple

Stud Ford

Playera del Bad Apple Blues Club

Sean Bad Apple y César Valdomir

Iglesia del Reverendo Al Green – Memphis, Tennessee – 2 de octubre de 2022

El domingo 2 de octubre, nos fuimos a la Iglesia del reverendo Al Green. El servicio comienza a las 11:30 hrs. y nunca se sabe si el estará o no. Lo bueno es que cerca de las 12:15 hrs. apareció y dio su servicio dominical. Había muchos fieles, pero también mucha gente que solo había ido como punto turístico de Memphis.

Nos quedamos hasta el final del servicio, hasta cerca de las 14:00 hrs., el cual es muy emocionante desde lo espiritual y lo musical, ya que predomina el Soul, cantado por él; lo cual le da lo distintivo al lugar. No se permiten fotos ni filmaciones, aunque, algo pudimos grabar.

Actualmente, Al Green ya está grande y luego del servicio no recibe a nadie. Puedo decir como conclusión, que hay que vivir la experiencia de ir al servicio, seas o no creyente, aquí sucede algo más... te invita a la mirada interna y conectas con tu paz interior.

35th King Biscuit Blues Festival – Helena, Arkansas – 5 de octubre de 2022

La ciudad de Helena extrañaba a sus fans, luego de un 2020 de covid y un 2021 con el festival cancelado. Abundaba mucha felicidad en la organización, y en poder regresar al tradicional evento que cumplió 35 años, pero con una gran ausencia física de la leyenda: *Bubba Sullivan*, fallecido en agosto del 2021.

Berbon "Bubba" Sullivan, un ávido bluesman de corazón y una fuerza impulsora detrás del festival anual, King Biscuit Blues en Helena-West Helena, fue miembro fundador de la *Sonny Boy Blues Society*, un grupo que ayudó a organizar el festival, que comenzó en 1986, y que se inspiró en el programa de radio de blues "*King Biscuit Time*" de la estación de Helena KFFA-AM 1360.

Aunque no tocaba ningún instrumento, el enérgico Sullivan con su bigote era una presencia constante en el escenario del festival, mientras presentaba bandas y animaba a la multitud. Tenía un famoso local, donde siempre estaba, ese local era de venta de discos, libros y un mini museo de objetos de diferentes músicos que dejaban en su paso por Helena. Hoy, su local está cerrado, y conocí a su esposa, quien en silla de ruedas, estaba vendiendo algunos objetos del local en la calle.

En esta ocasión, la presidenta de la organización del festival, *Munnie Jordan* y un gran equipo, le rindieron un tributo el miércoles 5 de octubre, en el *Sonny Boy Main Stage*, con un gran show de Bobby Rush, y luego un espectacular jam a cargo de la banda del legendario guitarrista y presidente de la sociedad de Blues, Sonny Boy Sterling Billingsley, donde pudieron tocar ante una multitud de público en este orden: César Valdomir, Lady J Houston, Captain Jack Watson y Blind Mississippi Morris.

Continuará...

Bobby Rush y Mizz Lowe

Bailarinas de Bobby Rush

Músicos de Bobby Rush

Músicos de Bobby Rush

Zapatillas listas para bailar

Zapatillas en acción

Bobby Rush con Mizz Lowe

El baile de Bobby Rush

Bobby Rush y Mizz Lowe

Tributo a"Bubba" Sullivan

Sonny Boy Sterling Billingsley

Jam con César Valdomir

Lady J Houston

Captain Jack Watson

Blind Mississippi Morris

Robert Cole Tooms

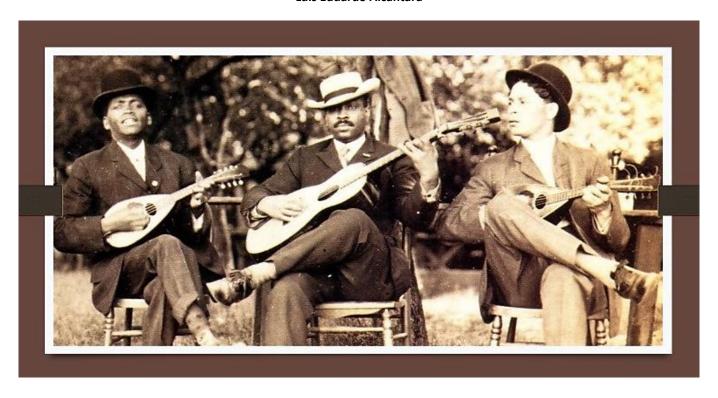

Músicos en el jam

Especial de Medianoche

Catfish Blues

Luis Eduardo Alcántara

Alguna vez un entrañable amigo me preguntó cuál era mi versión favorita del conocido tema llamado, *Catfish Blues*, entonces yo le reviré que en qué modalidad, es decir, qué tipo de versión: acústica, eléctrica, campirana, heavy, country, etcétera, porque eso es lo que ocurre con los verdaderos temas llamados clásicos, son tantas sus versiones, que las barajas a escoger son muchas. Sin embargo, en este tema en particular yo lo tengo bien definido.

En especial, valoro la primera versión, aquella grabada por su difusor, Robert Petway en 1941, pero también otras dos, la que hizo en 1951 el binomio formado por Bobo Slim Thomas & Sonny Boy Williamson II, y la que finalmente realizó Billy Boy Arnold en 1977 bajo una emocionante atmósfera blues-rock acompañado por la banda de Tony McPhee.

En el gran periodo de tiempo entre ellas encontramos muchas versiones de calidad variada, cada una con características especiales y aportes, relacionados con el famoso pez bagre y su adecuación a las relaciones entre humanos. Como dije, la primera es la de Robert Petway. ¿Puede considerarse el autor original? no puedo afirmarlo, es difícil saberlo pues seguramente su letra y su ritmo proceden de tradiciones folclóricas más antiguas, afincadas entre campesinos y pescadores del delta de Mississippi, desde principios del siglo XX, y quizá de tiempo atrás.

Pero Petway fue el primero en grabarlo y en darle una forma definitiva, por medio de su ronca voz y de su guitarra acústica con cuerpo de acero. La ficha del disco es la siguiente: Catfish Blues. Robert Petway vocal y guitarra, Alfred Elkins, imitación de bajo. Fue grabada el 28 de marzo de 1941 en los estudios Bluebird de Chicago, con número single 8838.

Robert Petway - Catfish Blues https://youtu.be/FmywB9Fnfn0

Demos un repaso a la letra de Catfish Blues:

Si, deseo.

Yo era un bagre. Nadando en un oh, profundo mar azul.

Tendría a todas ustedes, mujeres bonitas.

Pescando detrás de mí, pescando detrás de mí,

pescando detrás de mí, sí.

Bueno, estoy arruinado y tengo hambre.

Bueno, estoy harapiento y también estoy sucio.

Si me limpio ahora nena, ¿puedo ir a casa contigo?

Iré a casa contigo, sí. Iré a casa contigo.

Si no me dejas entrar, ¿puedo acostarme en tu puerta?

Sí, me voy muy temprano nena, tu hombre no lo sabrá.

Tu hombre no lo sabrá, tu hombre no lo sabrá.

Sí, la amo. Amo a mi nena.

Sí, ella se va, sollozo y grito.

Cuando mi tren llegue rodando. Y yo me vaya con él.

Ven a rodar. Ven a rodar.

Sí, me voy. Y te abandono nena, tu llanto no hará que

me quede. Sí, más me lloras, nena.

Más lejos me iré. Más lejos me iré.

Y lo sé, sé que no me quieres.

Yo sí, te quiero cariño. Me lo dices.

Bueno, no tienes que preocuparte por mí.

No tengo esperanzas. No tengo esperanzas.

No tengo esperanzas.

Yeah, I wish.

I was a catfish. Swimmin' in a oh, deep, blue sea.

I'd have all you pretty women.

Fishin' after me, fishin' after me,

fishin' after me yeah.

Well, I'm broke and I'm hungry.

Well, I'm ragged and I'm dirty too.

If I clean up now baby, can I come home with you?

Come home with you, yeah. Come home with you.

If you don't let me in, can I lay around your door?

Yeah, I'll leave so early baby, your man won't know.

Your man won't know, your man won't know.

Yeah, I love. I love my baby.

Yeah, she's gone, scream and shout

When my train comes rollin' in. And I come rollin' out.

Come rollin' out. Come rollin' out.

Yeah, I'm leavin'. I'm leavin' you baby, and your crying

won't make me stay. Yeah, the more you cry, baby.

Further I'll go away. Further I'll go away.

And I know, I know you don't want me.

Yeah, I wanted you darlin'. You tell me so.

Well you ain't got to worry about me.

Hangin' round' no more. Hangin' round' no more.

Hangin' round' no more.

Fiel a su costumbre, Muddy Waters tomó los aspectos básicos de este tema e hizo una versión propia, llamándola Rolling Stone. Más tarde él mismo manufacturó otro clásico, *Still a Fool*, siguiendo los lineamientos de Catfish, pero con otro ritmo. Canned Heat hizo su versión particular en el disco debut, con un marcado tono psicodélico.

Versiones propias también hicieron famosos guitarristas como R.L. Burnside y K.C. Douglas, entre muchos otros. En 1951 la compañía Trumpet dirigida por Lillian S. McMurry patrocinó una sesión en donde confluyeron Bobo Slim Thomas en guitarra y voz, además de Sonny Boy Williamson II en la armónica, para dar vida a una rasposa versión de Catfish que derrama sentimiento y emotividad. El juego entre armónica y guitarra es un verdadero lamento hipnótico. Fue grabada el 24 de julio de 1951 en Jackson, Mississippi.

McMurry también contaba entre su elenco con destacados bluesmen de mucha experiencia y calidad, como Big Joe Williams, Arthur 'Big Boy' Crudup y Joe Willie Wilkins, la mayoría asentados en la región del Delta pero ya con fama entre el público de las grandes ciudades norteamericanas.

Por último, tenemos la vibrante versión "pesada" de Catfish que realizaron los Groundhogs de Tony McPhee en 1977, en el álbum titulado *Checkin It Out*. Aquí el ritmo es frenético y los sonidos distorsionados. La voz intimista y la armónica chillante, combinaciones perfectas para desatar la catarsis y el baile. De hecho el disco entero es una joya atemporal del mejor blues moderno con inclinaciones rockeronas.

Suena muy fresco, como su hubiera sido grabado el año pasado, a pesar de que tantas décadas nos separan de su manufactura. He aquí, dos recomendaciones más para saborear al famoso bagre en su jugo, pero sin espinas y sin bigote, con las escamas bien recortadas, solamente ritmo, sentimiento e interpretación, los elementos que dan vida al mejor blues de todos los tiempos.

Sonny Boy Williamson II - Catfish Blues https://youtu.be/Nn5dXTnaczU

Billy Boy Arnold con Tony McPhee y The Groundhogs – Catfish Blues https://youtu.be/ENocpuxsJOE

Tributo

Jimi Hendrix cumpliría 80

José Luis García Fernández

Johnny Allen Hendrix, nace en Seattle, Washington el 27 de noviembre 1942. En este noviembre de 2022, Jimi cumpliría 80 años de edad, motivo de este sencillo tributo. Hijo de Al Hendrix y Lucille Jeter, quienes se casaron el 31 de marzo de ese 1942. Jimi es educado por su madre mientras su padre estaba en el ejército. La pareja casi no vivió con su hijo. El 11 de septiembre de 1946, Al Hendrix cambia el nombre de su hijo por el de James Marshall Hendrix.

El 18 de septiembre de 1970, piden ambulancias al Hotel Samarkand en Londres. En ese lugar Jimi es encontrado inconsciente después de vomitar dormido. Los paramédicos no pueden revivirlo. Lo trasladan al Hospital. St. Mary Abboy, donde se le declara muerto después del mediodía.

Durante su vida, Jimi Hendrix autorizó la salida de solo cuatro discos y supuestamente aprobó otro. Solo uno fue concebido y logrado a su total satisfacción, al decir total, no incluyó la portada, pues la despreció. Los discos: *Are You Experienced* y *Axis: Bold As Love*, fueron terminados en 1967, bajo la creatividad de Hendrix y su representante y productor, Chas Chandler. Ambos discos se hicieron con la típica prisa de la época.

Cuando Hendrix y Chandler dejaron de trabajar juntos, al iniciar los trabajos del disco *Electric Ladyland*, Jimi tomó el control absoluto. El álbum se inició en diciembre de 1967 y se terminó hasta agosto de 1968, tiempo durante el cual Jimi grabó material suficiente para llenar varios discos dobles. Sorprendentemente, fue su último LP de estudio. Dos discos más salieron bajo su nombre, uno de éxitos: *Smash Hits* y *Band Of The Gypsys*, el cual fue una mera obligación contractual.

Are You Experienced

Un álbum producido por Chas Chandler muestra el pasado de Jimi, sus años como guitarrista de R&B, su futuro, sus próximos descubrimientos del sonido. Su amplia variedad de estilos y ritmos denota la falta de unidad interna de su trabajo posterior, pero aun así, es la perfecta introducción a su música.

Lista de temas: 01. Foxy Lady; 02. Manic Depression; 03. Red House; 04. Can You See Me; 05. Love Or Confusion; 06. I Don't Live Today; 07. May This Be Love; 08. Fire; 09. Third Stone From The Sun; 10. Remember; 11. Are You Experienced?; 12. Hey Joe; 13. Stone Free; 14. Purple Haze; 15. 51st. Anniversary; 16. The Wind Cries Mary; 17. Highway Chile.

Are You Experienced

https://open.spotify.com/album/719ELjvRzp0lHiLyAuAGj3?si=hAuUgSWYSzS DhwXJfXsCQ

Axis: Bold As Love

Siete meses después del lanzamiento del disco: *Are You Experienced*, este nuevo álbum anunciaba la nueva sutileza en el trabajo de Hendrix, con una clara mezcla de inspiración musical negra y blanca. El debut de este material mostraba qué ocurría cuando un músico de R&B descubría el rock psicodélico; esta continuación realizó el viaje en contrasentido.

Hecho casi en su totalidad durante la última semana de octubre de 1967, con Chas Chandler de nueva cuenta como productor, es más un esfuerzo de unión que una 'experimentación', pero, aun así, navega de un ambiente de experimentación electrónica hacia las letras de baladas, pasando por un abierto ejercicio de intervención política.

Lista de temas: 01. Exp; 02. Up From The Skies; 03. Spanish Castle Magic; 04. Wait Until Tomorrow; 05. Ain't No Telling; 06. Little Wing; 07. If Six Was Nine; 08. You've Got Me Floating; 09. Castles Made Of Sand; 10. She's So Fine; 11. One Rainy Wish; 12. Little Miss Lover; 13. Bold As Love.

Axis: Bold As Love

https://open.spotify.com/album/3uFZf8rykoHo7XMIQVYW6r?si=daLfDgkBRnOhVPbTQVI-Mw

Electric Ladyland

Por su carácter experimental puro, estilo melódico, visión conceptual y su brillantez instrumental, este álbum es un fuerte contendiente en la categoría de mejor disco de rock. Durante sus 75 minutos, coquetea con composiciones electrónicas, soft-soul, delta blues, rock psicodélico, jazz moderno y proto-funk, sin que se le encasille en alguno de estos estilos.

Llega al clímax con una demostración de virtuosismo musical nunca superado en la música de rock. No es de extrañar que Hendrix no lograra superar este álbum. A pesar del esplendor de gran parte de su trabajo a partir de 1968, nunca capturó de nuevo la eficaz magia de *Electric Ladyland*.

Lista de temas: 01. And The Gods Made Love; 02. Have You Ever Been (To Electric Ladyland); 03. Cross Town Traffic; 04. Voodoo Chile; 05. Little Miss Strange; 06. Long Hot Summer Night; 07. Come On; 08. Gypsy Eyes; 09. The Burning Of The Midnight Lamp; 10. Rainy Day, Dream Away; 11. 1983... (A Merman I Should Turn To Be); 12. Moon, Turn The Tides... Gently, Gently Away; 13. Still Raining, Still Dreaming; 14. House Burning Down; 15. All Along The Watchtower; 16. Voodoo Chile (Slight Return).

Electric Ladyland https://open.spotify.com/album/5z090LQztiqh13wYspQvKQ?si=G5ISfQ0bRrGfjreTKCV99Q

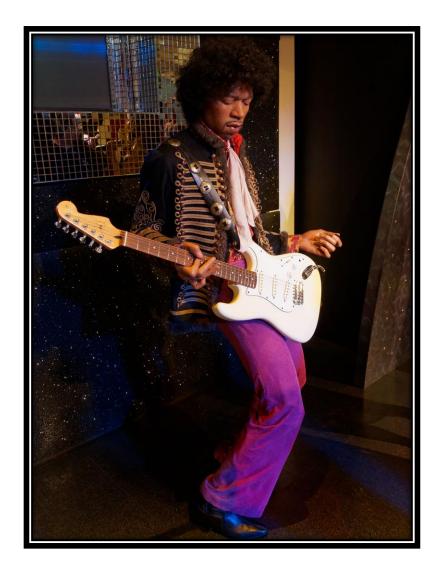
Band Of The Gypsys

Seis canciones, cuatro de ellas escritas por Hendrix y dos más por el entusiasta, Buddy Miles, fueron presentadas a Capitol Records a principios de 1970, como el disco, *Band of Gypsys*. Ed Chalpin, productor de la compañía PPX, lo odió, igual que Hendrix que comentaba: "Yo no estuve satisfecho con el disco", "Si dependiera de mí, nunca lo hubiera publicado". Pero el criterio artístico de Jimi contaba poco ante la obligación legal que tenía hacia Capitol, a quiénes el álbum, los dejó satisfechos.

Lista de temas: 01. Who Knows; 02. Machine Gun; 03. Changes; 04. Power To Love; 05. Message To Love; 06. We Gotta Live Together. Piezas grabadas en vivo en el Filmore East en 1970.

Band Of The Gypsys https://open.spotify.com/album/0B0Zwfcy4pAY2JAoxIEkR5?si=1SivhMc8R7Cx_u9zlUubcA_

Fuente: Guía Musical de Jimi Hendrix por John Robertson

Tributo

In memoriam: Luis Valenzuela Tequila

José Luis García Fernández

El pasado jueves 13 de octubre fuimos sorprendidos por una lamentable y triste noticia, la partida de un buen amigo, guerrero del blues y el rock hecho en México: Luis Valenzuela Tequila de la banda Castalia Blues. En nuestra edición de mayo del 2019, tuvimos una serie de comentarios de varios personajes destacados en la escena del blues en México, para el artículo '20 hombres de blues en México comentan...' de la columna Huella Azul; en la que Luis tuvo a bien compartirnos las siguientes palabras con respecto a ¿cuál consideraba su principal aportación al blues en México?:

"Mi aportación, la participación como grupo en eventos de blues, mis letras en español y mi música que tenga sus variantes sin perder la esencia del blues original. Veo que está agarrando fuerza y que muchos músicos jóvenes están apoyando al blues mexicano, y así recuperando espacios para que los organizadores crean y lo vean como negocio. Un panorama bueno porque a mucha gente le gusta, y los músicos jóvenes lo están impulsando con el blues de la vieja escuela".

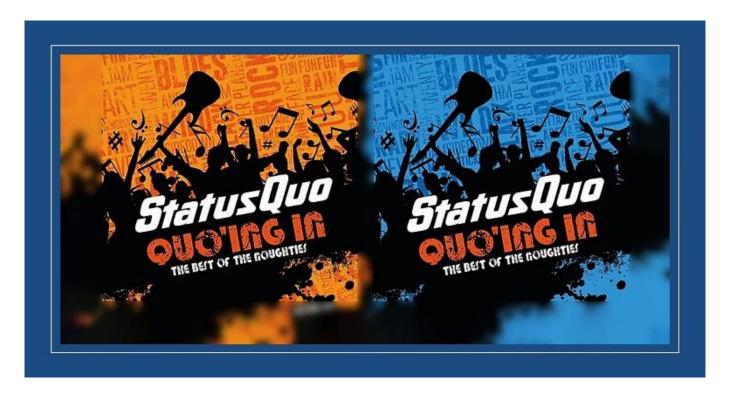
Sin duda, un gran legado. Vaya el reconocimiento por toda su labor musical en tantos años de estar en los escenarios entregando toda su energía. En esta página quedará para siempre, nuestra admiración por ello y su recuerdo como un gran amigo, y un incansable y talentoso artista.

¡Descanse en paz!

El Blues Tuvo Un Hijo

Status Quo - Quo'ing In

José Luis García Fernández

Status Quo: Quo'ing In - The Best Of The Noughties (Craft Recordings - 2022)

Status Quo es una de las bandas de mayor éxito comercial en toda la historia del rock británico. Iniciando a finales de los años 60 en el beat y la psicodelia. La agrupación terminó desembocando en un reiterado combo de sonidos hard rock y boogie rock.

Con intensos ritmos que recuperan pautas clásicas del rock & roll y el blues rock, conquistaron a la audiencia inglesa y de muchas partes del mundo, alcanzando ventas millonarias y convirtiéndose en uno de los grandes íconos de la música rock de su país. Es, sin duda, otra de mis bandas preferidas de siempre en la gama del rock & roll.

En este año de 2022, están cumpliendo 60 años en la carretera, ya que su historia apunta 1962, como el año de su fundación en Londres, Inglaterra. Han publicado 32 álbumes de estudio en esta larga, larga trayectoria. Ahora, están publicando una recopilación, que es una espléndida antología en formato triple (entre otros formatos), con 35 hits de estudio para los dos primeros discos y tres cuartos de hora de electrizante comparecencia en vivo (fechada en 2008 durante la gira del LP "In Search of the Fourth Chord"), como regalo para el tercer álbum.

La formación actual de la banda, después del fallecimiento de Rick Parfitt: guitarra rítmica y voz (1967-2016) es, Francis Rossi: voz y guitarra líder (1962-presente); John Edwards: bajo y coros (1986-presente); Andy Bown: teclados, armónica, piano, guitarra y coros (1976-presente); Leon Cave: batería y percusiones (2013-presente); y Richie Malone: guitarra rítmica y coros (2016, 2017-presente).

Lista de canciones. **Disco 1** (hits de los años 2000): 01. Backbone (Out Out Quo'in Mix 2022); 02. Looking Out For Caroline; 03. Two Way Traffic; 04. In The Army Now; 05. Beginning Of The End; 06. Round And Round; 07. Rock 'n' Roll 'n' You; 08. Raining In My Heart (con Brian May); 09. Liberty Lane; 10. Jam Side Down; 11. Running Inside My Head; 12. Electric Arena; 13. Twenty Wild Horses; 14. Blues And Rhythm; 15. Gotta Get Up And Go; 16. The Way It Goes; 17. Bula Bula Quo (Kua Ni Lega).

Disco 2 (Rarezas): 01. Caroline (Versión de estudio 2022); 02. Paper Plane (Versión de estudio 2022); 03. Rockin' All Over The World (Versión de estudio 2022); 04. Face The Music; 05. Cut Me Some Slack (Out Out Quo'in Mix); 06. The Party Ain't Over Yet; 07. Fun Fun Fun (con The Beach Boys); 08. Pictures Of Matchstick Men (Versión acústica de estudio); 09. That's A Fact; 10. I'm Not Ready; 11. Tilting At The Mill; 12. I'm Watching Over You; 13. Mortified; 14. Temporary Friend; 15. I'll Never Get Over You; 16. Live Medley – Mistery Song/Railroad/Most Of The Time/Wild Side Of Life/Rollin' Home/Again Again/Love Train). 17. Down Down (Versión acústica de estudio); 18. It's Christmas Time.

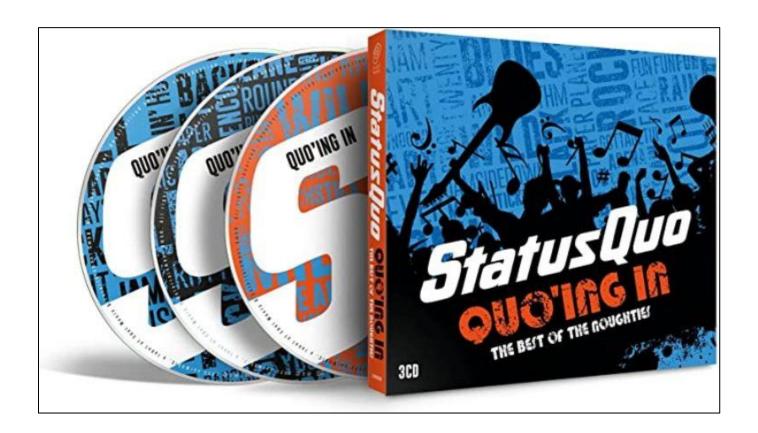
Status Quo: Quo'ing In - The Best Of The Noughties - Spotify https://open.spotify.com/album/77Ryx1NUf9DgW1HHRZAbeL?si=ohZrZJYqTpecbHwfUwuuww

Disco 3 (En vivo): 01. The Wanderer; 02. Rain; 03. Don't Waste My Time; 04. Don't Drive My Car; 05. Hold You Back; 06. Creeping Up On You; 07. Paper Plane; 08. Living On An Island; 09. Roll Over Lay Down; 10. Rock and Roll Music/Bye Bye Johnny.

El disco uno, es indudablemente una colección de temas sencillos con un gran ritmo muy característico de la banda, un ritmo que por cierto ha sobrevivido por más de seis décadas, así nada más. Se destacan entre las 17 piezas: el simpático rock *Backbone*, con una nueva mezcla. *In The Army Now*, una balada rock, de sus infaltables temas en sus conciertos, aquí en una versión grabada en estudio en el 2010. *Raining In My Heart*, balada original de Buddy Holly y que cuenta con la participación de un invitado de lujo: Brian May, guitarrista de Queen. *Electric Arena*, un ligero y pequeño blues lento, pero muy agradable. La rítmica *The Way It Goes*, llena de bella sencillez.

La joya de la corona viene en el disco dos, con *Caroline*, siempre poderosa. La eterna pieza rockera de John Fogerty que se apropiaron con autoridad para la posteridad, *Rockin' All Over The World. Fun Fun*, con la participación de sus creadores, The Beach Boys, resulta una muy interesante combinación de talentos. La curiosa *That's a Fact*, en versión acústica, con la incorporación de coros y sección de cuerdas. Un espectacular popurrí o medley, con *Mistery Song/Railroad/Most Of The Time/Wild Side Of Life/Rollin' Home/Again Again/Love Train*, resulta sensacional. Y la cereza en el pastel... *Down Down*, versión acústica de estudio.

En el disco tres, se despliega todo el potencial del grupo en una colección de piezas en vivo, grabada en uno de sus explosivos conciertos. Son 45 minutos de electrizante comparecencia en vivo (fechada en 2008 durante la gira del LP: 'In search of the fourth chord'). Por fortuna, he tenido la oportunidad de presenciar uno de ellos, en la Plaza de Toros México de la Ciudad de los Deportes, de la capital del país, allá por el mes de abril del 2013, jun concierto inolvidable!

En Video

Un jazzista en clave de blues

José Luis García Fernández

A Jazzman's Blues - Un jazzista en clave de blues (Netflix 2022)

La película no es precisamente musical, pero contiene elementos interesantes de los inicios del blues y el jazz. Se trata concretamente de una historia de amor prohibido y drama familiar, que revela 40 años de secretos y mentiras en el Sur profundo.

Es un proyecto cinematográfico, producción original de Netflix, escrito y dirigido por Tyler Perry, que sigue la historia de Jonathan Dupree, un fiscal del distrito que, a finales de la década de los años 80, recibe la petición de una anciana para investigar un asesinato que tuvo lugar hace más de cuarenta años.

Aunque no tiene un interés particular y está más enfocado en hacer crecer su carrera, Dupree le da un vistazo a un paquete de cartas que la anciana le ha dejado y descubre, abrumado, que la información conecta a la historia de su propia familia, misma que relata un joven cantante de jazz afroamericano que abandona su pueblo rural por escapar de un linchamiento y que encuentra la fama en Chicago.

Durante su ausencia, se presume que tuvo una aventura con una mujer afroamericana, de piel clara, que se ha hecho pasar por blanca; y que por cierto fue el motivo del abandono de sus tierras sureñas.

La película es el resultado del proyecto soñado y finalmente realizado, como apuntábamos, por el cineasta y actor Tyler Perry, quien escribió el guion 26 años atrás. Perry declaró: "He esperado un cuarto de siglo para contar esta historia, y ahora es el momento perfecto y Netflix es el socio perfecto. Ese es mi trabajo de amor; el que quiero hacer más que nada".

Inicialmente, Perry deseaba estelarizar la cinta él mismo y ser acompañado por actores como: Will Smith, Halle Berry, Diana Ross y Ben Kingsley. Sin embargo, en una entrevista poco después de que el proyecto se aprobara, confesó que tuvo que hacer ajustes a la historia y a los personajes. En sus palabras: "Soy muy viejo para el papel, porque todos los personajes tienen veintitantos años. Así que estoy buscando ese nuevo talento, caras nuevas y frescas que se hayan comprometido con el oficio y que sean actores increíbles para interpretar estos roles".

Al final, los roles principales del reparto recayeron en: Joshua Boone como Bayou, Solea Pfeiffer como Leanne, Charles Dumas como Grandpa Red, Amirah Vann como Hattie May, Ryan Eggold como Ira, Austin Scott como Willie Earl, Brad Benedict como el sheriff Jackson, Milauna Jemai Jackson como Sissy, Corey Champagne como LeRoy, y Lana Young como Ethel.

Cuando el guionista y director Tyler Perry comenzó a escribir, *Un Jazzista en Clave de Blues*, justo el blues y el jazz estaba constantemente en su mente. De joven, Perry dijo que solía colarse en el juke joint de su abuelo para ver tocar a los músicos. A medida que la historia de la película se desarrollaba en su mente, se dio cuenta de que estaba reflexionando inconscientemente sobre su propia vida.

El actor principal, Joshua Boone, que tiene experiencia en Broadway, resultó ser la elección perfecta para interpretar a Bayou. Cantó todas las canciones de su personaje. Con la voz conmovedora de Boone, la película tiene una banda sonora ecléctica que emociona. Aquí está toda la música que aparece en la película:

If You See My Rooster (Amirah Vann, Joshua Boone y Austin Scott); Let the Good Times Roll (Amirah Vann, Joshua Boone y Austin Scott); It Don't Mean a Thing [If It Ain't Got That Swing] (Joshua Boone y Austin Scott); On the Mississippi (Jay Weigl); Make Me a Pallet [On Your Floor] (Amirah Vann y Joshua Boone); That's All Right (Amirah Vann y Austin Scott); Zuma Beach (Jay Weigl); Banks of the Mississippi (Jay Weigl); Weekend at Hideaway (Jay Weigl); Is You Is Or Is You Ain't My Baby (Austin Scott); Paper Airplanes [Bayou Boyd] (Joshua Boone); Yell Howdy Doody (Buffalo "Bob" Smith); Ornithology (Capitol Royale Orchestra); I Got It Bad [And That Ain't Good] (Sony/ATV Harmony); African Drums (Capitol Royale Orchestra); Rocks in My Bed (Amirah Vann, Joshua Boone y Austin Scott); Paper Airplanes (Ruth B.).

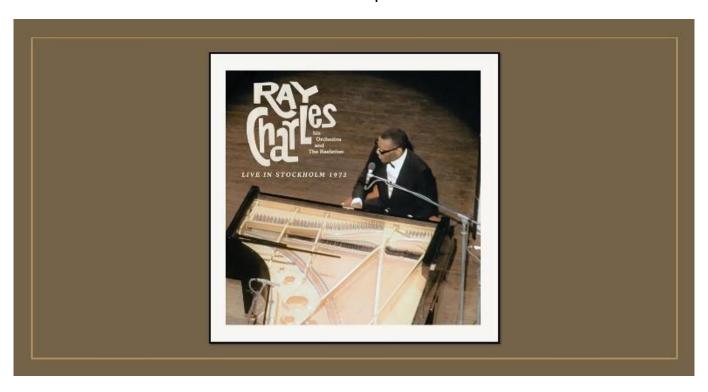
Un Jazzista en Clave de Blues - Tráiler https://youtu.be/QWRBhauNFjw

Amirah Vann, Joshua Boone y Austin Scott - If You See My Rooster https://youtu.be/RiFwRM- Bo0

Algunas Notas de Jazz

Ray Charles - Live in Stockholm 1972

Roberto López

Ray Charles – Live in Stockholm 1972 (Tangerine Records – 2021)

¡Que maravilloso es escuchar de nuevo al genio del Soul... al gran Ray Charles!, que en esta ocasión nos presenta un disco que apareció a finales del año pasado (2021) y que muestra una presentación en Estocolmo de 1972. En esa época, quizás una de las mejores del cantante y pianista, que se acompañaba por una orquesta con excelentes músicos y desde luego, *The Raelettes*, maravillosas cantantes que le daban un toque especial a sus conciertos.

En este material que rescata nueve temas de aquel concierto, inicia con una versión de *Alexander's Ragtime Band* a manera de presentación y con el sonido espectacular de la orquesta. Después, continua un clásico de Charles, el tema *What'd I Say*, pieza que desde 1959 le ha dado reconocimiento popular en el mundo. Continua el concierto con el clásico blues *I've Had My Fun* de Jimmy Oden, para dar paso a la presentación de sus coristas *The Raelettes*, y que interpretan el maravilloso tema *Games People Play*.

Si para este momento, todo lo escuchado los ha puesto a cantar y bailar, con las últimas piezas cierra este material de manera excelente. *Don't Change On Me*, le da paso al clásico: *I Can't Stop Loving You*. Continúa una muestra de lo poderoso que suenan los metales en la orquesta de Ray en el tema *Marie*; y como cereza del pastel, el maravilloso tema *I've Got A Woman*, escrito y grabado en 1954 y que ha sido interpretado por otros artistas como Elvis o los mismos Beatles. Aunque el álbum dura poco más de 38 minutos, muestra lo que el genial Ray podía conseguir en sus presentaciones... y que ahora podemos disfrutar y revivir a través de esta grabación.

Ray Charles - Live in Stockholm 1972 - Spotify

Huella Azul

Charla con Héctor Martínez González

María Luisa Méndez

Desde Madrid, España en el marco del lanzamiento de su segundo libro: *Al compás del vudú*, tenemos una breve charla con nuestro amigo: Héctor Martínez González.

A tres años de la publicación de tu primer libro: "Comer y Cantar - Soul Food & Blues", ¿qué nos puedes comentar acerca de su alcance y resultados a la fecha.

Héctor: La acogida entre el público ha sido muy calurosa y los comentarios recibidos siempre han sido muy positivos. Se trata de un libro muy original, con su mezcla de historia, música y gastronomía y eso hace que las personas con pasión por alguna de estas tres artes se vean atraídos.

El parón de actividades culturales ha afectado a las presentaciones en festivales de música, reduciendo los lugares a las que he podido ir con el libro y el espectáculo con el que acompaño las presentaciones, que suele incluir música en directo por músicos de gran nivel y degustación de recetas incluidas en el libro. Sin embargo, la originalidad del libro hace que siga siendo atractivo para los organizadores culturales y seguimos retomando estas actividades tras la pandemia.

Recibimos una grata sorpresa durante el inicio del confinamiento mundial por culpa de la pandemia, cuando el libro fue premiado como el mejor libro de comida estadounidense publicado en el mundo en el año 2019, premio concedido por los Gourmand World Cookbook Awards, conocidos como los Oscars de la literatura gastronómica. Además, "Comer y Cantar – Soul Food & Blues" fue incluido en la lista de los mejores libros de cocina publicados en el mundo, en los últimos 25 años, dentro de la categoría de cocina afroamericana.

¿A cuántos temas asciende, hasta hoy en día, la lista musical en streaming de este proyecto?

Héctor: Inicialmente, la lista de música en streaming se limitaba a las canciones que eran analizadas o listadas en el libro, sin embargo, desde el primer momento, sabía que había muchas canciones muy interesantes que no habían podido ser incluidas en el libro, bien porque no tenía información relevante sobre ellas o bien porque no había suficiente historia de trasfondo para poder crear un nuevo capítulo del libro.

De esta manera, fui añadiendo canciones que conocía y otras que fui descubriendo y, poco a poco, pasamos de tener las 100 canciones del libro, que suponían unas 8 horas de música, a tener 1,247 canciones, que son casi 79 horas de música jazz, blues, rhythm & blues, rock & roll, soul, funk...

¿Nos compartes la dirección electrónica de esta lista musical en Spotify?

Héctor: https://open.spotify.com/playlist/1l6jrdn49lS7g1na4Lw8Ox?si=ebab3166050046ea

Sabemos que la pandemia detuvo de alguna manera la vida diaria, pero ¿qué otras actividades relacionadas con la música has tenido a partir del lanzamiento de ese libro?

Héctor: Como presidente de la Sociedad de Blues de Madrid, hemos peleado por recuperar las actividades musicales en la ciudad de Madrid, siendo de los primeros en programar conciertos tras el levantamiento de la restricción en los locales que ofrecen música en directo, en aquel entonces con aforo reducido, lo que supuso un esfuerzo importante para compaginar salud, economía y entretenimiento. Cada temporada de estos dos últimos años hemos promovido 18 conciertos en formato acústico con los mejores músicos de blues de Madrid y de España, con algunos invitados de otros países.

También he podido impartir varias conferencias en centros culturales y en centros penitenciarios. Especialmente, interesantes es una conferencia con música en directo centrada en el papel de las mujeres en la lucha por la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos, y su papel relevante en el Underground Railroad, todo ello completado con canciones espirituales de las que explicamos el mensaje oculto que tenían para ayudar a los esclavos que huían de las plantaciones. Y como no, este tiempo lo he aprovechado también para seguir investigando y escribiendo, obteniendo como resultado un nuevo libro "Al compás del vudú (religión, represión y música)".

Platícanos todos los pormenores de tu nuevo libro: "Al compás del vudú (religión, represión y música)", ¿de qué trata?

Héctor: El editor lo ha denominado como un librisco, pues además del texto en sí, cuenta con 2 discos compactos con una recopilación de 48 canciones que han sido restauradas y mimadas para que suenen mejor que nunca. Las canciones tienen relación directa con lo que se cuenta en el libro y tenemos artistas clásicos, como: Jelly Roll Morton o Louis Armstrong, músicos de blues poco conocidos, como Doctor Clayton o Lizzie Miles, o grupos de rock, como Fleetwood Mac o Jimi Hendrix. Todas las canciones contienen la letra transcrita y traducida, así como un comentario que las introduce y pone en el contexto general del libro.

En cuanto a la temática, se trata de un estudio histórico sobre la época colonial en la Luisiana y cómo en esos años se fue creando el caldo de cultivo para el desarrollo de aspectos culturales tan propios de Nueva Orléans como son el vudú, el jazz o la multiculturalidad. Se han analizado legajos de la época, algunos de ellos inéditos, que han permitido descartar algunas teorías dadas por ciertas hasta el momento, como que el vudú fue llevado a Nueva Orléans desde Haití.

También se pone de relevancia la importancia que tuvo la cultura española en aquellos años, siempre a la sombra de la cultura francesa que predomina en la ciudad, pero cuya aportación a la misma fue menor que la española: los desfiles de carnaval, los bailes festivos, las marchas militares que dieron lugar a las second lines, la conexión entre el vudú y la religión católica... todo esto se produjo con aportación de las personas que vivieron allí durante los 40 años que fue colonia española.

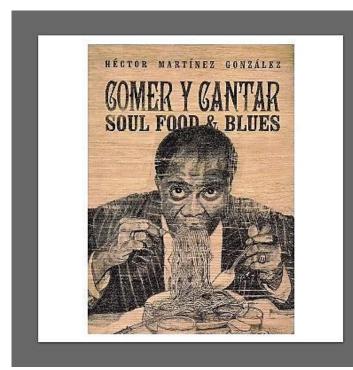
Y para completar el libro, se ofrece un grimorio de hechizos. Lo hemos llamado así, pero realmente es un repaso a cómo el blues ha cantado a los hechiceros, amuletos, encantamientos y supersticiones del hoodoo, que llegaron a los Estados Unidos con los esclavos a la vez que las creencias religiosas que dieron lugar al vudú.

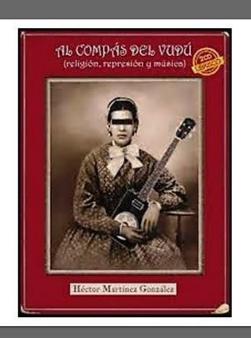
¿Gustarías compartirnos un breve texto de este libro?

Héctor: "Las dificultades para gestionar una colonia como la Luisiana, debido a su tamaño y a las grandes distancias entre los centros urbanos y a la pobreza de sus colonos, acuciada por el clima, los desastres naturales, las enfermedades y el hostigamiento de las poblaciones nativas, hicieron que ya en época francesa tanto las autoridades civiles como las religiosas, tuviesen poco control sobre la población, permitiendo la relajación de costumbres y una tendencia hacia libertades individuales impensable en otras regiones como eran el concubinato, los matrimonios interraciales, la institucionalización de la emancipación de esclavos a través de la coartación o la proliferación de actividades lúdicas entre los negros, como los bailes y danzas".

¿Cómo se puede adquirir en general el libro? ¿Cómo se puede comprar, particularmente, en México y otros países? Héctor: El libro está a la venta en librerías de España y en la página web de la editorial, Allanamiento de Mirada, quienes envían los ejemplares por todo el mundo.

En este enlace pueden encontrar información al respecto: https://www.allanamientodemirada.com/producto/hector-martinez-gonzalez-al-compas-del-vudu/

¿Te gustaría mencionar 5 artistas o bandas de tus favoritas de España?

Héctor: Actualmente, el panorama musical en España tiene un nivel excelente, con una generación de músicos virtuosos pero muy preocupados por la esencia de la música blues y el respeto a sus mayores, tanto a los músicos españoles que les han precedido como a los clásicos que grabaron los primeros temas en Estados Unidos.

Me resulta difícil hacer una lista con los 5 artistas que más me gustan, porque con solo cinco nombres no puedo reconocer a todos aquellos que llenan mis estanterías de discos, pero voy a intentarlo: Edu Manazas, Mayka Edjole, Fernando Beiztegui, Chino Swingslide y Wax & Boogie.

Al igual, ¿te gustaría compartirnos el título de 5 temas que más te gustan, una de cada artista o banda, de las antes mencionadas?

Héctor: Son artistas muy distintos, así que voy a contar un poco sobre cada uno y dar mi recomendación de canción: *Edu Manazas*: cantante y guitarrista que toca a la manera del blues antiguo. Es de los mejores intérpretes de blues rural, tanto del Mississippi como del Piedmont que tenemos en España. Una de las canciones que más me gustan de su repertorio es Southern Rag, de Blind Blake, que Edu preparó para incluir en las presentaciones de *Comer y Cantar – Soul Food & Blues*.

Mayka Edjole: es una cantante que se mueve estupendamente entre el blues, el soul y el funk. Actualmente está inmersa en distintos proyectos, pero a mí me encanta lo que hemos hecho juntos para la conferencia sobre las mujeres y el Underground Railroad, por lo que, recomiendo el espiritual clásico, Wade in the Water.

Fernando Beiztegui es un gran guitarrista y cantante de Granada que ha sido capaz de imprimir una fuerte personalidad a sus canciones sin perder la esencia del blues clásico. Strange Feelin' Blues es una composición suya con una temática oscura y misteriosa que introdujimos en unas conferencias sobre hoodoo y magia.

Chino Swingslide es un enamorado de cantar y tocar la guitarra. Abarca múltiples estilos, desde el blues clásico a jazz manouche, sin flaquear en ninguno de ellos. Tiene un disco dedicado a Robert Johnson, del que podemos destacar su versión de They're Red Hot.

Wax & Boogie es un grupo formado por Ster Wax a la voz, David Giorcelli al piano y Reginald Vilardell a la batería, con la aportación puntual de guitarristas de la escena musical. Su perímetro más inmediato es el boogie woogie, el swing y el rhythm & blues, destacando la maestría instrumental y la fuerza y energía que desprende Ster Wax. De sus canciones, me quedo con una composición suya: You Don't Know How to Treat Me.

¿Qué mensaje o consejo le darías a algún joven atrevido que desee escribir y/o publicar un libro sobre aspectos relacionados con el blues?

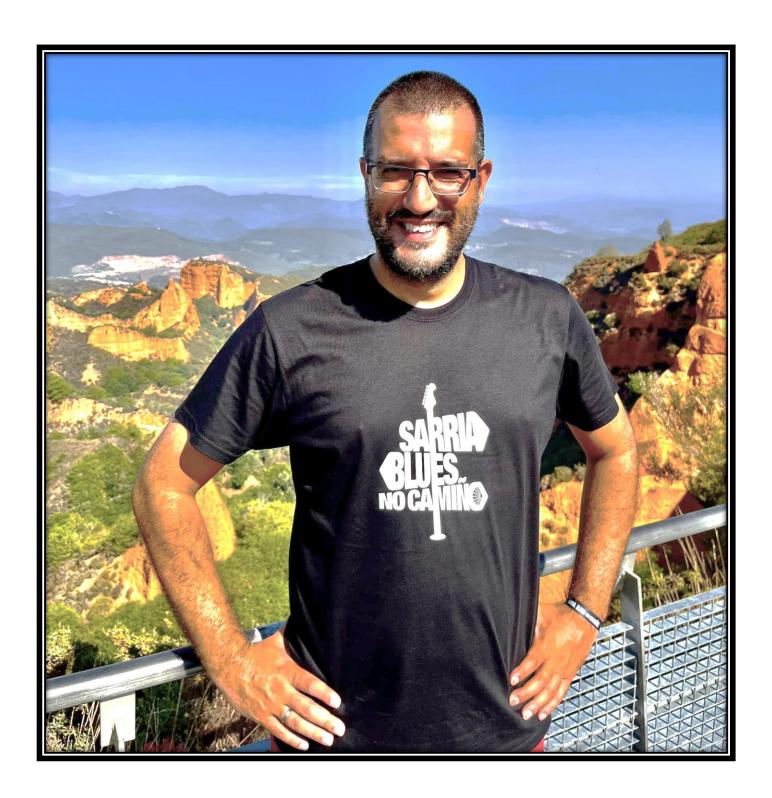
Héctor: La escritura, al igual que la música, es un arte que tiene que salirte de dentro. Si sientes esa necesidad irrefrenable de expresarte a través de la palabra escrita, no le des la espalda y ponte a ello. Eso sí, en ambos casos, antes de poder ponerte a crear tienes que leer y escuchar mucho: conocer a los grandes, estudiar sus trabajos, inspirarte en las obras ya creadas.

Y no tengas miedo al rechazo, pues habrá gente que te diga que lo que haces no sirve para nada, o que con la escritura no vas a poder ganarte la vida, o que escribir de blues está anticuado. Lo que importa es si realmente estás seguro de que solo podrás acallar esa voz interior si te sumerges en la escritura.

¿Algo más que quisieras agregar?

Héctor: Seguid con vuestra maravillosa labor de divulgación y acercamiento del blues y sus hijos a la población de México. Seguro que habéis descubierto esta música a mucha gente y, por tanto, habréis hecho sus vidas más felices.

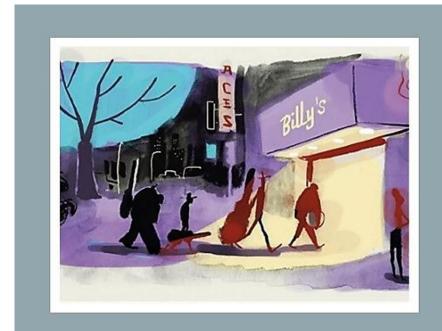
Os deseo muchos blues.

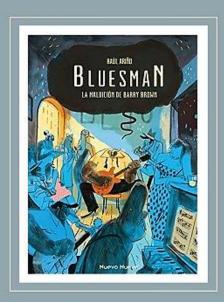

Lado B

Bluesman, La Maldición de Barry Brown

Juan Carlos Oblea

"Bluesman, La Maldición de Barry Brown", un cómic de Blues

El Blues no solo es un género musical. Las historias y leyendas de sus músicos han dado pie a la creación de personajes plasmados, además de la música, en otros espacios culturales tales como el cine, el teatro, la literatura, la pintura, y como en este caso, el cómic.

Raúl Ariño es un diseñador gráfico, animador e ilustrador originario de Barcelona, España, que desde el año 2000 se dedica al mundo del dibujo. Se inició fundando la revista de cómic 'Hetero Sapiens' que se publicó hasta 2005. Es el dibujante de la serie Pablo Arkada, que se publica semanalmente en El Jueves desde octubre de 2007.

Estudió Art Gráfic en la Escola de Cómic Joso, también ha publicado algunas historietas cortas auto conclusivas en las revistas, Dos Veces Breve y BD Banda. El interés creciente de sus trabajos, tanto en El Jueves como en las historietas cortas realizadas en solitario, lo llevó a ser premiado en el Certamen de Cómic Injuve 2008.

En el año 2020 saca al mercado su primera obra independiente titulada, "Bluesman, La maldición de Barry Brown", bajo la editorial Nuevo Nueve. Un cómic que trata sobre la vida de Barry, un hombre que aparenta ser buen esposo y padre de familia, casado con Doris, con quien tuvo tres hijos, que trabaja como chofer de autobús y que es muy apreciado por la gente debido a su simpatía y a su gran cordialidad.

Un día que se encontraba Barry jugando con sus hijos escucha en la radio sobre la historia de un hombre que cometió un crimen diez años atrás, conocido como el asesino del Blues, al que nunca consiguieron encontrar ni identificar. Noticia que le causó una terrible molestia e inquietud frente a sus hijos.

La historia del asesino del Blues era un tema muy recurrente entre los pobladores, incluso entre los miembros de su propia familia y por si esto no fuera poco, era una plática común entre los pasajeros del autobús que conducía Brown en Chicago. Contaba la leyenda que un hombre de nombre Larry Jackson, un admirado guitarrista y cantante de Blues, considerado como uno de los mejores Bluesman de su época, asesinó a sangre fría a su esposa y a su amante, un crimen por el que nunca pagó, una historia que era el pan de cada día entre los músicos de Blues en ese entonces, quienes recurrentemente se la pasaban de lío en lío, historia que Brown cada que podía evitaba escuchar.

El verdadero motivo por el que esa historia no era del agrado de Barry llevándolo a una incomodidad permanente, era porque era un secreto de su pasado que sería haber enterrado en el tiempo. Su vida pasada no era nada congruente con la vida bella de familia que aparentaba tener, pues en realidad Barry Brown era en realidad Larry Jackson, ese músico de Blues que llevaba una vida nocturna llena de excesos, del bourbon, las drogas, atrapado siempre por los encantos de las mujeres que concurrían a los bares de jazz y de Blues de Chicago.

Cierto día, Barry tiene un encuentro nada agradable con un pasajero de nombre Frank, que en el pasado fue su mánager, un productor de una casa de discos de jazz y de Blues llamada Cactus Records que se la pasa chantajeando a Brown para que regrese a su vida anterior.

Barry, tentado por su amor al Blues y a la vida nocturna, finalmente regresa a las horas que no parecen acabar nunca junto a su inseparable guitarra, al mundo del jazz y del Blues, con todo lo que ello conllevara, ya que en su primera noche en el club su mirada se cruzó con la de una bella y magnética cantante, Gina, la locura hecha hembra, un laberinto de carnosas curvas y rayas de coca que harán que Barry regrese al pellejo de aquel al que quiso olvidar.

El cómic es una recomendable historia de un hombre que cae y se levanta envuelto en una tragedia que no por eso deja de lado su amor por la música que le dio las mejores noches de su vida. Una historia de música, violencia, celos, alcohol, drogas, mujeres y un crimen, es decir, el Blues, del que a continuación me permito transcribir estos dos excelentes diálogos.

Primer Diálogo entre Barry/Larry y Frank:

Barry/Larry: Ya no soy el bluesero pendenciero y alcohólico que conociste, ahora tengo familia y no la cambiaría ni por diez discos de platino galvanizado.

Frank: ¿Te has casado?, vaya... te acompaño en el sentimiento.

Barry/Larry: Además ya no soy capaz de componer... el Blues me abandonó. Mi Doris es mi armonía, mis hijos mi melodía... no puedo arriesgarme a perderlos seguro me entiendes, tú tienes a Cloe. El Blues es dolor, sufrimiento... yo soy feliz para componer... Doris me trata demasiado bien.

Frank: Te entiendo Larry, pero seguro que algo podemos hacer... si quieres te deje pasar un fin de semana con Cloe... tendrás material para dos discos.

Barry/Larry: Lo siento Frank de todas formas me ha alegrado volver a verte... me ha gustado recordar los viejos tiempos.

Segundo Diálogo entre Barry/Larry y Frank:

Frank: Eres el último superviviente de toda esa estirpe ¿te das cuenta de la responsabilidad que tienes entre manos? Eres el 'Moisés del Blues', el que nos librará de esa perversión que es el rock and roll y volverá la música del Delta a la tierra prometida. Tu talento descomunal no puede desaprovecharse por un pequeño delito... todos tenemos nuestras cositas.

Barry/Larry: Te agradezco el cumplido Frank pero el Blues me abandonó hace mucho tiempo... vivo demasiado bien.

Frank: Solo te pido un tema Larry, un hit que devuelva a Cactus Records a los tiempos de gloria... nadie te reconocerá. Barry/Larry: Lo siento Frank...

Hábitos Nocturnos

Luke Hilly & The Cavalry - Wave & Dust

José Andrade Urbina

Luke Hilly & The Cavalry - Wave & Dust (Road Sweet Road Records - 2021)

Se cumple una cita más para compartir en la revista *Cultura Blues*, de este hermoso vicio que más que algunos tenemos en común. El gusto por la música del blues. Y mes con mes, quedo sorprendido por la fuerza que tienen estas notas que nacieron en las plantaciones de algodón, que eran regadas por las aguas del rio Mississippi. Nadie podía imaginar que esas canciones que se escuchaban a veces mientras trabajaban, o por las noches al estar a un lado de la hoguera, iban a traspasar fronteras, idiomas y culturas. Tal es el caso del disco que ahora recomiendo: *Luke Hilly & The Cavalry - Wave & Dust*.

Este cd nos lleva hasta una bella región situada en el valle del Rio Ródano, que está rodeada por los Alpes Valesanos al sur, y por los Alpes Berneses al norte, me refiero a una provincia de nombre: Sion, que pertenece a Suiza, país montañoso de Europa Central, con varios lagos, aldeas, y las altas cimas de los Alpes.

Sus ciudades tienen calles medievales, con monumentos como la Torre del Reloj Zytlogge, en su capital Berna, y el puente de madera de la Capilla en Lucerna. El país también es famoso por sus centros de esquí, y sus senderos para el excursionismo, las industrias bancarias y financieras son clave, los relojes, y el chocolate de Suiza son conocidos en todo el mundo. Es hasta este bello y pintoresco país en donde también el blues echó fuertemente su raíz.

Fue ahí en Sion, lugar de nacimiento de Luke Hilly, quien era conocido por estar siempre tocando su música en bares y clubs, únicamente con su guitarra, iba del folk-rock, hasta el punk. A principios del año 2012, Luke Hilly aceptó una invitación para presentarse en unos pequeños clubs de los Estados Unidos.

Estando ahí, y cuando no estaba tocando le gustaba salir para conocer el país, pero principalmente buscaba donde había música en vivo, y así fue como dio con un bar donde estaban tocando blues, se quedó maravillado con lo que vio, y escuchó, al llegar a su hotel tomó su guitarra y empezó a sacar las notas de lo que había escuchado.

Cuando regresó a Suiza se dio cuenta que el blues ya estaba dentro de él. En una ocasión al estar tocando el solo, a orillas de un lago, llegó su amigo, Gianluca Cavalera, este tocaba la armónica, la saco y empezó a seguir lo que estaba interpretando su amigo Luke, después de varias horas de estar tocando, platicaron y fue cuando decidieron formar un dúo, y su música sería el blues, pasando por country-folk, el rock y algo de punk, esto fue a finales del año del 2012.

Los nombres verdaderos de los artistas de este dúo formado en Sion, Suiza, son: Luc Monsciani, y Gianluca Cavalera. Luc toca la guitarra principal, la guitarra de caja de puros con placa canadiense, y canta. Gianluca toca la armónica, el washboard, el stompbox, y canta. Así es como se conforman, y como usan estos peculiares y rústicos instrumentos; que nos llevan por los meandros de un blues rústico, teñido del country blues, del góspel, y algo de punk, y si le agregamos una muy peculiar forma de vestir en el escenario, pantalón corto con tirantes, y un sombrero con una pluma.

Después de ofrecer algunos conciertos en Suiza, salen a recorrer los bares y clubes de Inglaterra, Italia, y España, su primer disco sale en el año del 2014, y es muy frecuente ver sus nombres en los carteles de los mejores festivales de blues de Europa.

Este cd consta de 9 temas: *Voodoo Queen*, es un blues muy movido con una armónica de fondo, que poco a poco va subiendo su intensidad, y junto a la tabla de lavar, hacen un buen inicio. *Dead Now*, entra una guitarra con mucho ritmo de folk, las voces junto a la guitarra de caja de puros nos dan un ambiente muy Delta blues. *If Blues Was Money*, la guitarra entra muy en el estilo de rock, y las voces se escuchan de lo mejor, la armónica le da ese tono de blues, y bien por ese grito al final diciendo: *'si el blues fuera dinero'*.

En *La Liberta*, hacen una entrada con un sonido country folk, ya después la guitarra le da un cambio, me gusta la voz de Gianluca cantando en italiano. *Three Guys Chained*, un muy bello inicio con mucho country folk y la voz narrando la canción, para después seguir cantando a dúo, la guitarra de caja de puros me hace mover los pies al escucharla, cierro mis ojos, y me parece ver una gran fogata rodeada de hombres y mujeres negros cantando y bailando. *The Butcher Boogie*, es un rápido boogie con una gran armónica, y con un canto diciendo... 'que el boogie sea para toda la noche'.

L'indiano, nuevamente la voz de Gianluca en italiano, nos regala una balada country blues, en compañía de un violín magistralmente tocado. She Tooks My Doggy Too, regresa el violín dando la entrada muy folk, acompañado por la tabla de lavar y la armónica. Un blues para disfrutar y mover los pies. The Green High Way, la voz y guitarra de Luc, el violín, y el stompbox, nos llevan por los caminos y veredas del country blues. Nuevamente el final es de añoranza de los viejos tiempos del blues.

Luke Hilly & The Cavalry - Wave & Dust, es un material discográfico para disfrutar en la intimidad, con muy buenas voces, y los instrumentos sonando de lo mejor. Hay que seguir la huella de este gran dueto. Como siempre, ¡pásenla bonito!, ¡nos leemos en la próxima edición!

Luke Hilly & The Cavalry - Wave & Dust – Spotify

La Poesía tiene su Norma

Farol de la calle

Norma Yim

Andas por la calle queriendo iluminar otros corazones. Andas prometiendo cosas, que no les cumplirás. Andas brillando y sonriendo.

> Andas queriendo ocultar tu edad. Que ya se la llevó el tiempo. Andas de farol. Andas de espléndido y de buen humor.

Andas ocultando que tienes una relación. Y aquí, solo vienes con tus caras, y tus carencias que son un montón.

Y es que así eres. Iluminas la calle, porque en tu hogar la flamita... ya se te apagó.

Y no está apagada, lo que pasa es que ni siquiera sabes prender una fogata, y andas queriendo prender un farol. Sabes criticar, culpar, ignorar...
Pero jugarle al desleal, no señor.
Y tu infidelidad no creo que te pueda mucho durar.
Tu farolito se te va haciendo cada vez más chiquito.

En la vida jugarle a tener varias luces encendidas, es igual a falta de seguridad. Quieres que varias te digan lo que nunca vas a despertar, y lo peor que te crees todo un jaguar.

Tu reputación se extravió, eso de a todas decirnos lo mismo, ya no te funcionó.

En la colonia ya te dicen el astronauta, porque no tienes los pies en la tierra.

Y a las mujeres no nos interesa ir a un viaje fantasioso. Nos interesa algo real. Así que... entiende farol. Que tu velita... ya se te derritió.

Texto musicalizado: Crow Jane por Rory Block y Stefan Grossman, en voz de su autora... aquí

Recomendaciones

Novedades noviembre 2022

José Luis García Fernández

En esta edición de noviembre de 2022, recomendamos 24 novedosas realizaciones en cd, se trata de blues contemporáneo, tradicional y géneros afines, que se pueden escuchar vía streaming por Spotify... ¡a disfrutarlas!

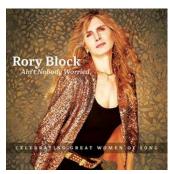
Crystal Sawanda

Katy Murray & The Kilowatts

Lauren Glick

Rory Block

Steven Troch Band

The Boneshakers

Mick Simpson

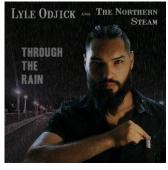
Buddy Guy

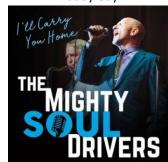
Jack's Waterfall

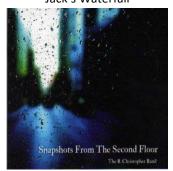
Corky Siegels

Lyle Odjick

The Mighty Soul Drivers

The B. Christopher Band

Breezy Rodio

The Dig 3

Silent Partners

John McDonald & Mark Maxwell

Josh Hyde

Tim Gartland

Albert Castiglia

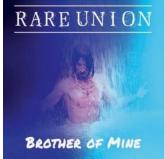
Dana Fuchs

Markey Blue Ric Latina Project

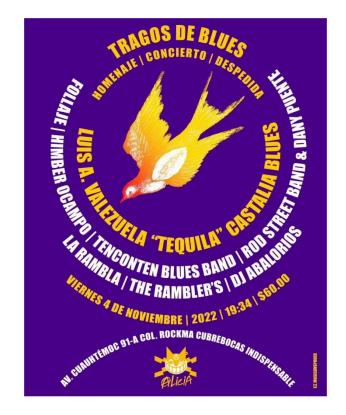
The Wildroots

Rare Union

Lista Musical No. 138

Colaboración Especial

X Festival de Blues en Casa de Cultura Iztaccíhuatl

José Luis García Fernández

Se avecina para fecha próxima el primer evento donde Cultura Blues participa como coorganizador, después de la pandemia, se trata del X Festival de Blues en Casa de Cultura Iztaccíhuatl. Un festival que se ha caracterizado por tener como banda de casa a Rhino Bluesband, con artistas y grupos invitados. Todo ello con el apoyo fundamental de las autoridades de la Alcaldía Benito Juárez, de la Casa de Cultura Iztaccíhuatl (Rafael Carrillo), y de los propios integrantes de la banda Rhino.

El Festival se llevará a cabo los días, viernes 18 y sábado 19 de noviembre del 2022, contando con otras actividades culturales, además, del clásico concierto musical. La cita es en la Casa de Cultura Iztaccíhuatl, ubicada en Martín Luis Guzmán número 241, colonia Iztaccíhuatl. El acceso será gratuito.

Viernes 18 de noviembre

El primer día de esta décima edición del Festival iniciará a partir de las 6:00 pm con la inauguración de la **Exposición Fotográfica del Festival de Blues en Chicago 2022**. Imágenes de un servidor, José Luis García Fernández, que por segunda ocasión se presenta. Es un material único y exclusivo para contemplar a algunos de los exponentes actuales de la escena del blues internacional, durante su actuación en el prestigiado evento. Las fotografías quedarán colocadas en la Galería del Centro Cultural durante los dos días del Festival.

Además, a las 7:00 pm se proyectará el documental: "Eric Clapton: The Lady in the Balcony: Lockdown Sessions", que fue publicado recientemente (2021), y que muestra una sesión acústica de Eric junto a sus músicos de cabecera en la sala de su casa, interpretando varios de sus éxitos y algunas versiones nuevas.

Sábado 19 de noviembre

La segunda jornada iniciará a partir de las 4.00 pm con la presentación, venta y firma de libros: "Por los Senderos del Blues" por Raúl De la Rosa (ganador del premio "Keeping The Blues Alive 2022" de la Blues Foundation en Memphis, Tn).

Cabe señalar que Raúl es como sabemos, básicamente el principal promotor de blues en México, realizador de los Festivales de Blues que a partir de 1978 iniciaron, y que tuvo once ediciones en total, entre ese 1978 y el 2008, presentando a leyendas vivientes del género como: Muddy Waters, Willie Dixon, John Lee Hooker, Koko Taylor, entre muchos otros. Además, es actualmente la voz de uno de los programas radiofónicos más importantes de blues en Mêxico: "Por los Senderos del Blues", que se transmite por Horizonte 107.9 FM, todos los viernes de 8:00 a 9.30 pm.

El concierto iniciará partir de las 4:45 pm con la participación de la cantautora, **Joan Sibila**, artista mexicana que crea canciones para vibrar, confrontar verdades y curar espantos. En su música confluyen trova, rock urbano, sonoridades clásicas, ardor ranchero, lírica renacentista, rítmicas actuales e inspiración indostánica.

Le seguirá a las 5:25 pm, la banda de la Ciudad de México, **Estación Monrovia**, con una reunión especial de sus integrantes originales para la ocasión, después de haber anunciado hace algún tiempo su separación. En este 2022, celebran 10 años de su fundación, así que será una presentación insuperable que servirá para festejar con ustedes, tocando su música de blues rock, que es su particularidad.

Desde la ciudad de Santiago de Querétaro, **Rumorosa Blues Band**, estará a partir de las 6:30 pm, inundando el foro de sus estridentes sonidos de *RocknBlues*, con temas originales, más una sección en tributo a The Doors. Todo esto, haciendo una parada en la ciudad, como parte de su gira por distintas localidades del país, a fin de presentar sus canciones que conforman su nueva producción discográfica. La agrupación es una de las anfitrionas y organizadoras, junto al Callejón Blues Band, del Festival Nacional Queretablues.

A las 7:45, la banda de casa **Rhino** y Amigos, concluirá el ritual de blues y rock. Tocando su música por vez primera, con una nueva alineación, manteniendo la base de algunos de sus integrantes habituales, músicos invitados y una extraordinaria sorpresa, esta presentación constituirá su primera actuación bajo este nuevo formato en la ciudad. Su debut se realizó el pasado mes de agosto, en la VIII edición del Festival Nacional Queretablues.

¡No se lo pierdan, es un Buen Fin de Blues... los esperamos!

ORGULLOSOS PATROCINADORES

DEL 3 AL 5 NOVIEMBRE PRESENCIAL

FORO INTERCULTURAL IMADINA CENTRO CULTURAL VITO ALESSIO ROBLES

> GRUPOS LOCALES, REGIONALES, NACIONALES E INTERNACIONALES

+ MÚSICA + ARTE + CULTURA ENTRADA LIBRE

BOLETÍN INFORMATIVO:

El Colectivo Ciudadano del Foro Intercultural Imagina, el Centro Cultural "Vito Alessio Robles" XHKS 104.9 F.M. y Radio Imagina Digital Web México.

TE INVITAN AL

9° FESTIVAL DE BLUES Y JAZZ DEL DESIERTO, SALTILLO, COAHUILA 2022.

"3 días de música, paz, memoria, arte, cultura, conciencia y alegría en Saltillo".

Presentaciones musicales con solistas y grupos de Chihuahua, San Luis Potosí, Ciudad de México, Estado de México, Monterrey, Tamaulipas y Saltillo; Lecturas en Atril, Charlas, Presentaciones de Discos y Contenidos Especiales en Video; Homenajes, Muestra de productos artísticos y culturales; Tianguis cultural y gastronómico, Radio en vivo; Lunas Culturales y Románticas de Saltillo y, más.

PRESENCIAL

03 y 05 de noviembre de 2022 de 16:00 a 21:00 hrs. CENTRO CULTURAL "VITO ALESSIO ROBLES",

Hidalgo Nte. y Aldama s/n, C.P. 25000, Zona Centro; Saltillo, Coahuila.

Para niñ@s, jóvenes, adultos y adultos mayores,
PARA TODAS LAS FAMILIAS!!!!!

UNA FIESTA INTERCULTURAL DE SOLIDARIDAD,
MEMORIA,AMISTAD Y PAZ...Te esperamos!!!

ENTRADA LIBRE/COOPERACIÓN VOLUNTARIA.
MEDIDAS SANITARIAS VIGENTES.

Consulta la Programación del Festival en:

Facebook: Festival de Blues y Jazz del Desierto https://www.facebook.com/festival.de.blues.y.jazz/

Presentaciones musicales con solistas y grupos de Chihuahua, San Luis Potosí, Monterrey, Edo.Mex., Cd.Mx Tamaulipas y Saltillo; Lecturas en voz alta, Mesa redonda y Proyección de Película y Documental; Muestra de productos artísticos y culturales; Tianguis cultural y Radio Cultural por Internet en vivo, se grabará el Festival.

Varios motivos nos impulsan a llevar a cabo en este año el Festival de Blues y Jazz del Desierto, Coahuila 2022:

- •El primero es retomar las actividades presencialmente del Festival de Blues y Jazz del Desierto de Saltillo en los espacios dignos que por ocho ediciones nos han abierto sus puertas en nuestra Ciudad. Esto, luego de dos años de llevarlo a cabo desde lo virtual y sesiones en vivo a distancia por cuestiones de la pandemia.
- El segundo motivo es ir construyendo nuestra Memoria del Festival: primero con la historia de todos aquellos que ya no están entre nosotros físicamente, pero su obra y ejemplo de vida nos sigue motivando para seguir adelante con el Festival. Músicos, Artistas, Colaboradores, su vida y obra, seguirá presente en cada edición del Festival de Blues y Jazz del Desierto de Saltillo, Coahuila. México.
- El tercero es la Celebración de los 100 años de la Radio en México y en el Festival, las voces de 2 medios estarán presentes: XEKS- 960 A.M./XHKS 104.9 en F.M. La primera estación tradicional de Saltillo, fundada en 1938 y pionera en una barra de programación dedicada a toda la cultura del rock desde 1967.
- La otra es Radio Imagina estación digital por internet desde 1999. Con 23 años, ha visto la transformación de los medios convencionales hacia la web y a sido testigo de las diversas plataformas y servicios de streaming por Internet.
- •Celebramos la empatía y unión de distintos medios especializados del Blues y Jazz, hacia nuestro Festival, con la presencia desde la Ciudad de México de Cultura Blues revista electrónica con un contenido en video especial del más reciente Festival de Blues en Chicago bajo la producción de José Luis García Fernández. Y por otro lado tendremos la visita y una exposición de La Revista Gente con Blues, además se llevará a cabo entrevistas a cargo de su director Francisco López.
- Todo esto; además de los grandes grupos y solistas que nos acompañaran en esta 9na edición como: Fátima Soto (La voz de Nuestro Desierto) quién llega desde Cd. Jiménez Chihuahua y hará Colectivo con el maestro y músico Marco A. Rangel de Saltillo y músicos invitados especiales para esta ocasión. CIRCO BLUES una agrupación que llega del EDO-MEX y CDMX, por primera vez presencialmente, una agrupación con una larga trayectoria e historia en el Blues y Rock. Monroy Blues desde la Huasteca Potosina vuelve a participar con su gran propuesta. Con 6 años a cuestas, pero cada integrante con una larga trayectoria llega a este nuestro festival; La Tampico Blues Company quien viene con su gran repertorio y homenaje a los grandes del Blues Eléctrico. La San Luis Blues llegan a hacer Jam's Especiales, así como a compartir sus temas ya conocidos. El Jazz desde Monterrey estará presente a través de La Sociedad del Jazz una agrupación que dirige el maestro Gerardo Cortes. Por otro lado en la Sección de Músicas Afines llega de la Ciudad de Monterrey; Lalo Laredo con una buena dosis de temas propios.

- De nuestra ciudad y demostrando que el Blues, Jazz y Músicas Afines se mantienen y sigue creciendo como expresión cultural y musical con excelentes propuestas como: Héctor Zárate y Experimentrío+1, White Shark con su gran apuesta al Rock y Blues con tintes de Homenaje a sus grandes exponentes, Eliézer González L. hace presencia con sus temas que saben a trova y blues, Pulso un dúo especial de Jazz y Blues nos acompaña con la voz de Adriana Molina y músico invitado. Cardenches Blues llega con esa espina blusera con temas nacidos en este nuestro desierto, blues eléctrico de alto octanaje.
- Como cada año Las Lunas Culturales y Voces de Sirenas estarán presentes con la poesía, la música en esta ocasión dedicada a nuestros ausentes, convivencia, mesa de compartir y mucho más.

Festivales y actividades que año tras año se multiplican en nuestra ciudad y Estado y, en donde cada uno asume su compromiso artístico y cultural. En el Festival de nosotrosustedes, es hablar en una atmósfera festiva de las ciudades que nos habitan, de su Memoria, de los grupos que retratan los sonidos de sus ciudades y del mundo, así como también de las vivencias y acontecimientos que les preocupan; la memoria, la paz, el amor, la libertad, el planeta, etc. Por tanto, en este 9°. Festival de Blues y Jazz del Desierto 2022, los ejes serán la Memoria, la Libertad y la Paz. Motivos suficientes para creer que otras culturas musicales son posibles más allá del aspecto comercial hegemónico.

Gracias sinceras a todas y a todos los que se han sumado y se están sumando a esta experiencia cultural llamada: FESTIVAL DE BLUES Y JAZZ DEL DESIERTO, De SALTILLO, COAHUILA 2022.

ATENTAMENTE

Colectivo del Foro Intercultural Imagina
JORGE GONZÁLEZ VARGAS
Coordinador General.
Tels: 844122025 y 844-1822631
imagina@hotmail.com
SALTILLO, COAHUILA:

Alcaldía Benito Juárez - Casa de Cultura Iztaccíhuatl en colaboración con Rhino y Cultura Blues presentan:

BLUES EN CASA DE CULTURA IZTACCIHUATL

19 DE NOVIEMBRE DE 2022

RHINO RUMOROSA BLUES BAND ESTACIÓN MONROVIA JOAN SIBILA

EVENTO GRATUITO

