N° 144 mayo de 2023

Cultura Blues.

La Revista Electrónica

12 ANIVERSARIO

...Y MUCHO MAS DE LA CULTURA BLUES

Contenido

Directorio

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

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

© Derechos Reservados

www.culturablues.com

Número 144 mayo de 2023
Edición del 12° Aniversario

Director general y editor:
José Luis García Fernández

Consejo Editorial:
José Luis García Vázquez
María Luisa Méndez

Colaboradores en este número:

1. **José Luis García Vázquez**
2. **José Luis García Fernández**
3. **Juan Carlos Oblea**
4. **Michael Limnios**
5. **María Luisa Méndez**
6. **José Andrade Urbina**
7. **Lorena Jastreb**
8. **Luis Eduardo Alcántara**
9. **Norma Yim "La Poeta Irreverente"**

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

PORTADA 12° Aniversario de Cultura Blues (1) **1**

CONTENIDO - DIRECTORIO **2**

EDITORIAL 144 meses de Cultura Blues (2) **3**

LADO B La noble tarea de difundir el Blues (3) **4**

DE COLECCIÓN Nacidas Bajo Un Buen Signo VI (2) **6**

PLANETA BLUES Kevin Gullage, The Cash Box Kings y Paul Filipowicz (4) **11**

COLABORACIÓN ESPECIAL Neal Smith, Fabrizio Poggi y Arti Funaro (4) **20**

HUELLA AZUL Entrevista con Pepe Olmedo de Syrah Morrison (5) **31**

ALLIGATOR RECORDS PRESENTA Selwyn Birchwood - Living in a Burning House (2) **35**

DELMARK RECORDS PRESENTA Delmark en el Festival de Blues en Chicago 2023 (2) **38**

DE BLIND RACCOON Big Harp George – Suelta mi espíritu (2) **42**

DE FRANK ROSZAK PROMOTIONS Deb Callahan - Backbone (2) **44**

MAC RADIO PROMO COMPARTE Ally Venable/Zito & Castiglia/Walk That Walk/John Primer (2) **46**

BLUES A LA CARTA Una vitrina de mujeres de blues (2) **50**

+ COVERS Fabrizio Poggi - Basement Blues (2) **52**

EN VIVO Alastair Greene - Alive In The New World (2) **55**

HÁBITOS NOCTURNOS Oberg - Blues As Blues Can Get (6) **57**

RECOMENDACIONES Novedades mayo 2023 (2) **59**

POR LOS CAMINOS DEL BLUES Capítulo VII: Mississippi Delta Blues Festival. Parte III (7) **61**

COLABORACIÓN ESPECIAL Chicago: Festival de Blues 2023 – 2 (2) **69**

ESPECIAL DE MEDIANOCHE Sesiones de un disco inolvidable (8) **77**

TRIBUTO John Primer: Teardrops for Magic Slim (2) **79**

EL BLUES TUVO UN HIJO Ten Years After: Un espacio en el tiempo (2) **81**

EN VIDEO Jazz Fest: Una historia de Nueva Orleans (2) **83**

COLABORACIÓN ESPECIAL De aquí, de allá, y de todas partes X (2) **84**

LA POESÍA TIENE SU NORMA La búsqueda (9) **88**

AGENDA **89**

Editorial

144 meses de Cultura Blues

José Luis García Fernández

Con esta edición número 144, alcanzamos 12 años de publicaciones ininterrumpidas. Una gran labor, hasta ahora inigualable en la escena del blues en México que nos permite seguir cumpliendo cabalmente con los objetivos primordiales del proyecto: "*Honrar el blues tradicional, explorar el blues contemporáneo e impulsar el blues hecho México*". Por supuesto, con base en el trabajo de todos quienes han colaborado a lo largo de todos estos años.

En especial, quiero reconocer y agradecer a los que en el último periodo anual (junio 2022 – mayo 2023), han contribuido con sus extraordinarias colaboraciones: *James García, María Luisa Méndez, Luis Eduardo Alcántara, Michael Limnios, Juan Carlos Oblea, Norma Yim, José Andrade, Roberto López, Lorena Jastreb, Francisco Javier García, Héctor Manuel García, Leonardo Gabriel García, Alejandro Pascual, y George González.* Además, de las invaluables contribuciones con material de *Delmark Records, Alligator Records, Blind Racoon, Frank Roszak Promotions y MacRadio Promo*; entre otras.

Ya estaremos en las publicaciones siguientes comentando nuestros puntos de vista, de lo hasta ahora logrado y observado alrededor de esta difusión del blues en México, y su impacto en la escena nacional e internacional. Por hoy, quiero invitarlos a la lectura de esta lujosa edición de aniversario que contiene: entrevistas exclusivas, divulgación de material de disqueras y promotoras, reseñas y recomendaciones, historias de ayer y hoy, fotografías originales, listas musicales, poesía, carteles de eventos y mucho más.

¡Hasta la próxima edición!

¡Cultura Blues… 12 años escribiendo la historia del blues en México!

Lado B

La noble tarea de difundir el Blues

Juan Carlos Oblea

Difundir un género como el *Blues* no es nada fácil, considerando que la industria musical ha evolucionado de manera veloz, y muy pronto la posibilidad tecnológica de producir música ha desplazado a la manera tradicional de interpretarla. Poco a poco ha quedado atrás el talento de los músicos para crear nueva música sin tener la necesidad de utilizar los instrumentos tecnológicos que hoy en día se utilizan para "rellenar" o "configurar" canciones.

Los músicos de géneros como el jazz o el blues, que surgieron de ritmos africanos creados con instrumentos por demás rústicos, requerían tener ciertas características para sacarle jugo a la precaria materia prima con la que disponían. Desde luego, requerían tener, por un lado, una enorme habilidad que les permitiese crear ritmos melódicos; asimismo, necesitaban contar con un potencial sobrehumano para sacar sonidos de la nada mediante esos instrumentos elaborados por lo general con utensilios caseros, y sobre todo requerían contar con un talento para transmitir sentimientos.

En la actualidad se han conjugado dos factores que han permitido una gran crisis musical. Por un lado, una industria rapaz que prefiere producir géneros sin sentido, vacíos de creatividad y de mensaje. Y por otro, la preferencia de las nuevas generaciones de jóvenes que han sido captadas por esa industria que de manera totalmente inconsciente comercializa esos productos que solo han alejado a los escuchas del origen sano de la música. No es nada extraño para los que somos amantes del jazz o del blues que los jóvenes nos critiquen cuando hablamos de nuestra música, de su historia, de sus músicos, de los estilos, etc. tachándonos de "viejitos" o de "anticuados".

Tampoco es nada extraño que existan mayoritariamente estaciones de radio que transmitan música actual. Y menos extraño es que ya casi no existan espacios en donde se pueda escuchar lo que nosotros llamamos “buena música”, es decir, jazz, blues, soul, música tradicional, folclórica o incluso hasta clásica.

Para desgracia del mundo, la involución de la música ha ido de la mano con la involución del ser humano en los últimos años. La violencia y la agresividad de las letras misóginas, los bailes provocativos cayendo más en lo vulgar, es lo de hoy. Una pandemia no fue suficiente para crear conciencia, pues al terminar comenzó una nueva guerra por demás absurda. En alguna ocasión escuché a alguien decir: “*Lo único que nos puede salvar es el arte*”.

El blues a pesar de que surgió del dolor, del reclamo, del abuso, de las constantes violaciones a derechos humanos, evolucionó, y no solo sano su herida, sino que perduró como la raíz. El blues como un símbolo de cultura dejo de ser una expresión y pasó a ser arte. Su valor histórico ha permitido demostrar que el ser humano mediante la creación de la música sana e inteligente, tiene la capacidad de hacer cambiar a toda una sociedad. La importancia del blues en el panorama musical del mundo ha sido fundamental en su desarrollo.

Sus exponentes han tenido la oportunidad de manifestar sus ideas. Su diversidad ha dado la posibilidad de incurrir en espacios religiosos y políticos. Su mensaje se plasmó en canciones que hasta el día de hoy se pueden escuchar y de esa manera hacer perdurar su intensión de trascender.

La difusión del blues como un género clásico es de vital importancia, sobre todo en esta época que, como lo dije anteriormente, la música está en crisis. Es necesario mantener la idea de que el ser humano es capaz de crear buena música, con un mensaje que una a las personas, que fomente los valores y sobre todo que nos de paz espiritual.

El blues tiene ese poder de dar paz espiritual y creo que nadie me podrá argumentar lo contrario. La música que se creó a principios del siglo pasado se produjo con mucho sentimiento. Las circunstancias y los factores que se dieron en ese entonces motivaron de una manera potencial la creatividad de los músicos.

En mi caso, mi primer contacto con el blues fue en la infancia y desde ese momento no me he despegado de él, primero como fan y escucha, después como escritor en esta revista, posteriormente como manager de una banda, y hoy como baterista de la mía propia The Rambler´s, siempre tratando de influir en las personas para que se acerquen a esta música.

La labor de difusión que día a día hacemos todos los que conformamos el equipo de *Cultura Blues* es con la única finalidad de que perdure este género musical por muchos años más. Que se siga escribiendo su historia, en este caso, en nuestro país en donde la cultura del blues es muy joven, pero, que a pesar de eso, nos sentimos satisfechos de poner nuestro grano de arena, sembrando en las nuevas generaciones un gusto por esta música para cosechar nuevas generaciones de amantes del blues, que a su vez, seguirán la labor de difusión que hoy nos toca hacer con mucho gusto.

Quiero felicitar a la revista *Cultura Blues* por este décimo segundo aniversario de vida, a su Director, José Luis García Fernández por su bondad, sus ganas y su empeño que lo caracterizan, con el agradecimiento de siempre de invitarme hace seis años a ser parte de este gran equipo, a mis compañeros colaboradores y de manera especial a nuestros lectores con los que conjuntamente hemos hecho una gran familia, la familia del blues.

De Colección

Nacidas Bajo Un Buen Signo VI

José Luis García Fernández

La historia

En **Cultura Blues** acorde a uno de nuestros objetivos principales de impulsar el Blues hecho en México, realizamos en el 2012 para la celebración del primer aniversario de publicaciones, la producción independiente y autogestiva de uno de los primeros discos compactos de antología de blues hecho en México, en la que se incluyeron 14 temas de igual número de bandas mexicanas provenientes de 9 estados de la República: "*Nacidos Bajo Un Buen Signo. Blues Hecho en México*": 1. Busking jump - Naranjito Blues; 2. Looking for the pass - T44 Blues Band; 3. Mi gato negro - La Rambla; 4. La calle de la desolación - Monroy Blues; 5. Ciudad de noche - Sirena Blues; 6. De tiempo en tiempo - JC Cortés Band; 7. Juegos de placer - Solaris Blue: 8. Por si no te vuelvo a ver - Amigos del Blues; 9. La serpiente negra - Serpiente Elástica; 10. La esquina de Guaymas - Zamhertime; 11. Dana - The Fart Blues; 12. Sweet Home Chilango - Circo Blue; 13. Blues de lo que pasa en la casa - Los Cerdos Lúdicos; 14. Tu lugar - Blues Local.

Para mayo de 2014, con motivo de la celebración del tercer aniversario, publicamos el segundo disco acoplado "*Nacidos Bajo un Buen Signo 2. Blues Tradicional y Contemporáneo hecho en México*", con la participación de 15 proyectos de 5 estados que combinaba a músicos con amplia trayectoria y artistas nuevos en la escena nacional: 1. Am I wrong - Betsy Pecanins; 2. I´m dead (The hostage) - Fonzeca-Caja de Pandora Project; 3. Waste of time. La Blues Band; 4. Push me away - Rhinoceros Bluesband; 5. Ultra violeta funk - Radio Blues; 6. Con todo respeto (Décimas) - La Mula de Sietes; 7. Final feliz - Guillermo Briseño y El Glorioso Magisterio; 8. Paseando al perro - Black Perro; 9. Red pills for a blue life - Karla Porragas; 10. Summertime - Felipe Souza; 11. Red river boogie - Los Blueserables; 12. My girl Josephine - Bad Boys Blues; 13. Ojos cafés - Deneb; 14. Te quiero clonar ´14 - Solaris Blue; 15. Give me on reason - Estación Monrovia.

En junio de 2016, a fin de conmemorar el quinto aniversario, hicimos el lanzamiento del tercer disco compilado "*Nacidos Bajo un Buen Signo 3. Blues rock original hecho en México*", donde participaron 11 agrupaciones de 5 estados del país: 1. Rolling down - Estación Monrovia; 2. Seductive girl blues - Chris Sánchez Blues Band; 3. Mujer con vestido rojo - La Mula de Sietes; 4. Sólo un blues - Rumorosa Blues Band; 5. Take it easy - La Blues Band; 6. Pourin' rain - Fonzeca-Caja de Pandora Project; 7. Infinito - Radio Blues; 8. Walking shoes - Rhino Bluesband; 9. Hombre manos de blues - Hola Soy Lola; 10. Karma para dos - Beto´s Blues Band; 11. Vagabundo - Castalia Blues.

Ya para agosto de 2018, en el periodo del séptimo aniversario, publicamos el cuarto disco de antología "*Nacidos Bajo Un Buen Signo IV – Blues totalmente hecho en México*", en el que participaron 16 proyectos de 7 estados del país. Es el primero de la serie que puede adquirirse y escucharse a través de los principales servicios de streaming:

1. All your love is not enough - Fonzeca-Caja de Pandora Project; 2. A special bond - Chris Sánchez Blues Band; 3. Infrahumano blues - Perikles y La Impredecible Blues; 4. El blues del amor en vano - Moan Blues; 5. Psicodelia - Rumorosa Blues Band; 6. El pacto - Los Blueserables; 7. En la última nota - Raquel Sirena Blues; 8. Vudú blues - Chevaliers de Rosete; 9. To be in love - T44 Blues Band, 10. Six days - Rhino Bluesband; 11. Estoy aquí - Big Danny's Blues Band; 12. Mi María - Beto's Blues Band; 13. Olvídate de ayer - Obregón Blues Band; 14. Fiera del blues - El Callejón Blues Band; 15. Drafts from a traveling soul - Fonzeca; 16. Cuando me vaya - Cultura Blues Project.

Habíamos intentado hacer coincidir de alguna manera la publicación de los discos con algunos aniversarios de la revista. En el caso de la quinta edición, hubiera correspondido en el 2020, con el 9° aniversario. Pero no fue posible, lo intentamos en las fechas del 10° y se volvió a posponer. Sin embargo, consideramos a principios del 2022, que aún estábamos en el periodo de ese décimo aniversario, a un paso del número 11.

Y así fue, el 15 de enero de 2022 se publicó "*Nacidos Bajo Un Buen Signo V – Blues Rock Contemporáneo Internacional y hecho en México*". Es el segundo de la serie que puede adquirirse y escucharse a través de los principales servicios de streaming. El proyecto integral de Cultura Blues, en especial de la revista, comenzó como muchas cosas, primero con una base de publicaciones que empezaron a circular, seguramente, entre nuestro público más cercano, poco a poco, paso a paso, se fue extendiendo de un ámbito local, hacia todo el país, y después hacia la internacionalización.

Esto fue la plataforma que nos hizo pensar que esta nueva antología podría tener artistas internacionales, junto algunos destacados del país, y así lograr un intercambio cultural musical: 1. Fall - Jimena Segovia & Sabrosos (México); 2. South of Memphis - Uncle Sal (España); 3. O pobre e o rico - Blenio Blues (Brasil); 4. Por las calles va mi amor - Serpiente Elástica (México); 5. Fee birds (A song about Latin America) - Eliana One Woman Band (Grecia); 6. De aquí, de allá - Perikles y la Impredecible Blues (Argentina/México); 7. No volverán - JC Cortés Band (México); 8. I saw the light - Haase One Man Band (Paraguay); 9. Walking boogie - Phil Daniels (Inglaterra/México); 10. Kamikaze (En vivo) - Rumorosa Blues Band (México).

El contenido

Esta nueva aventura discográfica de la serie para la sexta edición, inició el pasado 1 de abril con la publicación del sencillo: *Está por llegar - La Valen Rock y Los Recomendados (Argentina)*. De esta manera, llegamos al 12° Aniversario de Cultura Blues con un nuevo disco de carácter internacional, que puede adquirirse y escucharse a través de los principales servicios de streaming, "*Nacidas Bajo Un Buen Signo VI*".

El álbum es la recopilación del trabajo musical en grabaciones realizadas esencialmente por mujeres de blues y géneros afines (rock, jazz, folk, funk) al frente de agrupaciones, y que, cantan, tocan, componen y producen un material que aporta, indudablemente, nueva luz a este género raíz de la música contemporánea.

La breve muestra disponible a partir del 1 de mayo del 2023 contiene 13 temas de artistas de 6 países: 1. War cry - Anna Davies & The Sinnermen (Reino Unido); 2. Está por llegar - La Valen Rock y Los Recomendados (Argentina); 3. Dime - Big Danny's Blues Band (México); 4. Business man way - Eliana One Woman Band (Grecia); 5. Por mí no te preocupes - El Alambique (Argentina); 6. Pueblo en llamas - Sirena Blues (México); 7. It's getting late - Syrah Morrison (España); 8. Nocturno del arrabal - El Callejón Blues Band (México); 9. Dios dirá - Louise Phelan & Octavio Herrero (Irlanda/México); 10. No return river (Manrique's blues) - Blackcat Haulers (España); 11. Viejo trovador - Monroy Blues (México); 12. Escucha el derrumbe - Nay Stanfield (México); 13. Madre del rocanrol - Tere Estrada (México).

Los protagonistas

A continuación, va una breve semblanza de los artistas participantes y los créditos de la producción del disco en general:

Anna Davies & The Sinnermen. Banda del Reino Unido formada en 2021. Fusiona elementos de blues, soul, funk y rock. Su material tiene una gran dosis de boogie texano que sacude las caderas y el encanto sórdido de un bar clandestino. Anna Davies: voz; Joe Lambert: guitarra; Roger Stone: bajo; Eliot White: batería.
contact@annadaviesblues.com

La Valen Rock y Los Recomendados. Grupo originario de Buenos Aires, Argentina. Indudablemente, una banda cuyo elemento musical primordial es el rock blues. Valentina Concetti: voz y guitarra; Daniel 'El Cheikh': bajo; Nicolás Nuñez: guitarra; Juan Pablo Alquezar: batería.
lavalen2004@gmail.com

Big Danny's Blues Band. Banda de blues tradicional conformada en el Estado de México en 2016. Incluye en sus poderosas presentaciones en vivo, además de clásicos del blues, temas originales cantados en español. Daniela Puente 'Big Danny's': voz; Emmanuel González: armónica; Mauricio Oblea: guitarra; Mauricio Hernández: bajo; Christian Villanueva: batería.
bigdannysbluesband@gmail.com

Eliana One Woman Band. Eliana originaria de Atenas, Grecia, está profundamente influenciada por el blues acústico y la música folk, así como por la música folk griega. Crea un sonido cálido pero al mismo tiempo primitivo. Su interpretación se centra en elementos musicales fundamentales y explora senderos sencillos pero reveladores. El proyecto como 'One Woman Band' lo comenzó en 2017. Eliana Nikolopoulou: guitarra, percusiones y voz; Thanos Kollias: armónica.
elnikolop@gmail.com

El Alambique. Agrupación originaria de San Carlos de Bariloche, Río Negro, Argentina. Nace en febrero del año 2000 como un proyecto musical de Santiago Azar. Es una banda que incursiona en varios estilos de música afroamericana, siempre abordados desde la óptica del blues, con composiciones propias netamente humorísticas, siendo este su sello distintivo. Verónica Gil: voz y coros; Ella Schroeder: voz y coros; China García: voz y coros; Paz Jacquier: bajo; Marcelo Fayer: guitarra; Juan Manuel Zito: batería; Luciano Giudice: teclados; Lisandro Gambini: sax alto; Marco Giupponi: sax tenor; Santiago Azar: guitarra.
sanblues@bariloche.com.ar

Sirena Blues. Es un proyecto musical creado por Raquel Esquivel en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México; que apuesta y contribuye al género del blues con composiciones originales propias y de compositores mexicanos. Influenciados por músicos de blues y la raíz de su expresión, transportan su propuesta a esta época y geografía, valiéndose de las musas cotidianas y urbanas para mezclarlas en poesía y música, sin más justificación que esa cadencia que en consecuencia surge: El Blues. Raquel Sirena Blues: guitarra y voz; Christian Wolf: guitarra, bajo, teclados, batería. *El tema: Pueblo en llamas aparece por cortesía de Discos y Cintas Denver*.
sirenablues@gmail.com

Syrah Morrison. Es un nuevo proyecto musical de Cádiz, España, con genuinos aromas de folk, rock, blues e incluso jazz que irrumpe con fuerza en el panorama de la música de raíz norteamericana hecha en España. Las cuidadas canciones, la embriagadora voz y la gran personalidad de su cantante y compositora, arropadas por músicos ampliamente curtidos en la escena, cristalizan en una música que igual nos cautiva con momentos íntimos que nos hace bailar con ritmos de origen afroamericano. Maca González: voz y guitarra acústica; Pepe Olmedo: guitarra eléctrica; Guillermo Peña: bajo; Miguel Ángel "Garci": batería; Pedro Calero: órgano Hammond; Mele González: coros.
syrahmorrison@gmail.com

El Callejón Blues Band. Banda de Santiago de Querétaro, México; que inició formalmente su andar en agosto de 1994. A partir de entonces, y con distintas alineaciones, se ha dedicado tanto a la interpretación de blues clásico, como a la creación de temas propios en los que fusiona blues, funk, jazz y reggae. Ana Laura Cabrera: voz; José Maria "Chema" Cabrera: bajo y voz; Roberto Lechuga: guitarra y voz; Armando Aguilar: batería y percusiones; David Gudiño: guitarra; Ulises Bravo: teclados.
blues_callejon@yahoo.com.mx

Louise Phelan & Octavio Herrero. Dupla de talentosos músicos con sede en la Ciudad de México. Ella, originaria de Limerick, Irlanda, con todo el bagaje de la escena musical del jazz, tiene una carrera profesional de más de 20 años en los que ha participado como solista, con orquestas sinfónicas, bandas orquestales y big bands en diversos países. Él en el camino sinuoso del blues de la CDMX, muchos años con la banda Señoritas de Aviñón. Unen sus esfuerzos para crear junto a otros músicos referentes, un ensamble musical que entrega una gama de diversos matices de blues. Louise Phelan: voz; Octavio Herrero: guitarra; Germán Guido: batería; Izcacel Pérez: contrabajo; Carlos Alegre: violín.
louisemariephelan@gmail.com

Blackcat Haulers. Banda madrileña de blues nacida en 2018, que lleva a los escenarios el sonido más auténtico de Chicago. La banda es conocida no solo por sus versiones de clásicos del blues, sino también y especialmente por sus temas propios, tanto en español como en inglés. Mercedes Ramírez "Sugar Mercy": voz; Ulises "Sumlin" Delgado: guitarra; Manu Tapia: guitarra; Pablo Navajo: guitarra; Luismi "El Diablo" Méndez: armónica; Felo Aracil: bajo; Laura García: batería.
blackcathaulers@gmail.com

Monroy Blues. Es un proyecto musical originario de la Huasteca Potosina en México (Ciudad Valles, San Luis Potosí), dedicado al blues, con fusión de rock, jazz, boogie, ragtime y huapango. Aunque inicia actividades desde la década de los años 90, se consolida ya con el nombre actual en el año 2002. Martha Monroy: voz; Luis Monroy: piano y voz; Antonio Díaz: guitarra, Gilberto González: contrabajo; Raúl Galicia Orta: batería; Orquesta Sinfónica Universitaria (UASLP).
monroyblues@hotmail.com

Nay Stanfield. Cantante y compositora mexicana que a lo largo de su carrera ha colaborado con diferentes músicos mexicanos como: Guillermo Briseño, Betsy Pecanins, Jorge Alarcón, Frino y La Mula de Sietes, La Blues Band, Estación Monrovia, Muerte Chiquita, Radio Blues y Dauma, entre muchos otros. Sus grabaciones recientes, son un viaje musical por géneros como el jazz, pop y neo-soul combinados con la fuerza del blues y el rock. Nay Stanfield: voz y coros; Marica (MarieV): co-letrista y coros; Adrián Bosques: guitarra; Karla Molkovich: bajo; Carlos Chávez: batería; Elisa Carrum, Amelia Vega, Jo D'Artiz, y Nahela Becerril: coros.
naystan.music@gmail.com

Tere Estrada. Compositora, cantante, guitarrista y escritora mexicana. Como intérprete ha publicado varios discos incursionando en géneros como el blues, jazz, ritmos latinos y rock. Como escritora, se ha especializado en la historia de la música realizada por mujeres. Tere Estrada: guitarra y voz; Luis Díaz: batería y percusiones; Javier Méndez: teclados; Joel Mújica: bajo; Octavio Patiño "Blu": sax; Margiu Meredith: violín.
sirenasalataque@yahoo.com.mx

Créditos

Nacidas Bajo un Buen Signo VI

Producción General: José Luis García Fernández
jlgf2@hotmail.com

Producción Ejecutiva: José Luis García Fernández y Hernán Campodónico 'Perikles'
perikle@hotmail.com

Diseño de Arte: James García
djjames88@gmail.com

Remasterización: Nelson Sánchez
nelsong_8@hotmail.com

Planeta Blues

Kevin Gullage, The Cash Box Kings y Paul Filipowicz

Michael Limnios

El blues ha llegado para quedarse. Entrevistas con Kevin Gullage, The Cash Box Kings y Paul Filipowicz

Kevin Gullage: Con ritmo en NOLA (Nuevo Orleans). Foto © por Zach Tullier

La estrella en ascenso, *Kevin Gullage*, lidera su banda de músicos veteranos, The Blues Groovers, con el aplomo de un intérprete experimentado. Su impresionante combinación de canto emocionante y deslumbrante piano de blues infundido con la experiencia de sus compañeros de banda, está dejando al público asombrado. The Blues Groovers está formado por el bajista Tony Gullage (Henry Butler, Dr. John), el tecladista de Hammond B3, Brandon Adams (Kenny Neal), el guitarrista Carlton Ross (Glenn David Andrews), el saxofonista Roderick Jackson (Kenny Neal) y el baterista Mac Carter (Jon Cleary).

Nació en una familia musical de Nueva Orleans, LA, mostró signos prodigiosos de talento musical y siguió los pasos de su padre, abrazando su pasión por la música como instrumentista, cantante y escritor. Creció interactuando con artistas como: Henry Butler, Gary Brown, Carol Fran y otros en la escena musical de Nueva Orleans, quienes influyeron en el desarrollo de la maestría musical y el estilo de Kevin desde una edad temprana. Kevin & The Blues Groovers miran hacia adelante a las diversas oportunidades en el futuro.

¿Cómo ha influido la música y la cultura de Nueva Orleans en tu visión del mundo?

Kevin: ¡Los músicos de Nueva Orleans son un grupo muy honesto! Te dicen lo que necesitas escuchar en lugar de lo que quieres escuchar. Creo que es una gran parte de nuestra cultura en Nueva Orleans. En mi experiencia, muchas personas me han dicho todas las cosas que quiero escuchar, pero no significan tanto como las cosas que necesitaba escuchar. Como cuando eres joven y corres con los zapatos desatados.

Lo que necesitas que te digan es: "¡Átate el zapato, ahora mismo!" Pero, quieres que te digan: "¡Sigue jugando!" Esa honestidad te convierte en una mejor versión de quién te convertirás. El mundo está lleno de personas que te dirán lo que quieres escuchar, pero debes revisar a las personas que te dicen lo que necesitas escuchar.

¿Cómo describes tu filosofía musical y repertorio? ¿Cuál es el equilibrio en la música entre la técnica y el alma?
Kevin: Cuando se trata de filosofía musical, creo que tengo la ventaja de ser joven. Sé que hay cosas que no sé. Mi abuelo y mi padre tienen 92 y 57 años. Hasta el día de hoy, mi padre se sienta y aprende del ejemplo que da mi abuelo. El resultado es que mi padre aprende más de lo que hubiera sabido, si lo hubiera hecho sin mi abuelo.

Cuando subo al escenario, o aprendo canciones, o simplemente decido cuál es el próximo paso, sigo el ejemplo que la gente me ha dado. No siempre es el ejemplo de lo que funciona. A veces, es lo que no funciona, y se espera que aprenda mucho de eso, si no más. No solo sales con alma o técnica. Hay que afinar la técnica y hay que moldear el alma. Para eso están mis mentores.

¿Por qué crees que la música de Nuevo Orleans continúa generando seguidores?
Kevin: Nueva Orleans es diferente a cualquier otro lugar. Siempre está creciendo de alguna manera, forma o forma. Cuando la música está en una nueva era, Nueva Orleans resiste la prueba. Es un lugar donde la música vive en las calles, en los edificios, en los tejados y en cualquier lugar donde puedas encontrar gente. Ese siempre ha sido el caso. Ahora, la gente sabe que si el mundo entero se secara de su pozo musical, Nueva Orleans sería el único lugar garantizado para saciar esa sed. Siempre lo sabrán, me gustaría pensar.

¿Hay algún recuerdo de conciertos, jams, actuaciones o de sesiones de estudio que te gustaría compartir con nosotros?

Kevin: En mi primera vez en el New Orleans Jazz and Heritage Festival, recuerdo que pude ver a dos de mis artistas favoritos. Estaba lloviendo y tenía agua alrededor de mis pies, pero mi padre y yo nos dirigimos al escenario de Acura. El trino legendario de Fur Elise sonó a través de los parlantes, seguido de un riff de blues que solo podría clasificarse como Nueva Orleans. El piano atravesó como un cuchillo al público que esperaba en silencio. Jon Batiste y Stay Human cayeron en un canto fúnebre de la canción clásica que muchos conocían. Observé todo el set bajo la llovizna, hipnotizado por lo fácil que parecía.

Luego, mi padre y yo, zapatos en mano en este punto, nos dirigimos a la carpa de jazz. Los asientos estaban llenos. Recuerdo estar sentado justo en frente de Germaine Bazzle. Distinguiendo el escenario. Gregory Porter siempre había tenido tanta elegancia en él, pero era casi mágico en persona. Con "Sittin' On Top Of The Roof" comenzó su set, llenando la carpa con tanta energía que incluso los otros profesionales quedaron asombrados. Dos canciones después, dijo en un tono triste: "*Quieren que les diga que deben irse a casa*". Todos suspiramos con incredulidad y desaprobación. "*No*", dijo, "*necesito que se vayan a casa, porque preferiría saber que están en casa a salvo y que no pasa nada, a que estén atrapados aquí y en peligro. Nos vemos la próxima vez*", Sus palabras fueron tranquilizadoras, incluso reconfortantes. Él fue increíble. Me encantó ese día.

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

Kevin: Creo que lo que más extraño de la música del pasado es cuánto se preocupaban los cantantes por la historia que contaban. Ya fuera Otis Redding, Sam Cooke o B.B. King, contaban su historia con tal convicción que nadie desconfiaba de la historia y entendían lo que querían decir. Hoy en día, la buena música y las grandes historias están adornadas por tanto estilo, que perdemos el punto y quedamos atrapados en la "vibra" de la canción. A menudo me preocupa que las cosas sigan así, pero cuando escucho a personas como: Kingfish y Marcus King, tengo la esperanza de que las cosas volverán a ser como antes. Incluso escuchando a B.B. King ahora, tengo la esperanza de que algún día recuperaré ese tipo de música.

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

Kevin: Cuando las personas escuchan una canción sobre el cambio, el amor y la paz, no pueden luchar contra ella. Bob Marley cantando, "Every little thing will be aright", es una canción que hizo que el mundo se balanceara de un lado a otro con una sonrisa. Little Milton diciendo: "El blues está bien" hizo que el mundo se moviera y juntaran sus manos. Quiero que mi música haga esas cosas. Quiero que la música haga reír, sonreír y abrazar a la gente. Es casi nostálgico pensar en eso. Lo triste es que, dentro de 20 años, ¿qué encontrarán nostálgicos los niños?

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

Kevin: La lección más importante que he aprendido hasta ahora es que nunca sabes tanto como lo crees. Hoy aprendí más de lo que sabía ayer. Cada etapa por la que camino me mostrará una manera diferente de hacer lo que hago. Cada vez que conozco a un artista que lleva más tiempo en la música que yo, aprendo algo nuevo. Cada vez que tengo una conversación con mi padre, ya sea un cumplido o una crítica, aprendo algo nuevo. Creo que donde me contuve como músico fue cuando era joven, pensaba que sabía algo y era la única forma de saberlo. Ahora sé cuánto más podría haber aprendido, y realmente duele pensar en eso a veces. Pero en el futuro, trataré de no encasillarme de esa manera.

John Coltrane dijo: "Mi música es la expresión espiritual de lo que soy…". ¿Cómo entiendes el espíritu, la música y el sentido de la vida?
Kevin: Mi espíritu aún no está hecho. Está fijado, es decir que tiene su ancla y fundamento, pero aún no está definido. La música es parte de mi espíritu, si no la forma más pura de expresar mi espíritu, pero no está sola. Tiene compañía en la que confío. Tiene aspectos de mi padre y abuelo, de mi madre y abuelas. Esas cosas me consuelan. El espíritu es como un río. Tiene su forma. Tiene una estructura fija, como la fe. Sin embargo, las cosas que residen dentro son sus habitantes. Hay plantas que alimentan a las otras cosas y controlan cómo progresan. Mi familia y otras influencias son como las plantas. La música, el amor, la confianza, la cautela, la valentía, la audacia. Esas son las cosas que se alimentan de esas plantas. Creo que mantener su río lo más puro y saludable posible es el significado completo de la vida.

The Cash Box Kings: La Celebración del Blues (Oscar Wilson & Joe Nosek / Foto © por Janet Mami Takayama)
Los Cash Box Kings son la realeza del blues. Co-dirigidos por el cantante y compositor de blues de Chicago, Oscar "Mr. 43rd Street" Wilson y por Joe Nosek, compositor, gigante de la armónica y cantante de Madison, Wisconsin. La banda toca magistralmente un blues crudo y sin adornos. La enorme y áspera voz de Wilson y la poderosa armónica de Nosek, alimentan sus canciones originales nítidas. Con su maestría musical de primer nivel y su característico buen humor, The Cash Box Kings son una banda de blues única en su tipo. Con su último lanzamiento en Alligator Records, Oscar's Motel (2023) y fechas de gira programadas en los Estados Unidos, Canadá y Europa, The Cash Box Kings se han ganado su propio trono de blues y están listos para celebrarlo.

¿Cómo ha influido la música blues en tu visión del mundo?
Oscar: El blues me ha llevado a muchos lugares a los que nunca imaginé que iría. El blues ha influido en mi vida desde que era niño. Mi padre era un músico de blues que murió dos meses antes de que yo naciera. Mi madre tocaba blues en la casa desde que tengo memoria. Tuvimos fiestas de blues, con pescado frito, los viernes por la noche en mi casa. Gente como Elmore James, Junior Wells y Honey Boy Edwards venían y tocaban la guitarra. La primera vez que canté blues fue con Honey Boy Edwards en una de esas fiestas cuando solo tenía 8 años. El blues ha sido una forma de vida para mí.

¿Cómo describes la filosofía musical y el repertorio de la banda? ¿De dónde viene su impulso creativo?
Oscar: Mi impulso creativo viene de mi vida y mis experiencias como ser humano. He tenido el blues, porque me he ido a la cama con hambre por la noche sin comer cuando era niño. He tenido el blues, porque perdí a una mujer que es lo más importante en mi vida. Todo ser humano tiene el blues. Pero el blues de cada quién es diferente y único.

Joe: Estamos dedicados a continuar con la tradición musical de los años 40 y 50 del Chicago Blues. Hay muchas bandas de "blues" hoy en día que tocan música mucho más cercana al rock que al blues tradicional. Queremos celebrar el clásico Chicago Blues que fue popularizado por personas como: Muddy Waters, Howlin' Wolf, Little Walter y Jimmy Reed. Pero al mismo tiempo, queremos traer nuestra propia voz a la música y llamar la atención sobre los problemas sociales que son relevantes en la actualidad. Es por eso, por lo que la banda graba e interpreta mucho de nuestro propio material original. Oscar y yo creemos firmemente que los músicos deben usar su voz para concienciar a la gente sobre las cosas que deben cambiar en la sociedad. Hemos escrito canciones sobre la violencia armada, la pobreza, la vivienda accesible, la gentrificación y la brutalidad policial. La música blues es una música viva, y queremos hacer música con la que la gente pueda relacionarse hoy.

¿Hay algún recuerdo específico o punto destacado de su carrera que les gustaría contarnos?
Joe: Para mí, tocar en el Festival de Blues de Chicago por primera vez, fue un verdadero punto culminante. Fui al Festival de Blues todos los años desde que tenía 14 años. Luego, muchos años después, me encontré tocando en el mismo escenario en el que vi tocar a gente como a: Jimmy Rogers, Sunnyland Slim, Robert Lockwood y muchas otras leyendas. Fue un sueño hecho realidad. Otro momento destacado para mí, ha sido la oportunidad de tocar en el escenario con algunos de los músicos que idolatraba. Personas como Willie "Big Eyes" Smith, Billy Boy Arnold y Buddy Guy.
Oscar: El primer lugar al que viajé fuera de Estados Unidos fue Lucerna, Suiza, para tocar en el Festival de Blues de allí. Esa fue una experiencia muy importante para mí, y comenzó una larga serie de viajes que me han permitido llevar mi blues al mundo.

¿Qué es lo que más extrañan del blues del pasado? ¿Cuáles son sus esperanzas y temores para el futuro del blues?
Oscar: Extraño escuchar blues REAL en la radio. Mucho de lo que llaman blues hoy, no es BLUES, es ROCK. Ojalá los festivales prestaran más atención a bandas como la nuestra que tocan BLUES REAL.

Joe: Al igual que Oscar, realmente extraño la posibilidad de ir y escuchar blues tradicional real. Muchas de las leyendas del blues del apogeo del Chicago Blues han muerto. Extraño los días en que podías salir y ver a las leyendas originales del blues, tocando blues las 7 noches de la semana en Chicago.

¿Cuál es el impacto del blues en las implicaciones socioculturales? ¿Cómo quieres que la música afecte a las personas?
Oscar: El blues es una parte muy importante de la experiencia afroestadounidense y viene de la época de la esclavitud. Ha sido una forma para que los negros expresen su tristeza y sus penas, así como su esperanza. Quiero que la gente sepa que la música blues no es música triste ni deprimente. Todo el mundo tiene tristeza en algún momento de su vida. El blues de todos es diferente. Pero la música blues puede ayudarte a lidiar con las luchas de la vida. También puede ser una forma de expresar felicidad y alegría. La música blues es una música de celebración. Cuando toco música blues, espero que llegue a la gente a un nivel emocional y les traiga alegría. Es muy importante para mí que la música blues se transmita a la próxima generación y que nunca muera.

¿Cuáles son algunas de las lecciones más importantes que han aprendido de sus experiencias en los caminos de la música?
Joe: Ser músico me ha enseñado la lección de la perseverancia. Hemos tenido que trabajar duro y esforzarnos para llegar a donde estamos hoy como banda. Pero ese arduo trabajo ha valido la pena. Cuando era un adolescente que entraba a escondidas en los bares de blues de Chicago, nunca soñaba que algún día podría tocar en los lugares en los que he tocado y ser parte de sellos de blues como: Blind Pig y Alligator.

Justo anoche, los Cash Box Kings tocaron en el club Legends Blues de Buddy Guy en Chicago. Una hora después de que comenzamos a tocar, Buddy Guy subió al escenario y comenzó a cantar con nosotros. Me dijo que quería subir al escenario con nosotros porque la música que tocábamos, le recordaba la música blues que escuchó cuando llegó por primera vez a Chicago. Me dijo que mi armónica sonaba igual que Little Walter. Podría haber muerto e ir al cielo después de escuchar a Buddy decir eso. Ni en un millón de años pensé que me pasaría algo así. He trabajado duro durante 35 años estudiando y tocando esta música, y cuando pasa algo así, todo vale la pena.

Oscar: La música blues es parte de lo que soy. Mi padre era un hombre de blues y estoy orgulloso de continuar con la tradición del blues. Esta música me ha llevado a lugares a los que nunca pensé que iría. Nunca pensé que un chico pobre del lado sur de Chicago pudiera viajar por todo el mundo tocando esta música. Voy a seguir tocando esta música todo el tiempo que pueda.

Paul Filipowicz: El blues está vivo y sano. Foto © por Sweet Music Chica
El cantante, guitarrista, compositor y armonicista, Paul Filipowicz, es un ídolo del blues de la escena mundial actual. Es uno de los últimos guitarristas de blues que literalmente creció con Howlin' Wolf, Muddy Waters, Willie Dixon y Hound Dog Taylor. Con fuertes raíces en Chicago, puedes escuchar a todos los grandes de Chicago en su forma de tocar. Su primer blues en vivo que presenció fue a principios de los años 60, mientras esperaba afuera de un club en el lado sur de Chicago, Otis Rush y su banda la estaban haciendo allí mismo a plena luz del día. ¡Era guitarra eléctrica!

Aprender de oído era la única forma de aprender blues en esos días. Algunos de sus mejores recuerdos son los espectáculos con: Hound Dog Taylor, Otis Taylor, Lefty Dizz, Jimmy Dawkins, Luther Allison y Mighty Joe Young, en los años 70. En 2015, Paul Filipowicz fue incluido en el "Salón de la Fama del Blues de Chicago". Cincuenta años de transnochar y 10 discos. ¿Qué hace ahora un bluesman? ¿Qué tal "Old Time Superstition" con guitarra slide y batería vudú? ¿Qué tal un shuffle al estilo de Howlin' Wolf llamado "Angel Face"? ¿Qué tal un poco viejo y un poco nuevo? "Pier 43" (2022) se titula el nuevo álbum, número 11, de Paul Filipowicz.

¿Cómo has crecido como artista desde que empezaste? ¿Qué ha permanecido igual en tu proceso de creación musical?

Paul: He invertido físicamente sesenta años en mi crecimiento musical. Destrocé relaciones, destrocé autos, me casé y crié a tres hijos y trabajé en la construcción pesada durante más de 50 años. Todo el tiempo ejerciendo mi pasión de ser un bluesman profesional, a veces hasta cinco o seis noches a la semana y hasta tres shows los sábados.

Es difícil ponerlo en perspectiva. En mi último lanzamiento, “Pier 43”, puedes juzgar por ti mismo cómo he cambiado. Hay dos temas adicionales en este álbum de 1979. Puedes compararlos tu mismo. La única diferencia es que comencé a usar reverb en mi guitarra a mediados de la década de 1990. Lo que permanece igual en el proceso es que sigo practicando tanto como sea posible. Tengo que mantener mis manos sueltas. Tengo artritis y puede ser doloroso. A la larga, me parece mejor trabajar en esto. Me suscribo a la filosofía de "muévelo o piérdelo".

Todavía escribo canciones tomando un pensamiento o sentimiento cotidiano que estoy experimentando y trato de cantarlo. Si es una verdadera inspiración, no puedo dejar de cantarla. Luego lo escribo para recordar la mayor parte. A veces escribo otras ideas abstractas para guardarlas para experimentaciones posteriores. A veces puedo pasar días o incluso semanas sin inspiración. A veces no puedo escribir las cosas lo suficientemente rápido. Es una experiencia muy emotiva para mí. Lo que ha cambiado es el grupo de talentos. La mayoría de los músicos están aprendiendo de personas que nunca experimentaron de primera mano a los fundadores originales del blues. Ver a un grupo de profesionales del blues, bien acoplados, es una síncopa en sí misma. Ahora soy principalmente el maestro, en lugar del estudiante. Trabajo mucho más duro para mí.

¿Por qué el blues nunca ha sido parte del pop o de la música popular? ¿Cuál es el equilibrio en la música entre la técnica y el alma?
Paul: Podría estar malinterpretando la primera parte de esta pregunta. Creo que el blues se encuentra en casi todas las formas de la música estadounidense original. Por ejemplo, “Moon River” de Henry Mancini, para mí solo es una débil imitación de “Summertime”.

Recibí un regalo único. La primera vez que escuché blues en la radio tenía seis o siete años y pensé que estaban tocando esta música solo para mí. Así de poderosa es la música blues para mí. Lo supe de inmediato. Aunque me tomó mucho tiempo descubrir cómo escuchar más blues o qué hacer al respecto. Así que lo que he hecho a lo largo de mi carrera de interpretación y grabación es tratar de compartir mi sentimiento por esta música, interpretando lo que llega a través de los mensajes confusos que todos recibimos a diario y clarificándolo en un impulso musical. Esas son muchas palabras para la palabra alma.

¿Es más fácil tocar blues a medida que envejeces? ¿Qué crees que es clave para una vida musical bien vivida?
Paul: Para mí, la "acción de tocar blues" es más o menos lo mismo ahora que hace años. Mis manos no son tan ágiles como antes, pero una vez que empiezo eso, no importa. A veces tengo un concierto por venir y digo: "*Oh, diablos, va otra vez*". ¿Tengo que conducir tres horas hasta dónde? Pero luego sigo mi rutina de afeitarme, ducharme y cargar mis guitarras en la camioneta y para entonces estoy listo… "Let's Roll". Y me pongo algo de Howlin’ Wolf y algo de Hound Dog Taylor, y empiezo a mentalizarme. Cuando llego no estoy pensando en la edad que tengo, estoy pensando en la suerte que tengo de tener un concierto y en representar la música que amo, y por supuesto, por estar vivo para hacerlo.

Entonces esto me lleva a la segunda parte de la pregunta. Mi gratitud por poder salir y mostrarle a la gente el impacto real que tiene mi amistad con verdaderos maestros del blues; Luther Alison, Jimmy Dawkins, Mighty Joe Young, Lefty Dizz, Hound Dog Taylor, Buddy Guy, solo por nombrar algunos. El impacto que tuvieron en mí al ver a un artista en vivo. Su aliento y guía. Es importante para mí comprender lo que implica la tradición de la guitarra en el lado oeste.

Los otros guitarristas que me influyeron personalmente en sus presentaciones en vivo fueron, por supuesto, Freddie King y Muddy Waters, ya que los vi al menos diez veces, pero nunca hubo tiempo suficiente para más que unas pocas palabras amables y un apretón de manos. Otis Rush lanzando un hechizo en una habitación una experiencia emocional increíble. Cuando fui incluido en el Salón de la Fama del Blues de Chicago en 2015, me di cuenta de que era un poco más de lo que esperaba cuando decidí ser un guitarrista de blues. Así que me propongo en cada actuación invocar los nombres de los grandes que compartieron el don de la música conmigo. Muchos más vi en vivo como a Howlin’ Wolf, Willie Dixon, Albert King, Albert Collins. La lista es interminable. Sin olvidar a Sam Lay. Un gran gato.

¿Cómo te preparas para una grabación y para las actuaciones a fin de mantener la resistencia tanto espiritual como musical?
Paul: Me preparo de la misma manera para ambos. Toco mi guitarra todos los días. Si mi artritis anda mal, le doy un descanso, pero toco todos los días. A veces tomo un paracetamol antes de tocar en vivo. tengo que admitir salimos de una carrera de tres días antes de grabar "Pier 43" y cada nota que tocaba dolía, así que no pensé que estaba tocando bien. Pero escucho y es donde estaba en ese tiempo y espacio.

Me digo a mí mismo: "*Tal vez lo intentemos de nuevo la próxima vez*". Tengo un montón de esos guardados. Por supuesto, antes de una sesión de grabación hemos ejecutado la mayor parte del material. En los últimos diez años, más o menos, trato de tener el material "nuevo" lo suficientemente bajo como para que podamos tocarlo en nuestros programas. Cuando tengo una nueva inspiración, la trabajo directamente en el programa. Luego puede evolucionar hacia lo que funciona y lo que no.

¿Cuál ha sido el obstáculo más difícil de superar como persona y artista, y que te ha ayudado a convertirte en un mejor músico?
Paul: La vida en general. Levantarme e ir a trabajar todos los días como techador durante cuarenta y siete años le daría a cualquiera una actitud. Creo que esa actitud sale en mi música. Creo que represento al verdadero trabajador en mis palabras y música.

John Coltrane dijo: "Mi música es la expresión espiritual de quién soy…" ¿Cómo entiendes el espíritu, la música y el significado de la vida?
Paul: Creo que que he comentado muchos de esos ángulos en las respuestas anteriores. John Coltrane es un genio del pensamiento profundo. Fuera de mi alcance. Pero estoy de acuerdo, Blues es una experiencia espiritual. El significado de la vida, la muerte, la risa está todo ahí en la música. A veces una nota a la vez.

Un punto de encuentro para personas de todas las edades que son desenfrenadas de corazón, Chicago se adelanta a su tiempo al adoptarlos. ¿Por qué esta ciudad era la meca del blues?
Paul: Chicago es una gran ciudad. ¿Por qué una meca del blues? Con el inicio de la segunda guerra mundial, había una cantidad increíble de puestos de trabajo para cubrir. Chicago era un gigante manufacturero y mucha gente de todas las creencias emigró allí en busca de trabajo. Al llegar, los negros descubrieron que el Jim Crowismo estaba menos arraigado y que muchas familias, blancas y negras, trajeron al resto de su gente de los estados del sur.

Cuando Muddy Waters conectó su guitarra a un amplificador, el blues evolucionó y comenzó la tradición del Blues Eléctrico de Chicago. La música de Muddy y Wolf le recordaba a la gente sus raíces sureñas y se hizo popular primero a nivel local, luego a nivel nacional, luego a nivel internacional cuando los muchachos del Rock and Roll hicieron copias. Me atrevería a adivinar que Willie Dixon ha escrito tantos éxitos de R&R como casi cualquiera. He tocado en conciertos en todo el sur, en todo Estados Unidos e hice un viaje rápido a Mongolia y, en mi opinión, el Buddy Guy's Legends es el epicentro del Chicago Blues moderno. ¡Qué gran persona! ¡Larga vida a Buddy y a todos!

Colaboración Especial

Neal Smith, Fabrizio Poggi y Arti Funaro

Michael Limnios

Érase una vez en la música. Entrevistas con Neal Smith, Fabrizio Poggi y Arti Funaro

Neal Smith: Forajido de la Música Western. Fotos por Jayson Byrd

El más reciente álbum con 10 temas de Neal Smith, *KillSmith Goes West* (2023), es el cuarto de su serie como solista de KillSmith, se dirige en un estilo completamente nuevo. Las contribuciones percusivas, musicales y compositivas de Neal y su influencia en el mundo del rock son indiscutibles.

Desde el innovador estilo de shock rock de la legendaria banda multipremiada "Alice Cooper", hasta el presente, Neal siempre ha asumido el desafío de explorar nuevas direcciones musicales. Sus primeras influencias musicales no fueron solo rock, big band swing, teatro y música de cine, sino también country western.

Con el espíritu narrativo y la tradición de leyendas de grandes cantautores como: Franke Lane, Johnny Horton, Jimmy Dean, Tennesee Ernie Ford, Johnny Cash y Hank Williams, Neal continúa con ese espíritu western en el disco y sus diez nuevos forajidos; son definitivamente, canciones de Country Rock.

¿Qué caracteriza tu nuevo álbum?

Neal: El álbum se llama *Killsmith Goes West*, y tiene un poco más de rock, western y country, que antes no había hecho. Hay algunas canciones nuevas y canciones con las que he estado rondando durante mucho tiempo, y decidí armar un álbum con ese tipo de sentimiento y también estoy muy entusiasmado con ello.

¿Cómo ha cambiado tu enfoque de la composición después de años?
Neal: Soy baterista, como sabes, pero siempre tengo una guitarra. Glen y Michael me enseñaron los acordes hace mucho tiempo. Entonces después de los años puedo tocar mejor la guitarra, y los teclados. Lo suficiente para escribir canciones en mi proyecto como solista de KillSmith que comencé a principios de la década de 2000. Toco la guitarra rítmica en esas canciones. Incluso con el álbum reciente, que acabamos de grabar. Hay una canción llamada "Social Debris". Una anterior a esa hubo otra canción llamada "Genuine American Girl" que escribí para el álbum "Paranormal".

Hicimos un sencillo que estaba apagado. En "Welcome 2 My Nightmare" que era, "I'll Bite Your Face Off", y que también escribí. Así que me mantengo creativo, pruebo diferentes estilos. En este nuevo álbum, que no es tan heavy metal ni tan punk como mis álbumes anteriores, todavía tiene este elemento compositivo. Siempre es un desafío escribir en nuevas direcciones e intentar enfrentar esas partes de ser músico y compositor. ¡Trabajo con grandes músicos! Tecladistas, guitarristas y bajistas con música para KillSmith. Y estamos poniendo toda la música en la pista tal como la escucho en mi cabeza. ¡Y todos le dan vida!

¿De dónde viene tu impulso creativo?
Neal: La forma en que escribo. Puede ser música primero. O las letras primero. No hay una fórmula. No soy yo diciendo: *"¡Así es como le voy a hacer a esto!".* Porque, puedo estar en el teclado, a veces también puedo estar en la batería. A veces puedo estar en la guitarra. A veces solo canto la melodía. A veces escribo letras. Así que no hay fórmula. Para mí, puede ir en muchas direcciones. Cuando escribo canciones, generalmente me imagino a Alice cantando, esa es la banda con la que más me identifico. Además, mucha de mi música como solista, me imagino cantando también. Así que no hay una fórmula segura para hacer eso. A veces puede ser muy emocional. A veces se me ocurre el sentimiento de una canción. Y luego, hago la música y tengo las palabras para ella. No lo estoy pensando demasiado.

No soy un gran filósofo cuando se trata de escribir canciones. La primera letra que escribí fue para una canción llamada "Apple Bush" en el álbum "Pretties Of You". Esa fue la primera vez en mi vida. Y el tiempo, era para hombres jóvenes. Estaba en mi adolescencia averiguando si quería seguir mi carrera musical o una carrera más tradicional en mi vida. Esa era la lucha por la que estaba pasando. Eso fue emotivo. Lo escribí, algunas letras metafóricas. Eso fue único. Escribí sobre mi hermana y mi madre, una madre soltera divorciada. Sobre mi hermana Cindy, nuestra madre y yo. Eso fue muy personal. Realmente no escribo mucho sobre eso.

A veces parece que estás escribiendo sobre relaciones, etc. Pero todo lo que tienes que hacer es mirar televisión durante una semana y encontrar miles de inspiraciones diferentes para escribir una canción. Hay muchas verdades. Pero para mí, el secreto principal sobre la composición de canciones es ¡COMENZARLO! Tienes que pensar en la idea en alguna parte. Entonces pensé, cuantas más formas puedo comenzar una canción, ya sea en la guitarra, en los teclados, en la batería, en la letra, sea lo que sea, eso es algo bueno. Porque tengo muchas maneras de inspirarme y escribir una canción.

¿Cuál es la historia detrás del nombre de la banda "Alice Cooper"?
Neal. En la primavera de 1968, nos llamábamos: The Nazz. Pronto descubrimos que había otra banda con Todd Rundgren en Filadelfia, Pensilvania que tenía el mismo nombre, The Nazz y acababan de firmar un contrato discográfico. Entonces, la ley no escrita del rock 'n' roll es que alguien que tiene el mismo nombre que el tuyo y consigue un contrato discográfico, debes cambiar tu nombre.

Tuvimos un período de tiempo para pensar en un nuevo nombre. Fue a fines de febrero y marzo de 1968. Estábamos en Arizona y Alice y yo estábamos jugando en un tablero Ouija con un amigo nuestro, Dick Christian, que era casi como nuestro gerente, gerente de giras. En ese momento, también era un amigo nuestro de la universidad y de la escuela. Estábamos con un tablero Ouija y hablábamos de vidas pasadas.

Preguntábamos, cuáles eran nuestros nombres. Lo jugué primero y sacó una historia sobre una vida pasada y luego Vincent, que se convirtió en Alice, estaba jugando con Dick Christian y preguntó un nombre sobre una vida pasada y deletreó "Alice Cooper" en el tablero Ouija.

Estuve allí, de ahí se originó el nombre y cualquier otra historia no es cierta. Entonces, era solo un nombre. Era solo un juego divertido que estábamos jugando y luego, un mes después, cuando tuvimos que pensar en un nombre para la banda, ese siguió apareciendo, así que finalmente todos decidimos por igual, todos nosotros -entre Glen, Dennis , Michael, yo y Vince en ese momento- que Alice Cooper sería el nuevo nombre de nuestra banda.

¿Te diste cuenta a principios de los 70 de que tu espectáculo con Alice Cooper se adelantó a su tiempo?
Neal. Creo que encontramos nuestro nicho. Cuando cambiamos nuestro nombre por primera vez a Alice Cooper, tuvimos que averiguar quién era Alice Cooper. Todos teníamos carreras universitarias y juntos éramos personas muy creativas. Las ideas venían de Dennis, de Glen, de Michael, de mí, de Alice, todo el día, todos los días. La silla eléctrica fue idea de Dennis Dunaway, la silla eléctrica en la canción "Black Juju" de "Love It to Death" y luego continuamos a la horca en el álbum "Killer" y "School's Out" y luego a la guillotina en el Billion Tour.

Entonces, una vez que descubrimos lo que estábamos haciendo, eso era solo lo nuestro. Cada banda tiene que descubrir cuál es su nicho, en qué son buenos, qué nunca se ha hecho antes. Una vez, entramos en el aspecto teatral, agregamos violencia, pero violencia como en una película. Es por diversión, es por el espectáculo, es teatral. Una vez que tuvimos eso, eso fue lo nuestro. Ese era nuestro nicho.

Entonces, hoy en día es solo un estándar en el programa de Alice, pero en aquel entonces, cuando lo hicimos por primera vez, fue algo realmente innovador. Nos prohibieron muchas ciudades, nos odiaban y a los fanáticos les encantaba esto y eso se debe a lo locos que estábamos en el escenario y les estábamos dando algo que nunca habían visto. Creo que gran parte de nuestra música se escucha a lo largo de los años y todavía suena viable y superó la prueba del tiempo.

Tal vez se adelantó a la época, no lo sé, pero se estaba grabando mucha música progresiva a principios de los 70. Parte de ella, todavía se está reproduciendo. Parte de eso no lo es, pero mucho de eso, que no se está tocando ahora, sigue siendo buena música. Una vez más, no planeamos nada, solo estábamos tratando de escribir nuestro próximo álbum y, cuando tuviéramos suerte, sería un álbum exitoso y, por supuesto, "Billion Dollar Babies" llegó al número 1 en todas las listas de éxitos en Estados Unidos. Unidos y muchos de ellos en Reino Unido y Europa.

¿Qué significa para ti ser un miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll?
Neal: Fue un gran honor, pero estaba muy triste por Glen Buxton, nuestro guitarrista principal que falleció en 1997, desafortunadamente. Estuve con él durante dos semanas, una semana antes de que falleciera, justo antes de que falleciera. Entonces, eso es lo triste del Salón de la Fama. Me entristeció que no lo logramos, cuando Glen todavía estaba vivo, pero estaba muy feliz por los fanáticos de todo el mundo que se habían quedado con nosotros y nos habían sido leales, todo el tiempo, desde los años 70 hasta 2011, más de 40 años. Entonces, estábamos muy felices, pero yo era el más feliz por los fanáticos.

En lo que a mí respecta, el premio que está en mi casa del Salón de la Fama del Rock and Roll, pertenece a los fans del mundo, los fans originales de Alice Cooper Group, por supuesto. Sin ellos, nunca hubiéramos estado en ese escenario para ser incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Todavía estoy honrado y muy agradecido hasta el día de hoy, que lo que hicimos, lo entendieron, lo disfrutaron, les entretuvo, significó mucho para sus vidas como personas, niños en la escuela, algunos de los militares en Vietnam, las historias que he escuchado a lo largo de los años.

Entonces, influenciamos a mucha gente en muchos lugares alrededor del mundo y creo que cuando lo miro, en esa perspectiva, el Salón de la Fama del Rock and Roll fue algo grandioso para nosotros y es casi divertido ahora: éramos aceptados en el mundo de la música en lugar de ser como los chicos malos del rock 'n' roll. Pero lo tomaré por lo que es y estoy muy orgulloso de lo que hicimos Glen Buxton, Dennis Dunaway, Michael Bruce, Vincent Furnier, también conocido como Alice Cooper, y yo, Neal Smith. Estoy muy orgulloso de todos nosotros por lo que hicimos, lo que logramos con la ayuda de Bob Ezrin, Shep Gordon y Joe Greenberg. Por lo tanto, me siento muy honrado por nuestra inducción al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2011.

¿Hay algún recuerdo de Syd Barrett y Pink Floyd cuando se quedaron en tu casa que te gustaría compartir con nosotros?
Neal: Syd Barrett estaba en otro planeta. Cuando llegaron a la casa, él estaba realmente en otro planeta. Se acercó a la esquina de la habitación, puso su nariz en la esquina y se quedó allí durante horas y horas y horas. Nadie habló realmente con Syd Barrett. Estábamos ocupados con los otros chicos de la banda en ese entonces, pero él era realmente un don nadie.

Desafortunadamente, fue una víctima de todos los demonios del rock 'n' roll y creo que se excedió a una edad temprana. Gran, gran talento. "The Piper at the Gates of Dawn" (1967) es un álbum fenomenal, todavía en mi top 10 de álbumes favoritos en el rock 'n' roll. Me gustaría decir: "*Tuve la oportunidad de hablar con él*", pero, lamentablemente, nunca nadie habló con él. Siempre estaba tan fuera de sí, pero tenía un talento increíble y no me sorprendió que eventualmente tuviera que ser reemplazado en la banda.

¿Qué echas de menos de la escena musical de finales de los 60 y principios de los 70?
Neal: Fue emocionante desde un par de niveles. Porque, antes que nada, conozco a Alice y Dennis y Michael y Glen de una universidad, aquí en Arizona Y éramos amigos. Estábamos en diferentes bandas. Pero supe que Glen Buxton era de Akron, Ohio, en el medio oeste de los Estados Unidos, de donde soy. Así que éramos casi hermanos de inmediato. Simplemente evolucionó cuando la banda en la que estaba se separó. Yo estaba en California, ellos estaban en California. Nos reunimos en Santa Mónica en 1967. Éramos buenos amigos. Su baterista – John, renuncia. John era un buen amigo mío. Así que me pidieron que me uniera a la banda. En ese momento ya habíamos tocado juntos. Cuatro músicos: yo, Michael, Dennis y Glen.

Así que teníamos instrucciones y esos jams nos llevaron a algunas canciones que quedaron en los dos primeros álbumes de Frank Zappa: "Pretties For You" y "Easy Action". Creo que, principalmente, hubo dos cosas emocionantes: estaba trabajando con mis amigos. Yo estaba tocando en un grupo de mis mejores amigos. Y todos nosotros: Dennis, yo, Michael, Glen y Alice: NO HABÍA LÍMITES para nuestra creatividad.

Salimos con el nuevo nombre en marzo de 1968: Alice Cooper. ¡Pudimos hacerlo como quisimos hacerlo! Esa fue una parte emocionante: se acercaba una nueva década. Los años 60 casi se habían ido. Muchos grandes músicos de los años 60 estaban muriendo a causa de las drogas, las sobredosis, el abuso del alcohol y todos los males del rock and roll. Tuvimos una década completamente nueva. Y creo que era el momento adecuado para una banda como Alice Cooper. Nos volvimos muy teatrales. Había mucha violencia en nuestros shows. Asustábamos a la gente.

¡Pero encontramos el nicho! Había bandas que tenían un lado bastante oscuro. Pero nadie se metió en esa dirección. Fue difícil, como lo hizo la Alice Cooper original. Entonces, una vez que tuvimos eso, pudimos grabar himnos como "School's Out" y "I'm Eighteen". La falta de canciones que vincularan el valor impactante de Alice Cooper y el valor comercial de Alice Cooper: ahí es donde entraron. Esa fue una parte emocionante.

¿Cómo lo tomamos, lo creamos y lo hacemos comercial? Y luego dárselo a cientos y miles de miles de millones de fanáticos en toda Europa, América del Sur, Canadá, Australia, Japón. Esa fue una parte emocionante. Comenzamos algo completamente nuevo, sabíamos lo que estábamos haciendo. Y siempre ha sido directo a este camino. Todavía es sorprendente que prevalezca casi 60 años después... Cambiamos nuestro nombre el 16 de marzo de 1968: Alice Cooper.

Fabrizio Poggi: El César de la Armónica. Fotos por Mario Rota
El cantante y armonicista, Fabrizio Poggi, representante de Hohner, viajero, musicólogo, escritor, periodista y sorprendente intérprete, ha grabado quince álbumes, la mayoría en Estados Unidos. Las actuaciones de Fabrizio han sido descritas como espectaculares, totalmente cautivadoras, asombrosas, atractivas y conmovedoras con un sonido verdaderamente único.

Durante su larga carrera ha tocado en los clubs y festivales más prestigiosos de Europa y Estados actuando en escenarios o en sus propias grabaciones con artistas legendarios como: Garth Hudson, The Blind Boys of Alabama, Charlie Musselwhite, Flaco Jiménez, Little Feat, Otis Taylor, Eric Andersen, Blues Brothers Band, Bob Margolin, James Cotton, Robert Plant, Robben Ford, Tony McPhee, Doug MacLeod, Mitch Woods, Eddie Bo, Super Chickan y muchos otros.

Para su álbum #25 *Basement Blues*, Fabrizio Poggi decide abrir sus archivos o mejor dicho su sótano. El título y la portada están inspirados en la fabulosa Pink House donde Bob Dylan y The Band grabaron en Woodstock en 1967 las míticas Basement Tapes. Este álbum es una colección de tomas descartadas y rarezas que rinde un tributo obediente a los grandes del blues y a The Band, cuya película, The Last Waltz, contribuyó a dar a luz a la pasión de Fabrizio por el blues y por la música de la extraordinaria banda canadiense.

¿Qué has aprendido del blues y qué significa para ti?
Fabrizio: Hace algunos años vi estas palabras escritas en la pared de una antigua tienda de discos en Mississippi: "*Si no te gusta el blues tienes un agujero en el alma*". Y es verdad. Para mí el blues es un milagro. El milagro del blues es que está tan lleno de poder y sabiduría que llega a todos los corazones del mundo. No importa dónde naciste, qué idioma hablas o de qué color es tu piel. El blues y lo espiritual, y la música en general, son regalos asombrosos, muchos de maravillosos cantantes desconocidos, para sanar el alma de las personas. Esta música clama por la paz y la justicia. Todo el tiempo en todo lugar…

¿Qué experiencias en tu vida te hacen un BUEN BLUESMAN y un BUEN COMPOSITOR? ¿Cómo describes tu música?
Fabrizio: La verdad es que no lo sé, pero gracias por tus palabras. No sé si soy realmente un buen bluesman y compositor. Lo único que sé es que siempre trato de tocar el corazón de las personas. Y cuando puedo hacerlo, es un momento increíble. Mi música es una mezcla de la música con la que crecí: folk, blues, góspel, canciones de cantautores. Mi palabra clave es honestidad. Si eres fiel a ti mismo, la gente lo sentirá. Nunca intentes ser otra persona. No intentes fingir ser otra persona y la gente lo apreciará mucho. A la gente le gusta ver tu alma cuando actúas.

Hace unos años, leí que para alguien, "*el infierno es la experiencia de estar separado de Dios*". Después de salir de mi profunda depresión, mi propio "infierno en la tierra" personal, me di cuenta de que para mí cantar blues y góspel era una forma de mantenerme conectado con lo que yo llamo "cielo". Tal como lo fue para los esclavos africanos en Estados Unidos, la música en general, y el blues y la música espiritual en particular, es mi clave para sobrevivir en este "viejo mundo".

¿De quién has aprendido más secretos sobre el blues?
Fabrizio: Tal vez parezca un poco extraño, pero la mayoría de las cosas que aprendí en mi juventud provinieron de los discos. No había computadoras, Google, YouTube y los libros de instrucción musical eran muy difíciles de encontrar. Me tomó seis meses aprender algo que hoy un niño puede aprender en un día. También con el idioma inglés era lo mismo. Siempre lo bromeo, pero mis profesores de inglés realmente eran Muddy Waters y Howlin' Wolf.

¿Qué extrañas hoy del viejo blues? ¿Cómo ha cambiado el blues a lo largo de los años?
Fabrizio: El blues actual, es hijo del blues de la vieja escuela cuando se toca con honestidad en el alma del músico. No hay que olvidar que la música de Robert Johnson o Muddy Waters era muy moderna en su época. Muy contemporánea. El blues es una música siempre cambiante por eso puede sobrevivir a través de años y años. Lo importante para tener en cuenta es que el blues no es solo entretenimiento "puro". Es mucho más: es una poderosa medicina para curar la tristeza del mundo. Así que el blues necesita respeto.

¿Te gustaría contar tu mejor recuerdo sobre Blind Boys of Alabama y Charlie Musselwhite?
Fabrizio: Grabar y tocar en vivo con ellos fue otra especie de milagro. Realmente tener la oportunidad de cantar con los legendarios Blind Boys of Alabama es uno de los mayores privilegios musicales de mi vida. Cada vez que escucho mis grabaciones con ellos, todavía me siento humildemente incrédulo. Cuando escucho mi voz cantando con la de ellos. ¿Y qué puedo decir de mi ídolo Charlie Musselwhite? Él es una leyenda viva, también. Entonces, estoy en el camino. No estoy solo, ellos están conmigo. Para siempre. Y Jimmy Carter, el mayor de los Blind Boys, me llama hermano, y cada vez que lo hace me emociono hasta las lágrimas.

¿Sabes por qué la armónica está conectada con el blues y cuáles son sus secretos?
Fabrizio: No hay secretos. En los primeros días del blues, la armónica era barata y fácil de transportar. Y además este pequeño instrumento puede tocar como una voz humana haciéndote llorar o reír, imitar trenes y animales. Los afroestadounidenses fueron realmente geniales: entendieron muy pronto que podían tener una orquesta completa en el bolsillo y que era perfecta para el blues.

Algunos estilos musicales pueden ser modas, pero el blues siempre está con nosotros. ¿Por qué crees que es eso?
Fabrizio: Porque el blues es la madre, la raíz. Si algún día el blues se desvanece, toda la música moderna cambiará para siempre.

Cuando hablamos de blues solemos referirnos a momentos del pasado. Aparte de los viejos gatos del blues, ¿crees en la existencia del verdadero blues hoy en día?
Fabrizio: Oh sí, absolutamente. El mundo del blues a veces está un poco ocupado y, a veces, hay un pequeño malentendido sobre qué es el blues y qué no es el blues, por lo que no es fácil para los artistas jóvenes encontrar un lugar en él. Pero mis amigos: Eric Bibb, Otis Taylor y Guy Davis, traen blues de verdad a todas partes. Con Guy lancé un álbum llamado "Juba Dance". Siempre estuve seguro de que un nuevo John lee Hooker o B.B. King estaba a la vuelta de la esquina.

¿Cree que hay un "mal uso", que hay una tendencia a apropiarse indebidamente del nombre de blues?
Fabrizio: Oh, sí, hay mucho "mal uso". Como suele decir mi amigo Charlie Musselwhite: "*Muchas personas piensan que están tocando blues pero honestamente (y lamento decir eso) no… En absoluto…*". Tiene razón: el blues no son solo esos acordes I/IV/V, el blues no son solos largos de guitarra y armónicas, el **Blues es Cultura**, una forma de vivir la vida y mucho más…

¿Qué cosas prefieres hacer en tu tiempo libre? Felicidad es…
Fabrizio: Me encanta mucho leer libros y tocar solo para entretenerme como lo hacía en mis inicios. Cumplí la mayoría de mis sueños musicales, así que, ¿qué pedir más? La felicidad es tener buena salud con las personas que amas viviendo el día a día… Nada más que eso. Y no siempre es fácil lograrlo.

Ofrece un deseo al Blues
Fabrizio: Qué el Blues siga sanando nuestras penas y elevando nuestros espíritus hasta el fin de este mundo.

Arthur 'Arti' Funaro: El Arte del Blues. Fotos por Mario Rota & Jayson Byrd
El veterano guitarrista estadounidense *Arthur 'Arti' Funaro*, nació en Connecticut el 18 de julio de 1950 y estudió en Berklee College of Music en Boston, MA. También es conocido como Devlin 7, o Johnny Dime. Grabó y compartió escenario con Alice Cooper, Lloyd Perna, Bobby Bland, Otis Spann, Muddy Waters, Chuck Berry, Kat McCord, Happy Traum, Garland Jeffreys, Janis Ian, The Rhinestones, Eric Andersen, Kane Roberts y muchos otros.

¿Qué has aprendido de la cultura y los circuitos del Rock n' Roll?
Arti: Fui empujado al circuito profesional del Rock & Roll cuando tenía 14 años. Sin embargo, me inspiró más allá de lo creíble desde los 4 años. No quería ser Elvis Presley. Quería ser su guitarrista. Elvis, Little Richard y Jerry Lee Lewis fueron mis íconos del rock. Incorporaron Rockabilly, Blues y mi favorito, Boogie Woogie en los arreglos de sus canciones. Solía pararme afuera de la ventana de la iglesia bautista negra calle arriba en el invierno solo para escuchar los ritmos y armonías inusuales y adictivos.

Me congelé hasta que el pastor me atrapó una noche y me invitó a entrar. ¡Los pianistas y los organistas me dejaban inconsciente! El precio de la entrada era tener que escuchar un sermón apasionado ya veces violento del Predicador. Cantó muuuuy bien. No me gustan mucho los coros de iglesia. Las armonías son demasiado simples y su vibrato podría derretir el papel tapiz. Hice mi propia guitarra con una caja de cigarros y dos varas de medir pegadas, y tocaba junto con la radio. Luego, cuando tuve la edad suficiente, mi papá me dejó tocar con la suya y finalmente me compró una propia. El resto es historia.

¿Qué significa el blues para ti?
Arti: El blues lo es todo para mí. Es como la sangre para un vampiro. Viví una vida solitaria muy desafortunada cuando era niño, siendo intimidado y golpeado a diario. Siempre fui enfermizo y débil. Mi papá era un músico sin trabajo que trabajaba como guardia de seguridad para vestirnos y alimentarnos. Se volvió alcohólico antes de que yo naciera, así que desafortunadamente ese fue mi punto de referencia. Mi mamá trabajó en una fábrica la mayor parte de su vida.

Yo era un niño "llave en mano" que estaba solo la mayor parte del tiempo. No tenía protección para ir y venir de la escuela. Siempre tenía moretones o cortes de algún tipo u otro. Yo era un niño sucio, maloliente y sin bañar, así que a las chicas tampoco les caía bien. Nunca salí en una cita hasta los 20 años. Conocí el “Verdadero Blues” cuando iba a la escuela de música. Mi papá murió cuando yo tenía 13 años, así que mi mamá tuvo que trabajar en 2 trabajos para ponerme ahí. Mi compañero de cuarto tenía un álbum de Albert King, "Born Under a Bad Sign" de Chess Records.

Cambio mi vida. Por primera vez, escuché música que expresaba cómo me sentía, hasta el fondo de mi alma. Después de eso, no pude tener suficiente. Aprendí, practiqué, aprendí un poco más. Tomé conciertos que no pagaban solo para tocar blues. Hasta el día de hoy, mis conciertos favoritos son cuando mi cuenta en el bar es mayor que mi paga por la noche y cuando salgo tengo una multa de estacionamiento en mi auto. No escucharía nada más durante años.

Tocaba en otros conciertos por dinero y luego, tan cansado como estaba, iba a clubes nocturnos para sentarme y "hacer presencia" y "pagar mis cuotas". Me aceptaron en el mundo del blues, pero no sin luchar. Yo soy blanco. A veces no podía entrar a los clubes. A veces me amenazaban con robarme la guitarra si no me iba. Pero finalmente, después de que me dieron la oportunidad y saqué mi hacha, todo cambió.

Algunos blues cats decían que tocaba como un viejo y que tocaba muy “blanco”. Esto se debió a todas las bandas de Soul con las que toqué en mi adolescencia. James Brown, Wilson Pickett, Isley Brothers, y así sucesivamente. El blues me hizo amigos donde no tenía ninguno. Me consiguió mujeres y gané experiencia con ellas. Dicen que el blues se trata de un buen hombre que se siente mal. Nada podría estar más cerca de la verdad. He vivido la vida del hombre de blues, toda mi vida.

¿Cuáles fueron las razones por las que comenzaste las experiencias con el blues?
Arti: Empecé a investigar sobre el blues por dinero. Un cantante de folk de Woodstock (imagínense) consiguió un contrato para un libro y los libros iban a tratar sobre guitarristas, blues, rock, etc. Sabían muy poco sobre este género y estaban buscando un experto que escribiera. Realmente no quería hacer esto, porque era como escribir un libro sobre respirar o comer. Innecesario e insultante.

¿Quién iba a leer estas cosas, niños malcriados y aburridos? ¿Quién podría aprender sobre el blues de un maldito libro? Luego me dijo que tendría la mitad de la autoría y la mitad de las regalías y mi actitud cambió. Tenía que comer, hombre. ¡Mi trabajo resultó ser transcribir solos de guitarra (blues y rock) en notación musical y en una malditaTABLATURA! La tablatura representa pereza para mí. No la apruebo. Ahora vi a dónde iba esto. Los niños que tenían guitarras acústicas, que no podían leer música, iban a tener pequeños diagramas sobre dónde poner los dedos.

Sentí que me había vendido. Entonces... elegí los solos más duros y difíciles que hayas escuchado para los libros. Cosa que NADIE podía tocar. Era mi propia broma privada. De hecho, escribí el solo de guitarra de introducción de "Be Careful With a Fool" de Johnny Winter. No conozco a nadie más que a mí, que pueda tocarlo nota por nota, pero me sonreí pensando en cómo lo intentarían. Tal vez UNO "lo entendería". Ese es el estudiante que estaba buscando. Obtuve más trabajos de escritura de ese libro, incluido uno de "Chicago Blues".

No tenía voz creativa, excepto lo que podía hacerles creer que era bueno para vender más libros. Hice todo lo posible para mantener la calidad alta, pero libros como este son una porquería Todos ellos. No puedes aprender blues de un libro. Aprendes el blues de la vida.

¿Con qué personas has tenido las experiencias más importantes?
Arti: Una vez conocí a Albert King en un banquillo de un campo de béisbol. Fue como encontrarme con Dios para mí. Era el debut de los Young Rascals y el concierto se suspendió por lluvia. Fue en un campo de béisbol y la única protección estaba en el banquillo. El era un buen hombre. Jaco Pastorious era un conocido mío que me recordaba que me tomara las cosas con calma con las drogas y el alcohol.

No tuve muchos conocidos para mí en el mundo del blues. No me llevo demasiado bien con la gente y nunca cultivé relaciones laborales o personales con otros músicos de blues. Simplemente nos presentamos a nuestros conciertos y tocamos. Sin embargo, vi a los grandes del blues por todas partes: Johnny Winter, Jimi Hendrix, Albert King, Eric Clapton. Estos fueron mis maestros.

¿Cuál fue el mejor consejo que alguien te dio?
Arti: El mejor consejo que he recibido fue de B.B. King. Los Rhinestones fueron teloneros en Atlanta para él y lo conocí en el backstage cuando llegó para el show de la noche. Estaba practicando en el camerino con mi Gibson 355, igual que la suya, y se detuvo a escuchar un poco. Él dijo: “*Te lo diré, hijo. Prefiero escuchar una nota que quieras decir que mil notas que no quieras*” Reduje la velocidad. También me contó una historia muy sucia sobre su juventud en la granja, pero no entraremos en eso.

¿Qué es lo que más extrañas de la música del pasado? ¿Cuáles son tus esperanzas y temores para el futuro de la música?
Arti: Ahora tocas un tema delicado para mí. Vengo de los años 50. Las canciones tenían melodías que podías recordar y silbar de camino a casa. Había letras que te llegaban al corazón, como si hubieran sido escritas solo para ti. La música de hoy es (en su mayoría) desechable. Está dominado por mujeres cantando y suenan todas igual. Todas me suenan como chicas cabreadas. Sus hombres deben apestar, dado que nuestra sociedad ha intentado repetidamente cortarnos las bolas. Las canciones tienen los mismos acordes, simplemente mezclados y no puedo notar la diferencia.

Los cantantes masculinos suenan como niñas ahora y eso es una pena. Este mundo funcionaba mejor cuando los hombres y las mujeres eran muy diferentes entre sí. Solo una vergüenza. Mis temores para el futuro son que con tantas redes sociales y tantos dispositivos móviles, los jóvenes no tienen tiempo para nada significativo relacionado con la música. No se distraen fácilmente de sus teléfonos. Las cosas que hay ahora son simplemente basura, como tostadas sin mantequilla, y están empeorando, no mejorando. Sin sabor Sin emoción. Tostadas sencillas, hombre. Está bien. Yo todavía tengo mis guitarras.

¿Qué te hacía reír y qué te emocionaba de los Fabulous Rhinestones?
Arti: Los Fabulous Rhinestones. Mi primer gran compromiso. Todo fue emocionante. Me contrataron como músico a sueldo y, antes de darme cuenta, entregué mi alma a una deuda de 0.5 millones de dólares con la compañía discográfica. Tuve que tocar las mismas canciones durante años ya que los líderes se negaban a cambiar con los tiempos.

Deberíamos haber tocado simplemente blues, que es lo que mejor sabe hacer Kal David. Toqué la guitarra rítmica y me mató. Tenía notas para tocar y no pude sacarlas haciendo unos 16 compases pequeños de solos cerca del final de la noche. Los últimos años de la banda fueron una tortura para todos nosotros. Agregamos tambores de conga y terminamos sonando como una banda Disco. Me estaba estancando aburrido y frustrado. Me sentí aliviado cuando todo terminó, incluso sin conciertos a la vista. Amo a Kal, y él toca muy bien. Nos llevamos bien. Pero nunca debería haber tomado ese trabajo. Viviendo el blues, hombre.

Había sido fan de Harvey Brooks (bajo) desde finales de los 60 cuando tocaba con The Electric Flag. Mi sueño se hizo realidad cuando me uní a los Rhinestones. Él fue la razón por la que acepté el trabajo. Pasé más de 5 años tocando con uno de los mejores bajistas de blues del planeta. Ahora vive en Israel.

¿Cuál es el impacto de la cultura y la música del blues y el rock en las implicaciones raciales, políticas y socioculturales?
Arti: Excelentes preguntas, Mike. Uno de los únicos aspectos positivos de la industria de la música (que desprecio), es que parece ser daltónica. Nunca pensé en qué raza, color o credo era alguien con quien trabajé. Vamos a tocar, ¿de acuerdo? Conocía a tipos blancos que realmente podían salir adelante. Conocí a tipos negros que no podían mantener una melodía si estaba en una bolsa con asas.

Creo que la música en general rompe todas las barreras. Nos recuerda, o mejor dicho, nos DISTRAE de toda la mierda racial y política en la que tenemos que pensar en la vida cotidiana. Estoy ahí… No hay Corrección Política yendo a su alrededor y Negro, Blanco, Verde, Morado o cualquier tipo de gente que cantamos y tocamos blues, creemos que es solo un dolor en el trasero. ¡Cállate y toca!

Huella Azul

Entrevista con Pepe Olmedo de Syrah Morrison

María Luisa Méndez

Desde Cádiz, España: entrevista con José "Pepe" Olmedo – Syrah Morrison

¿Cómo se autodefine Pepe Olmedo?
Pepe: Como una persona inquieta que anda siempre buscando nuevas ilusiones y proyectos.

¿Qué significa el blues y la música de raíz estadounidense para ti?
Pepe: Pese a haber crecido en España, creo que es la música que me ha rodeado siempre. Vivimos en un mundo globalizado y, nos guste o no, la cultura estadounidense, a través de su dominación económica, es la que se ha impuesto en todo el planeta. El blues en concreto es una música popular, de raíz, que surge de la calle, del campo, de un pueblo que, con pocos instrumentos, crea todo un universo expresivo fascinante y emocionante. Mucha gente lo compara con el flamenco de aquí, y creo que no faltan analogías.

¿Desde cuándo, cómo es que llegó y cuál ha sido la importancia de esta música en tu vida?
Pepe: Me acerqué especialmente al blues en la adolescencia, cuando me compré mi primera guitarra eléctrica. El rock clásico de los 60 y 70 es la época dorada de los guitarristas, y está impregnado totalmente de blues. Clapton, Hendrix, Zeppelin. Es imposible acercarse a tus "guitar heroes" sin acabar sacándome solos de Albert Collins, B.B. King, Freddie King.

¿**Cuáles son tus principales influencias?**
Pepe: He tenido muchas épocas. Ya he comentado esos inicios con el rock setentero, podría añadir nombres como los primeros Queen, Fleetwood Mac, Santana, Janis, Creedence. Muy pronto el blues, claro. Además de los mencionados, Muddy Waters, Steve Ray Vaughan, Albert King, Buddy Guy. Pocas sorpresas, ja,ja. Hay que sumar a ello bandas españolas como Triana, Pata Negra, Ketama, Javier Ruibal. Gente que mezcló lo de aquí con lo de allá de un modo genial. Y más tarde llegó el jazz, música que me tuvo atrapado un par de décadas. Billie Holiday, Charles Mingus, Miles, Bill Evans, Wes Montgomery. Pero siempre me tiró más el jazz con una presencia fuerte de blues.

¿Cuál ha sido tu trayectoria como artista desde que empezaste en la música?
Pepe: Comencé en bandas locales aficionadas, tocando versiones de rock, blues y algunas canciones propias. En la Universidad, ya más cercano al jazz, toqué con varios proyectos de música muy fusionada, con elementos de jazz, blues, rock y músicas afrolatinas. Cuando por fín decido dedicarme a la música, los proyectos se multiplican. En el blues, colaboré con músicos como John Lee Sanders. En el jazz participé en numerosos proyectos y varias grabaciones, alguna a mi nombre. Colaboré por ejemplo con músicos de la escena española como: Julián Sánchez, Enrique Oliver o Paul Stocker. También acompañé a artistas como: Mundo Chillón, El Doghouse o Lara Bello. Grabé un disco con mi propio proyecto, Dr. Olmedo, de canciones, muy influenciado por el blues y el jazz más tradicional.

¿Cuéntanos cómo es que se forma la banda *Syrah Morrison* y quiénes son sus integrantes?
Pepe: *Syrah Morrison* se gesta en Cádiz durante ese extraño período que fue el inicio de la pandemia por COVID. El regalo de una amiga, un ukelele, ayuda a Maca a llenar el tiempo y le reconcilia con la música tras años de trauma "post-conservatorio". Poco después nos conocimos, y tras unas cuantas veladas en torno a guitarras, amistades y cervezas, la animé a grabar esas melodías que le surgían desde siempre en la cabeza cuando iba al baño y a las que no prestaba atención alguna.

Para la sorpresa de ambos, en esos primeros bocetos parecieron cristalizar remotas y casi olvidadas influencias, desde aquellos discos de Pink Floyd, Eric Clapton o Bob Dylan, que sonaban en casa cuando era niña, hasta el country y las canciones de Jack Johnson o John Mayer que descubrió y devoró en las emisoras de radio que escuchaba cuando vivía en Connecticut.

Tras dedicar meses a dar forma a un repertorio original que nos permitiese poner en pie un directo, empezamos a "vestir" las canciones en el estudio casero, resultando inevitable recurrir a sonidos que nos resuenan a los 70 e incluso 60 (acústicas, Hammond, precission bass, válvulas…). Para ello nos rodeamos de una banda con músicos bien curtidos en diferentes estilos y con una amplia trayectoria en la escena nacional, ensayando el directo y grabando un primer trabajo de presentación y varios vídeos para buscar bolos (conciertos).

A la banda se han incorporado hace unos meses Garci a la batería y Guille al bajo. Garci ha tocado mucho jazz, pero le encanta el blues, el rock, el pop, es muy ecléctico. Guille es más de funk y rock, pero está encajando genial. Tenemos dos personas más, Mele, que toca guitarra y canta coros, pero no vive en Cádiz y solo está en algunos conciertos y en grabaciones, al igual que pasa con Pedro, el organista. Somos muy afortunados, porque nos llevamos todos genial, disfrutamos mucho y nos reímos aún más.

¿Cómo describes el estilo y filosofía musical de la banda?
Pepe: El estilo está muy condicionado por las canciones de Maca y por la instrumentación. Aunque yo aporto algunas composiciones. No hay una verdadera intencionalidad, pero podríamos decir que son canciones con influencias de folk norteamericano, rock, y blues.

¿De dónde obtienes el impulso creativo?
Pepe: Quien más compone es Maca. Ella es muy emocional y muy "profunda", siempre indagando en la naturaleza del ser humano. Las letras hablan de amor, desamor, amistad, pérdidas.

Sabemos que previo a la realización de su primer LP han publicado un EP con cuatro temas, y viene un sencillo previo, ¿qué encontramos en estas grabaciones?
Pepe: En realidad fueron grabaciones hechas un poco con prisas porque llevábamos ya meses dando vueltas a los temas en casa y teníamos ya ganas de comenzar a buscar "bolos" (conciertos). Buscamos a los músicos y con un par de ensayos nos metimos a grabar. Son cuatro temas grabados en directo en el estudio (se pueden ver en YouTube), con lo cual hay muy poca producción, cierta imperfección, pero tal vez por eso también un tipo de frescura. No pensábamos publicarlos como EP, pero dijimos "¿por qué no?", al fin y al cabo esto es lo que somos hoy en día.

¿Cuál es tu pieza favorita del EP?
Pepe: Creo que *It´s getting late*. Tiene un tono desgarrado, profundo, místico, que me encanta.

¿Tienes alguna anécdota sobre la realización del EP que te gustaría compartirnos?
Pepe: El proceso de edición de los temas. Como digo, son bastante imperfectos al estar tocados en directo. Sin embargo, cuando el técnico me mandó los audios editados, me pareció que la música perdía mucho feeling. Llamé al estudio y le dije que íbamos a deshacer toda la edición, lo dejamos en crudo casi tal como se grabó, con sus imprecisiones rítmicas, etc. Fueron varios días de trabajo tirados a la basura, pero creo que fue buena decisión.

¿Te gustaría invitarnos a ver un par de videos con su música?
Pepe: ¡Claro!

It's Getting Late
https://youtu.be/_jYyp2_-40M

Goodbye Sadness
https://youtu.be/xbT0P5HFtD0

¿Cómo quisieras que su proyecto musical afecte al público?
Pepe: En realidad el objetivo de nuestra música tiene más que ver con nuestra necesidad expresiva, que con buscar un efecto determinado en quien la escucha. Supongo que es música que se puede disfrutar a nivel estético y que puede emocionar.

¿Cuál sería una de las lecciones más importantes que has aprendido de tu experiencia en la música?
Pepe: Uf, muchísimas, no sabría qué decirte. La importancia del trabajo y la constancia, de hacer lo tuyo de un modo sincero sin preocuparte de los juicios externos. Pero es que la música es una parte muy importante de mi vida, gran parte de las enseñanzas de la vida han venido de ahí.

¿Qué dirías que caracteriza la escena del blues y la música de raíz estadounidense en España?
Pepe: Creo que es una escena muy rica, con artistas impresionantes, con enfoques diferentes, más puros o mezclados con músicas de aquí. Son músicas tan extendidas por el planeta que aunque seas de un pueblo perdido de Andalucía, puedes haberlas "mamado" desde la infancia. De hecho hay artistas españoles viviendo en Estados Unidos tocando muy bien y obteniendo un serio reconocimiento.

Platícanos acerca de sus proyectos a corto y mediano plazo.
Pepe: Estamos inmersos en la grabación de un primer LP, del que ya hemos publicado el primer single, "*Hold Me, Love Me*". La idea es presentarlo en otoño. Por otro lado, estamos ya ansiosos por poner la nueva formación en el escenario. Ya tenemos varias fechas de conciertos para los próximos meses, las iremos publicando por redes.

¿Dónde podemos saber de sus noticias y presentaciones?
Pepe: En nuestra web www.syrahmorrison.com, y en redes sociales Facebook e Instagram, Spotify…

¿Algo más que quisieras agregar?
Pepe: Nada, agradeceros el interés y la difusión que nos brindáis. Sería genial alguna vez poder tocar en México y conoceros personalmente. ¡Muchas gracias!

Syrah Morrison – Hold me, Love me - Spotify

Alligator Records presenta

Selwyn Birchwood - Living in a Burning House

José Luis García Fernández

Capítulo 11: Selwyn Birchwood - Living in a Burning House (Alligator Records - 2021)

Selwyn Birchwood, nació en 1985 en Orlando, Florida, su padre de Tobago, su madre del Reino Unido. Pulsó una guitarra por primera vez a los 13 años y pronto se convirtió en un experto en imitar lo que escuchaba en la radio. Pero el popular grunge rock, el hip-hop y el metal de la década de 1990 no lo emocionaron, y rápidamente se aburrió.

Y luego escuchó a Jimi Hendrix y dijo: "*Era más grande que la vida. Lo que hizo fue alucinante. Cuando me di cuenta de que Hendrix estaba influenciado por el blues, encontré mi camino*". A los 17, estaba profundamente metido en el blues, escuchando a Albert King, Freddie King, Albert Collins, Muddy Waters, Lightnin' Hopkins y especialmente a Buddy Guy. Por suerte, justo cuando Birchwood estaba descubriendo a Guy, el maestro del blues tenía programado un concierto en Orlando. Birchwood estaba allí, al frente y al centro. "*Estaba anonadado*", recuerda. "*Me conecté completamente con el blues. Sabía que tenía que hacer esta música*".

A los 19, Selwyn conoció y se conectó con el guitarrista de blues, Sonny Rhodes, quien quedó instantáneamente impresionado por el entusiasta joven guitarrista. Dentro de un mes, Rhodes le pidió a Birchwood que hiciera las maletas y lo acompañara de gira. Rhodes tomó al joven bajo su protección, enseñándole no solo guitarra y lap steel, sino también cómo hacer negocios, cómo dirigir una banda y cómo llegar a una audiencia. "*Sonny siempre decía: 'Toca lo que hay en tu corazón'. Nunca lo perdí de vista*", dice Birchwood.

Birchwood atesoró su tiempo con Rhodes, pero se mantuvo firme en completar sus estudios universitarios. Rhodes, como tributo al impulso y talento de Birchwood, le dejó claro al joven músico que dejaría libre el puesto de guitarra en su banda para Selwyn siempre que estuviera disponible. Birchwood, gracias al trabajo arduo y las becas, recibió su maestría en administración de empresas de la Universidad de Tampa. Combinando las lecciones musicales aprendidas de Rhodes y su visión para los negocios, Birchwood creó: The Selwyn Birchwood Band en 2010, con músicos experimentados y veteranos que eligieron tocar con el chico nuevo, un testimonio de su talento y habilidades de liderazgo.

En 2011, el disco *FL Boy*, autoeditado y autoproducido, ayudó a la banda a conseguir conciertos fuera de su casa en Florida, donde se estaban convirtiendo en figuras locales. Después de ganar el International Blues Challenge de 2013 en Memphis (superando a otras 150 bandas), Birchwood encontró las puertas abiertas. Surgió en 2014 con su álbum debut de Alligator Records, *Don't Call No Ambulance*. Las críticas favorables aparecieron en publicaciones desde Rolling Stone hasta The Wall Street Journal, desde The Chicago Tribune hasta The San Francisco Chronicle. En 2017, publicó su segundo álbum, *Pick Your Poison*.

Selwyn Birchwood - Don't Call No Ambulance
https://youtu.be/yVL8C0j_MSY

Selwyn Birchwood - Guilty Pleasures
https://youtu.be/pz_l7yCnEko

The Selwyn Birchwood Band hace giras prácticamente sin parar. Han actuado en el Chicago Blues Festival, el Waterfront Blues Festival de Portland, el Mississippi Valley Blues Festival, el Tampa Bay Blues Festival, el North Atlantic Blues Festival, el King Biscuit Blues Festival, así como en The Legendary Rhythm & Blues Cruise and Joe Bonamassa's Keeping The Blues Alive At Sea. A nivel internacional, han aparecido en The Great British Rhythm & Blues Festival, Jazz a Vienne en Francia, Rawa Blues Festival en Polonia, Moulin Blues Festival en Holanda, Ottawa Blues Festival y Montreal Jazz Festival en Canadá, Montreux Jazz Festival en Suiza, además de dar conciertos en España, Noruega, República Checa, Irlanda, Bélgica y México.

Ahora, con dos lanzamientos anteriores de Alligator Records e innumerables actuaciones en su haber, Birchwood está en lo más alto. Queriendo potenciar el poder de la banda, Birchwood trajo a Tom Hambridge para producir su nuevo álbum, ***Living in a Burning House***. Grabado en Florida, el álbum presenta 13 canciones escritas y arregladas por Birchwood. La voz y su visión son claras, su sonido es vanguardista y convincente, y sus historias son memorables y atemporales.

Lista de canciones: 01. I'd Climb Mountains; 02. I Got Drunk, Laid And Stoned; 03. Living in a Burning House; 04. You Can't Steal My Shine; 05. Revelation; 06. Searching For My Tribe; 07. She's a Dime; 08. One More Time; 09. Mama Knows Best; 10. Freaks Come Out at Night; 11. Through a Microphone; 12. Rock Bottom; 13. My Happy Place.

Alineación: Selwyn Birchwood: voz, guitarra, lap steel, glockenspiel; Regi Oliver: sax, flauta piccolo; Donald "Huff" Wright: bajo; Philip "Squeak" Walker: batería; Walter "Bunt" May: B3, Wurlitzer, piano. Invitados, Tom Hambridge: coros en "Searching For My Tribe" y "Revelation," pandereta, chimes; Diunna Greenleaf: voz en "Mama Knows Best"; CeCe Teneal: coros en "One More Time".

Selwyn Birchwood - Living in a Burning House
https://youtu.be/NcxdptrFQCc

Selwyn Birchwood - Searching For My Tribe
https://youtu.be/eMF6-QFDo0E

La calidad y entrega son generalizadas en el álbum, comenzando con una explosiva tonada muy funky *I'd Climb Mountains*, que contiene muchas referencias a su ídolo Jimi Hendrix, en ella hay una participación estelar de Regi Oliver con su sax barítono. Enseguida, *I Got Drunk, Laid And Stoned*, una descripción de una dama en problemas a un ritmo pesado de bajo y batería, y con las intervenciones apropiadas de la guitarra slide. Regresa el funk y el mensaje en el tema principal, *Living in a Burning House*, en el que Selwyn canta: "*Mi corazón dice 'vete', pero mis piernas no me dejan*".

You Can't Steal My Shine, el estado de ánimo se ilumina con este rocanrolito movido, que se desarrolla alrededor del coro repetitivo y punzante. Otro potente rock del álbum es *Revelation*, que va marcando la pauta del estilo al que Selwyn está habituado a imponer en su trabajo musical. *Searching For My Tribe*, es un blues rock bien logrado, con el que hace una reflexión referente al estar reaccionando constantemente, ante quienes quieren imponerle una etiqueta a su música. *She's a Dime*, un cumplido a una dama con un soul blues al estilo Motown, con metales incluidos.

One More Time, es una baladita lenta cantada muy bien por Selwyn, quien describe la situación de una relación que se encuentra en una encrucijada. Diunna Greenleaf aparece en *Mama Knows Best,* un blues que cuenta la historia de un tipo que lleva a una chica por vez primera a casa y su madre la reprueba, y le hace una advertencia a su hijo. Una canción, *Freaks Come Out at Night*, es con la que pega fuego a su lap steel, un auténtico boogie salvaje, que muestra su destreza con el instrumento.

Through a Microphone, es un destacado rock blues que va trazando el camino final del álbum. Otro rock con su dosis de funk es *Rock Bottom*, pieza que sirve a Selwyn para hacer brillar su lap steel de nueva cuenta. *My Happy Place* llega para el cierre del disco, una balada tranquila que celebra el regreso a casa a la comodidad y al amor.

Living in a Burning House, es un álbum bien concebido desde el principio y entregado con aplomo. Y con el que por fin, pude escribir algo de este joven buen músico, que por cierto, me cuesta recordar su nombre… Selwyn Birchwood.

Por cierto, después de escribir este artículo, me encuentro con la noticia de su próximo álbum, *Exorcist*, que será lanzado el 9 de junio. El joven guitarrrista, lap steel, compositor y vocalista pone rumbo al futuro del blues con su música visionaria y original. El le llama "Electric Swamp Funkin' Blues", ya estaremos escuchándolo y haciendo la reseña correspondiente, mientras tanto…

Selwyn Birchwood - Living in a Burning House - Spotify

Delmark Records presenta

Delmark en el Festival de Blues en Chicago 2023

José Luis García Fernández

Capítulo 36: Delmark Records celebra su 70° aniversario en el Festival de Blues en Chicago 2023
Delmark Records, es la compañía discográfica independiente más antigua de jazz y blues en funcionamiento de los Estados Unidos. Fue fundada por Robert G. Koester en St. Louis, Missouri en 1953, originalmente bajo el nombre de "Delmar".

En 1958, Koester y el sello se mudaron a Chicago con su nombre actual: Delmark. Robert G. Koester vendió Delmark a Delmark Records LLC el 1 de mayo de 2018. Los músicos y compositores: Julia A. Miller y Elbio Barilari son los personajes de la nueva gerencia de Delmark Records; Julia como presidenta y directora ejecutiva y Elbio como director artístico.

Los festejos de celebración del 70° aniversario de su fundación, comenzaron el sábado 22 de octubre del año pasado, en donde participaron músicos de casa e invitados especiales: Dave Weld & The Imperial Flames con Pierre Lacocque; Mike Wheeler Band con Demetria Taylor; y Dave Specter Band con Jimmy Burns.

Ahora, en la nueva edición del Festival de Blues en Chicago 2023 preparan los manteles largos, porque la celebración en grande está programada para el viernes 9 de junio de 2:30 a 3:45 pm en el Jay Pritzker Pavilion (escenario principal) del Millennium Park, con la actuación estelar de la Delmark All-Star Band que incluye a Dave Specter, Johnny Burgin, Larry Williams, Roosevelt Purifoy, Johnny Iguana, Steve Bell, y Big Ray. Además como invitados: Bob Stroger, Sharon Lewis, Willie Buck, Dave Weld & Monica Myhre, Linsey Alexander & Nick Alexander, Shirley Johnson, y Willie "The Touch" Hayes.

Dave Specter. Es un guitarrista que se ha ganado una reputación internacional como uno de los principales talentos de la escena musical de Chicago. Desde 1985, Specter ha tocado regularmente en los mejores lugares de "La Ciudad de los Vientos", además en clubes, festivales y salas de conciertos en todo el territorio de Estados Unidos. **Johnny Buergin.** Es un extraordinario guitarrista de blues que llega a realizar hasta 250 espectáculos al año en Europa, Japón y de costa a costa en los Estados Unidos. **Larry Williams.** El estilo de Larry es limpio, motivador y muy alegre, que recuerda a los últimos grandes bajistas clásicos, pero moderno, lo que le permite tocar con los mejores en el negocio. **Roosevelt Purifoy**. Originario de Chicago, ha aparecido en docenas de grabaciones y ha actuado con artistas como Buddy Guy, Marvin Gaye, Son Seals, Willie Clayton y más. Ha sido el pianista favorito de Delmark Records durante años y puede adaptar su estilo para apoyar a otros músicos.

Johnny Iguana. No es el característico pianista del género. Se destaca como un artista que ha alcanzado la cúspide de su oficio pero que no ha permitido una definición estricta de blues para limitar su expresión. Sus composiciones originales fluyen de forma natural y orgánicamente, en el repertorio clásico de piano de blues de Chicago. **Steve Bell.** Hermano de Lurrie Bell e hijo de Carey Bell, es un armonicista de la vieja escuela. Ha realizado giras por todo el mundo respaldando a muchas leyendas del blues, pero también roba el espectáculo con sus increíbles habilidades con la armónica. Actualmente toca en la banda de John Primer. **Big Ray.** Nació y creció en el lado sur de Chicago, estuvo rodeado por las influencias musicales de Buddy Scott y Johnny Dollar. Toca con su banda, regularmente en clubes de todo Chicago, así como en festivales en los Estados Unidos y en todo el mundo. Utiliza su estilo carismático y su voz conmovedora para atraer a la multitud y mantener a la audiencia involucrada.

Los músicos invitados estarán encabezados nada menos que por **Bob Stroger**. Bajista y vocalista nacido el 27 de diciembre de 1930 en una granja de Hayti, Missouri. A través de su larga trayectoria, se perfila como uno de los músicos de blues más prolífico de Chicago, trabajando con una cantidad importante de leyendas, como: Jimmy Rogers, Louisiana Red, Snooky Pryor y muchos otros, ha obtenido reconocimiento en la comunidad bluesista, ganando premios en los Blues Music Awards de 2011 y 2013. Ha tocado en más de 30 álbumes del catálogo de Delmark para varios músicos importantes.

Sharon Lewis. Su compromiso con el blues ha valido la pena, ya que se convirtió en una de las cantantes de blues más populares de Chicago, actuando en diversas ocasiones en el Festival de Blues más grande del mundo: el Chicago Blues Festival. Frecuentemente, ha encabezado los carteles en la mayoría de los principales clubes de blues de Chicago, como en el Blue Chicago, B.L.U.E.S., Buddy Guy's Legends, House of Blues, Kingston Mines y Rosa's Lounge. **Willie Buck.** Nació en Houston, Mississippi en 1937. A sus 86 años, sigue disfrutando de cantar en vivo para los amantes del blues. Tras crecer escuchando el soul, el góspel y el blues que su padre, ministro de la iglesia, cantaba en casa o en el púlpito, se mudó a Chicago en 1953. Allí conoció a Muddy Waters y llegó a formar parte de las mejores bandas de la escena del blues de Chicago en los años 70.

Dave Weld. Nació en Chicago en 1952, fue influenciado por primera vez cuando era niño al encontrar una vieja Victrola en el sótano y ahí tocaba discos de blues de 78 rpm. En 1976 era escritor de la revista Living Blues, fue entonces cuando su vida cambió para siempre. Conoció y escribió una historia sobre J.B. Hutto. El número se publicó de noviembre a diciembre y el resto es historia. Se hicieron amigos para toda la vida. En 1988, Dave decidió formar su propia banda, Dave Weld and the Imperial Flames. **Monica Myhre.** Nació en Ottawa, pero creció en el lado sur de Rockford, Il. Fue una niña prodigio del canto que la llevó a actuar en muchos tipos de bandas. Actualmente, es la vocalista de la banda de blues, Dave Weld & The Imperial Flames.

Linsey Alexander. Nació en julio de 1942 en Holly Springs, Mississippi, es un gran compositor, vocalista y guitarrista. Ha estado presente en los clubes de blues del lado norte de Chicago durante casi dos décadas y ha tocado con numerosos músicos del género, incluyendo a: Buddy Guy, A.C. Reed, Magic Slim y B.B. King. **Nick Alexander.** Dicen que nació en el blues. Precisamente, en Chicago, Illinois en marzo de 2001. Comenzó a aprender a tocar la guitarra de su padre. Sin lecciones formales, sus habilidades demuestran a muchos que no son necesarias. Su padre, Linsey Alexander, ha tocado con muchos en la industria. Esto le ha dado a Nick la inspiración para tocar blues por él mismo. **Shirley Johnson.** Al igual que muchas vocalistas afroestadounidenses, comenzó cantando en la iglesia y luego abrazó la música secular. La residente de Chicago, cuyas influencias van desde Mahalia Jackson hasta Koko Taylor, Etta James y Ruth Brown, es una cantante de blues valiente y de gran voz que también puede manejar el soul y el góspel.

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

De Blind Raccoon

Big Harp George – Suelta mi espíritu

José Luis García Fernández

Big Harp George – Cut My Spirit Loose (Blues Mountain Records - 2023)
George Bisharat/*Big Harp George* es un cantante de blues, compositor y armonicista (en especial de la armónica cromática) del Área de la Bahía de San Francisco. La armónica cromática, en comparación con la diatónica de 10 hoyos más común en el blues, tiene una voz distintiva, lo que le da a Big Harp George un sonido sofisticado y de jazz.

El lanzamiento debut de Big Harp George en 2014, *Chromaticism*, obtuvo nominaciones al premio "Mejor Artista Nuevo" de la Blues Foundation y la revista Blues Blast Magazine, así como grandes elogios de los críticos musicales. Le siguieron, *Wash My Horse in Champagne* (2016), *Uptown Cool* (2018) y *Living in the City* (2020), obteniendo una amplia difusión y una aclamación aún mayor de la crítica. Este último, Living in the City, fue nominado a varios premios, Independent Blues Music Awards, incluidos Mejor Banda de Blues Tradicional, Mejor Artista Masculino y Mejor CD de Blues Tradicional.

Big Harp George y su equipo enfrentaron los desafíos de la pandemia de frente y este el quinto, su nuevo álbum, *Cut My Spirit Loose*, sirve como testimonio de su trabajo en equipo y resiliencia. Fue grabado con su grupo principal de estrellas del blues y presenta aún más armónica, así como el ingenio irreverente y oportuno que ayuda a caracterizar la música de George.

Lista de canciones: 01. It's Tuesday; 02. Pile Driving Sam; 03. Give Me The Dark; 04. Bustin' Out; 05. She's A Woman; 06. My Dog Is Better Than You; 07. Jump Abu Lula!; 08. Prince Of Downward Mobility; 09. Ranty Town; 10. Behind The Eight Ball; 11. Take A Knee; 12. Sunrise Stroll; 13. Captain Jack.

Alineación: Big Harp George: voz y armónica; Ben Torres: flauta (13); Chris Burns: teclados; Derrick D'Mar Martin: batería (2, 3, 5, 6, y 7); percusiones (2, 4, 5, 9, 10, 11, y 13); Doug Rowan: sax (1-4, 6, y 8); Ed Morrison: trompeta (2, 3, y 6); Jeff Lewis: trompeta (4 y 8); Joe Kyle Jr.: bajo; June Core: batería (1, 4, 8-10, 12, y 13); Kid Andersen: guitarra, banjo (3), silbato y guiro (9), tambor (11); vibrafono (13); Lisa Leuschner Andersen: coros (1 y 13); Loralee Christensen: coros (5); Lulu Bisharat: coros (6); Michael Peloquin: sax; Mike Rinta: trombón, tuba (4); Sons of the Soul Revivers (James, Dwayne, y Walter Morgan): coros (1-3, 5-9, 11, y 13).

Abre el álbum de inmediato, imponiendo condiciones del rumbo que tomará, al igual que en sus trabajos anteriores. Para el álbum, Living in the City (2020), escribí una reseña donde apuntaba justo esto (por cierto, de este texto se derivó un mensaje del propio George agradeciendo los comentarios). *It's Tuesday*, un tema escrito en plena pandemia, es un boogie woogie alegre, que contiene una gran dosis de sarcasmo.

Big Harp George - It's Tuesday!
https://youtu.be/EpbPjlizk_0

Big Harp George – Captain Jack
https://youtu.be/kvqR_f9jv0Q

Un blues rock, *Pile Driving Sam*, se presenta con una clásica historia de George, se destaca el solo explosivo de guitarra de Kid Andersen. Con un fascinante ritmo muy jazzy, *Give Me The Dark*, pone de cabeza la idea de que "*la vida es mejor en el lado soleado*", y el condimento especial es el delicioso solo de armónica. George y su gran armónica de blues se unen a una banda de música del barrio francés para marchar en el desfile, con el instrumental, *Bustin' Out*, una verdadera fiesta de Mardi Gras.

The Beatles, y en especial los autores, Lennon y McCartney estarían encantados con la transformación de su tema de 1964, *She's A Woman*, en un arreglo candente de boogaloo latino. Lulu hace al final una aparición digna de premio durante el jump blues, *My Dog Is Better Than You*, casi eclipsando a Peloquin en el sax y Andersen en su solo de guitarra. George ama tanto a su compañero canino, que escribió un segundo número en su honor, el jazz swing instrumental, *Jump Abu Lula!*, con el que hace lucir su armónica cromática.

En otra pieza muy jazzy, *Prince Of Downward Mobility*, George lamenta su mala suerte y problemas. Enseguida, Big Harp lanza un sermón a un propagador de conspiraciones en *Ranty Town*, un tema con ritmo a medio tempo, suave y sabroso. *Behind The Eight Ball*, un estupendo blues con sello de tradicional, expone la vida y la época de un verdadero bluesman. Una canción de trabajo de Delta blues *Take A Knee*, aborda la hipocresía en nuestra cultura popular con los Soul Revivers coreando cada tema de conversación.

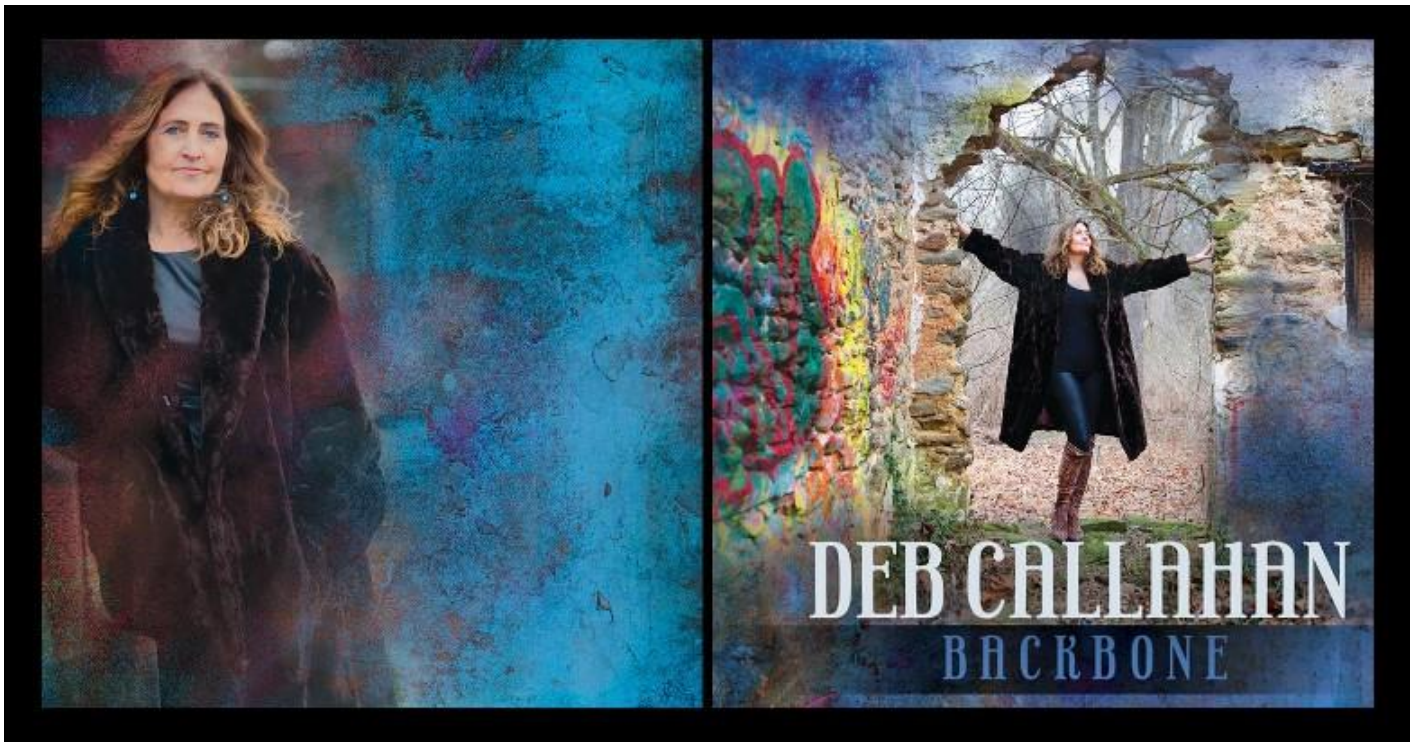
Se asoma el final del álbum con el suave y divagante instrumental *Sunrise Stroll*, material para mostrar ampliamente el dominio de George en la armónica cromática, también a Michael Peloquin en el sax tenor, a Mike Rinta en el trombón y, desde luego, al maestro Andersen en la guitarra solista, con su gran momento para brillar. La narrativa cordial en *Capitan Jack*, rinde homenaje al guerrero caído, relatando la tragedia de Kintpuash, también conocido como Capitan Jack, el jefe del pueblo Modoc.

Big Harp George – Cut My Spirit Loose – Spotify

De Frank Roszak Promotions

Deb Callahan - Backbone

José Luis García Fernández



Deb Callahan - Backbone (Blue Pearl Records - 2023)
La artista de blues-soul de Filadelfia *Deb Callahan* y su banda celebraron recientemente 20 años de presentaciones, giras, grabaciones y entretenimiento para los fanáticos de la música tanto a nivel regional como en todo Estados Unidos. Deb ha lanzado 6 CDs desde 2002: If the Blues Had Wings, The Blue Pearl, Grace & Grit, Tell It Like It is, Sweet Soul, y el nuevo *Backbone*. Además, una edición limitada de World Café Live DVD.

Ha aparecido en los escenarios de muchos festivales en todo el país. Su anterior CD Sweet Soul (2015) fue grabado y producido por el productor y baterista Tony Braunagel en Los Ángeles, CA y recibió una importante difusión nacional e internacional en estaciones de radio de blues y reseñas positivas en prensa.

Cabe señalar que la vocalista y compositora empapada de blues y soul de Filadelfia, Deb Callahan, creció en el área de Boston, pero ha sido un pilar en la escena musical del Atlántico medio desde finales de los 90. Durante este tiempo, se ha ganado la reputación de escribir música original influenciada por el blues creativo, el soul y las raíces y usar su poderosa y expresiva voz para ofrecer un emocionante espectáculo en vivo.

Backbone su nuevo CD, fue producido por Chris Arms. Su banda y músicos que participaron en la grabación son: Allen James: guitarra; Garry Lee: bajo; Tom Walling: batería; con Danny Schogger: teclados; Chris Armas: guitarra slide; Alan Glas: guitarra acústica; Jay Davidson: sax; Steve Jankowski: trompeta y trombón; John Colgan Davis: armónica; Charlene Holloway: coros.

Lista de canciones: 01. What I'm Workin With; 02. Crazy Ride; 03. Big Girl Pants; 04. Rogue; 05. A Few New Tricks; 06. Danger Zone; 07. Still Fighting To Be Free; 08. Don't Tread On Me 09. Cleaning House; 10. Thought You Were My Girl; 11. Just What The Doctor Ordered; 12. Anytime You Want.

Backbone tiene en geenral, un ambiente de blues, funk, soul, rock, roots e incluye una variedad de estilos. La composición de las canciones, reflejan el impacto de los eventos mundiales en los últimos años explorando temas de incertidumbre, vulnerabilidad, sentirse cómodo y mostrarse por uno mismo, tomar una posición, polarización en creencias, libertad y dejarse llevar.

Deb trabajó con Chris Arms, Danny Schogger y Allen James para escribir el material original y eligió dos versiones que encajaban bien con el repertorio: Danger Zone de Percy Mayfield y Anytime You Want de Sean Costello. Un álbum sencillo, para disfrutar una tarde de primavera junto a tu bebida favorita. Para mi gusto se destaca, el funky *What I'm Workin With*; el soul blues, *Big Girl Pants*; el buen blues, *A Few New Tricks*; otro funk, *Just What The Doctor Ordered*; y la estupenda interpretación a *Anytime You Want*, para cerrar el disco.

Próximamente

MAC Radio Promo comparte

Ally Venable/Zito & Castiglia/Walk That Walk/John Primer

José Luis García Fernández

Para esta edición tenemos 4 destacados álbumes más que *MAC Radio Promo* comparte. Ally Venable: Real Gone; Mike Zito & Albert Castiglia: Blood Brothers; Walk That Walk: Big World of Trouble; John Primer: Teardrops for Magic Slim. ¡No dejen de echarles un ojo y una oreja!

Ally Venable: Real Gone (Ruf Records – 2023)

La guitarrista, vocalista y compositora de blues/rock de Texas, *Ally Venable* dió a conocer su ardiente presencia en todo el mundo desde el lanzamiento de su álbum debut a los 16 años. Ahora, con su quinto trabajo como solista, *Real Gone*, ha alcanzado la mayoría de edad.

A sus 23 años, Ally ya es un artista importante en el mundo de la música. Su nombre ha crecido en estatura con cada nuevo álbum y con cada concierto que ofrece. Es una guitarrista absolutamente desgarradora con su propio estilo y tono, una cantante dominante y una compositora con el poder de hacer música de blues que da de que hablar a los fanáticos contemporáneos. El nuevo disco, producido por Tom Hambridge, presenta apariciones especiales de Joe Bonamassa y de la leyenda viviente, Buddy Guy.

Venable es esa artista rara que toma influencias de la vieja escuela como Buddy Guy y Stevie Ray Vaughan, para crear música que lleve su espíritu a los oyentes de la actualidad. Junto con Isaac Pulido: batería y EJ Bedford: bajo, ofrece al público un espectáculo entretenido lleno de fuerza musical y canciones identificables sobre la vida, el crecimiento y la evolución.

Cuando se le ha preguntado de dónde surgen sus canciones, Ally ha respondido: "*Trato de escribir sobre lo que sucede en mi vida, o trato de escribir sobre algo con lo que sé que otros pueden identificarse. Todos pasamos por cosas y está bien tener sentimientos sobre algo que sucede en tu vida*".

El primer sencillo de Real Gone fue "Texas Louisiana", que es un dueto poderos con el inigualable Buddy Guy. Ally y Buddy hacen un equipo de ensueño absoluto juntos, entrelazando sus guitarras y voces sin perder identidad o impacto. La canción principal "Real Gone" es un tema muy rockero que mueve el cuerpo y que también salió como un sencillo. Venable grita por el micrófono como una estrella, mientras su guitarra gruñe y también canta.

Ally Venable - Real Gone
https://youtu.be/5XOMLGN56GQ

Ally Venable y Buddy Guy - Texas Louisiana
https://youtu.be/vCM00X-lmbU

Músicos en la grabación: Ally Venable: voz principal y guitarra; Tom Hambridge: batería, coros y percusión; Kenny Greenberg: guitarra; Tommy MacDonald: bajo; Moke Rojas: teclados; Rachel y Sarah Hambridge: coros; Max Abrams: sax; Steve Patrick: trompeta; Joe Bonamassa: guitarra (4); Buddy Guy: guitarra y voz (7).

Lista de canciones: 01. Real Gone; 02. Going Home; 03. Justifyin'; 04. Broken and Blue con Joe Bonamassa; 05. Don't Lose Me; 06. Any Fool Should Know; 07. Texas Louisiana con Buddy Guy; 08. Kick Your Ass; 09. Blues is My Best Friend; 10. Gone So Long; 11. Hold My Ground; 12. Two Wrongs.

Calificación: 9.0 Muy Bueno

Mike Zito & Albert Castiglia: Blood Brothers (Gulf Coast Records – 2023)
Mike Zito (de 52 años) es un guitarrista, cantante, productor discográfico y compositor originario de St. Louis, Missouri. Albert Castiglia (de 53 años) es un cantante, compositor y guitarrista de Nueva York. A lo largo de los años, *Mike Zito y Albert Castiglia* se han consolidado en el mundo del blues rock. Cada artista tiene una larga lista de logros en sus carreras en solitario.

Ahora, los viejos amigos han unido fuerzas para su nuevo álbum, *Blood Brothers*. Zito y Castiglia no solo se han unido, sino que también han contratado los servicios de Joe Bonamassa y Josh Smith para producir el álbum formando un equipo estelar. La amistad entre Zito y Castiglia muestra que la química entre los dos es dinámica. De principio a fin, Blood Brothers podría ser su mejor trabajo hasta la fecha.

Mike Zito & Albert Castiglia – In My Soul
https://youtu.be/KpD50EaiJTo

Mike Zito & Albert Castiglia – Hey Sweet Mama
https://youtu.be/-yzmBuLYg3s

Músicos en la grabación: Mike Zito: voz y guitarras; Albert Castiglia: voz y guitarras; Matt Johnson: batería; Ephraim Lowell: batería; Doug Byrkit: bajo; Lewis Stephens: piano y órgano. Además: Josh Smith: guitarra; Joe Bonamassa: guitarra (5); Lemar Carter: batería; Calvin Turner: bajo; Steve Paatrick: trompeta; Mike Haynes: trompeta; Jimmy Bowland: sax; Johnatan Salcedo: trombón; Matt Jefferson: trombón; Jade McRae y Danelle De Andrea: coros.

Lista de temas: 01. Hey Sweet Mama; 02. In My Soul; 03. Tooth and Nail; 04. Fool Never Learns; 05. A Thousand Heartaches; 06. My Business; 07. You're Gonna Burn; 08. Bag Me, Tag Me, Take Me Away; 09. No Good Woman; 10 Hill Country Jam; 11. One Step Ahead of the Blues.

Calificación: 9.0 Muy Bueno

Walk That Walk: Big World of Trouble (**Landslide – 2022)**

Walk That Walk, apunta en su historia, que funcionó como banda de gira en el área de Boston para dos miembros del Salón de la Fama del Rock 'n' Roll: Bo Diddley y Johnnie Johnson, el coguionista y pianista del legendario Chuck Berry. Como una de las principales bandas de la escena musical de Boston, Walk That Walk es un fenómeno de la costa este, pero sus raíces en el Medio Oeste son profundas. El material y las actuaciones del grupo están influenciados por los sonidos fértiles de Detroit y Chicago, donde se encendió el blues eléctrico en la década de 1950. El grupo ha estado en escena durante muchos años, comenzando su testimonio de larga trayectoria en 1992.

Más de ochocientos conciertos a sus espaldas avalan el camino de este grupo que ha tenido el honor de acompañar al legendario cantante y armonicista de blues de Chicago, Carey Bell, además de compartir escenario con Levon Helm, Clarence “Gatemouth” Brown, Eric Burdon, Son Seals y Big Jack Johnson entre otros. Liderando la banda se encuentran el guitarrista y vocalista: Poppa C DeSnyder y el armonicista: Tim Gartland. Junto a ellos están Ted Hastings Armstrong: teclados; Dirk van Gulden: bajo eléctrico y contrabajo (aunque ha fallecido recientemente por lo que el disco nuevo se convierte en un tributo de sus compañeros); y Randi Laak: batería.

Big World of Trouble, es el nuevo disco de Walk That Walk, trabajo que muestra la energía que tiene esta banda de Boston, que se mueve en el blues eléctrico como pez en el agua. Aunque el sonido de la banda está inspirado en el blues de la década de 1950, sus integrantes no tienen temor a enfrentarse a sonidos como el del funk o el delta blues.

Walk That Walk - Big World of Trouble
https://youtu.be/yTS6zM7aBR0

Lista de canciones: 01. Roof Got a Hole; 02. Boogie Chillen; 03. Big World of Trouble; 04. Get Up Get Out; 05. See Poppa C; 06. Mississippi Jukin’, 07. You Can’t Stay Here; 08. Still a Fool, 09. Good Woman.

Calificación: 9.0 Muy Bueno

John Primer: Live at Rosas's Lounge. Teardrops for Magic Slim (Blues House Productions LLC 2023)
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.

Primer también tocó con la banda de Magic Slim después de la muerte de Muddy, y estuvo involucrado con Magic durante trece años (1981-1993), 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 Blues Music Award) y ha recibido muchos elogios y premios en un poco más de 25 años de carrera como solista.

Músicos: John Primer: guitarra y voz. The Teardrops son Jon McDonald: guitarra; Earl Howell: batería; Danny O'Connor: bajo; Lenny Media: batería. Invitado especial: Shawn Holt: guitarra y voz (7 y 8).

Lista de canciones: 01. Mama Talk To Your Daughter; 02. Luv Sumbody; 03. Every Night, Every Day; 04. Ain't Doing Too Bad; 05. Buddy Buddy Friend; 06. Trouble Of My Own; 07. Let Me Love You Baby; 08. It Hurts Me Too; 09. Look Over Yonder Wall; 10. The Things I Used To Do; 11. Before You Accuse Me; 12. The Blues Is Alright.

Calificación: 9.5 Excelente

Escucha en plataformas digitales:

Blues a la Carta

Una vitrina de mujeres de blues

José Luis García Fernández

Bob Corritore & Friends: Women in Blues Showcase (VizzTone Label Group – 2023)
Me pareció una agradable coincidencia, que mientras preparaba la nueva edición del disco compilado para conmemorar el 12° aniversario de Cultura Blues, que contiene trece pistas de blues, rock y géneros afines, con bandas y artistas vocalistas femeninas, se publicaba un álbum con características semejantes: *Women in Blues Shocase* con Bob Corritore & Friends.

Apenas en septiembre pasado (2022), teníamos en estas páginas de la revista dentro de la columna Planeta Blues, una interesante entrevista realizada, por supuesto, por Mike Limnios a Bob Corritore; y en ella iniciaba una breve semblanza que viene bien recordar…

"*El inigualable Bob Corritore, es uno de los armonicistas de blues más activos y respetados de la escena actual. Su estilo de la vieja escuela para tocar, que aprendió cuando era joven directamente de muchos de los pioneros originales del Chicago Blues, lo lleva adelante con pasión. Bob también es ampliamente reconocido por sus muchos papeles en la escena del blues, como líder de banda, propietario de un club, productor discográfico, presentador de programas de radio, precursor de una fundación artística y escritor ocasional.*

Estuvo rodeado de grandes armonicistas como: Big Walter Horton, Little Mack Simmons, Louis Myers, Junior Wells, Big John Wrencher y Carey Bell, y recibió consejos y apoyo de muchos de ellos, para lo relacionado al instrumento. En 1991, Bob abrió el ahora famoso club de conciertos de Blues and Roots, 'The Rhythm Room'.

Sus dos nuevos álbumes son: "So Far" (julio de 2022/VizzTone), con el maestro Bob Margolin; y "You Shocked Me" (septiembre de 2022/VizzTone), con una muestra de blues estelar de sus increíbles amigos, la flor y nata de la generación actual de artistas de blues, ¡entregando 16 canciones increíbles e interpretaciones electrizantes!".

Y bien, no ha pasado mucho tiempo de estos lanzamientos, cuando aparecieron dos más: "*The World in a Jug" (con Jimi 'Primetime' Smith – febrero de 2023/Vizztone)* con diez temas explosivos; y el motivo de este artículo: "*Bob Corritore & Friends: Women in Blues Shocase" (marzo de 2023/Vizztone)* con doce ardientes canciones:

01. You're Gonna Be Sorry (con Barbara Lynn); 02. I Just Need a Friend (con Carol Fran); 03. Crawdad Hole (con Valerie June); 04. What Kind of Man is This (con Koko Taylor); 05. Wang Dang Doodle (con Shy Perry); 06. Be For Me (con Diunna Greenleaf); 07. Te Ni Nee Ni Nu (con Aliya Primer); 08. I Needs To Be Be'd With (con Carol Fran); 09. Don't Mess With The Messer (con Diunna Greenleaf); 10. You Don't Have To Go (con Barbara Lynn); 11. Walkin' Slipping' and Slidin' (con Carol Fran); 12. Why Am I Treated So Bad (con Francine Reed).

El álbum contempla una colección de voces femeninas espectaculares, que colectivamente demuestran tanto el poder innegable como la vulnerabilidad empoderadora de la voz femenina. Inicia con una alegre *You're Gonna Be Sorry* presentando a Barbara Lynn, una de las leyendas de Texas, en este tema rítmico que me recuerda el Big Boss Man de Jimmy Reed. *I Just Need a Friend* con Carol Fran, otra leyenda de Louisiana, interpretando un tema sensacional de su autoría con mucho sabor y con la armónica, por supuesto, muy lucidora.

Crawdad Hole con Valerie June, cantante, compositora y multiinstrumentista de Memphis, en un tema tradicional acústico con sabor a Country blues. *What Kind of Man is This* con Koko Taylor "La Reina del Chicago Blues", está simplemente sensacional, siendo además un tema original de ella. *Wang Dang Doodle* con Shy Perry de Mississippi, una estrella en ascenso en la escena estadounidense que comenzó a cantar en la calle en el King Biscuit Blues Festival, y cuyo engañoso nombre y estatura, entrega una poderosa versión a la clásica de Willie Dixon.

Be For Me con Diunna Greenleaf de Houston, Texas, con su espectacular potencia vocal interpreta su propio tema acompañada magistralmente por Bob en la armónica. *Te Ni Nee Ni Nu* con Aliya Primer, joven vocalista, hija del extraordinario John Primer, con su primera grabación hecha con gran autoridad a los 17 años, comenzando a integrarse a la escena bluesera. Una pieza más con Carol Fran es *I Needs To Be Be'd With*, tonada de blues tradicional que engalana la colección de canciones con la imprescindible armónica como instrumento solista.

Diunna Greenleaf repite actuación destacada con una pieza de Willie Dixon, *Don't Mess With The Messer*. Barbara Lynn, también aparce nuevamente con la clásica de Jimmy Reed, *You Don't Have To Go*, que tiene una incursión muy apreciable de Corritore. *Walkin' Slipping' and Slidin'*, pieza con la que Carol Fran tiene su tercera participación en el álbum, y sí, ninguna de ellas menor, ¡bravo! Para el final, *Why Am I Treated So Bad* con Francine Reed la diva del soul-blues-góspel de Phoenix, redondeando un gran disco de tan solo 42 minutos de duración, que muchos de los fans del 'verdadero' blues aprobarán.

Bob Corritore & Friends: Women in Blues Showcase - Spotify

+ Covers

Fabrizio Poggi - Basement Blues

José Luis García Fernández

Fabrizio Poggi nació el 1 de julio de 1958, sigue siendo hasta el día de hoy uno de los mejores y más sinceros bluesmen italianos de renombre internacional. Cantante y armonicista, escritor y periodista, nominado a los Premios Grammy, nominado dos veces a los Blues Music Awards, ganador del premio Hohner Harmonicas, nominada a los Jimi Awards como armonicista del año.

Su disco *Texas Blues Voices* ganó el Premio Jimi 2016 al Mejor Disco Internacional y fue nominado entre los cinco mejores álbumes del año. Nominado a los Premios Grammy 2018 (llegó a la final) por el álbum *Sonny & Brownie's Last Train* (Guy Davis, Fabrizio Poggi). Una carrera y discografía impresionante con excelentes colaboraciones como Zachary Richard, Garth Hudson (The Band), Eric Bibb, John Hammond, Mike Zito, Jerry Jeff Walker, Ronnie Earl, Marcia Ball, Flaco Jimenez, Floyd Domino, Ponty Bone, Donnie Price, Tish Hinojosa, Augie Meyers, Guy Davis, Billy Joe Shaver, Sonny Landreth, The Blind Boys of Alabama, Charlie Musselwhite, Otis Taylor, Enrico Ruggeri, Eugenio Finardi y muchos más.

Fabrizio, exlíder de la banda Chicken Mambo a principios de los 90, continuó después con una carrera ejemplar, llegando hoy a su vigésimo quinto álbum, de los cuales 5 han sido grabados en Estados Unidos: 1. Mississippi Moon (Chicken Mambo) 1993; 2. Under The Southern Sky (Chicken Mambo) 1995; 3. Heroes & Friends (Fabrizio Poggi & Chicken Mambo) 1997; 4. Nuther World (Fabrizio Poggi & Chicken Mambo) 1999; 5. Songs For Angelina (Fabrizio Poggi & Chicken Mambo) 2001; 6. Canzoni Popolari (Fabrizio Poggi e Turututela) 2002; 7. L'armonica a Bobocca: Il Violino dei Poveri 2003 (Fabrizio Poggi) 8. Armonisiana (Fabrizio Poggi) 2003.

9. The Breath Of Soul (Fabrizio Poggi & Francesco Garolfi) 2006; 10. Still Alive! (Fabrizio Poggi & Chicken Mambo) 2006 11. Mercy (Fabrizio Poggi & Chicken Mambo) 2008; 12. Spirit & Freedom (Fabrizio Poggi & Chicken Mambo) 2010; 13. Live In Texas (Fabrizio Poggi & Chicken Mambo) 2011; 14. Harpway 61 (Fabrizio Poggi) 2012; 15. Spirit Of Mercy: A Collection (Fabrizio Poggi & Chicken Mambo) 2013; 16. Juba Dance (Guy Davis feat. Fabrizio Poggi) 2013; 17. Spaghetti Juke Joint (Fabrizio Poggi & Chicken Mambo) 2014; 18. Il Soffio Della Liberta': Il Blues E I Diritti Civili (Fabrizio Poggi) 2015; 19. Fabrizio Poggi – Compilation 2016 con inediti (Fabrizio Poggi) 2016; 20. Texas Blues Voices (Fabrizio Poggi) 2016; 21. Sonny & Brownie's Last Train (Guy Davis & Fabrizio Poggi) 2017; 22. The Breath of Freedom: Blues & Civil Rights (Fabrizio Poggi) 2017; 23. For You (Fabrizio Poggi) 2020; 24. Hope (Fabrizio Poggi & Enrico Pesce) 2021; 25. Basement Blues (Fabrizio Poggi) 2022.

Poggi decidido a abrir sus archivos, o más bien desde su bodega en el sótano, en el nuevo disco, *Basement Blues*, presenta ahora 13 canciones escogidas y seleccionadas entre demos, audiciones, canciones inéditas, rarezas o tomas alternativas grabadas entre 2008 y 2015.

Inspirado desde la portada y el título del mítico Big Pink (la casa rosa) de Woodstock (Nueva York) donde Bob Dylan y The Band, en 1967 grabaron las fabulosas Basement Tapes, Poggi rinde homenaje a los grandes del blues y a The Band, cuya película de 1978 "The Last Waltz" ayudó a dar a luz a la gran pasión de Fabrizio por el blues, después de ver esta fenomenal película y concierto en el cine (en vivo en San Francisco en el Winterland Arena de San Francisco el 25 de noviembre de 1976) con invitados notables como el legendario Muddy Waters y el armonicista Paul Butterfield.

El blues, con sus canciones melancólicas nacidas del humillante autoritarismo de los hombres blancos, ha sido siempre su principal pasión; así, Poggi ofrece un álbum, como decíamos, con canciones nuevas y versiones renovadas e inéditas de grandes clásicos del blues, intensos espirituales y canciones originales que habían sido guardadas durante mucho tiempo.

Esta colección de canciones empieza con *Precious Lord* un góspel de Thomas Dorsey, con Poggi en voz y armónica y Enrico Polverari en la guitarra, es una toma alterna que quedó fuera del álbum de 2015, The Breath Of Freedom. Un clásico de Wllie Dixon, Little Red Rooster, que fue grabado por primera vez por Howlin' Wolf en 1961, aquí en una versión del 2014 en vivo en los Estados Unidos con Guy Davis a la guitarra y la voz. *Midnight Train* es una composición del propio Fabrizio Poggi, aquí en voz y armónica, que data de 2010 con acompañamiento de guitarra, bajo y batería.

Fabrizio Poggi & Chicken Mambo - Midnight Train
https://youtu.be/OQ5_xt9NuPE

John The Revelator es un tema tradicional de góspel blues, con llamada - respuesta, grabado por Blind Willie Johnson en 1930, y aquí en una versión con Garth Hudson al órgano y entre otros, Francesco Garolfi a la mandolina, una toma alterna fuera del álbum Mercy de 2008. *Your Light* está compuesta por Fabrizio Poggi con el fantástico guitarrista Ronnie Earl, una pieza que también quedó fuera del álbum de 2014, Spaghetti Juke Joint. *Black Coffee* aparece en una versión en vivo grabada en Estados Unidos en 2014, con Guy Davis, autor de la canción en la guitarra y la armónica de Poggi.

Guy Davis & Fabrizio Poggi - Black Coffee
https://youtu.be/owIX7e71ucQ

The Soul of a Man de uno de los padres del blues, el texano Blind Willie Johnson (1897-1945), otra canción del disco The Breath Of Freedom de 2015 con Enrico Polverari en la guitarra. *Blues For Charlie* con Bobby J. Sacchi en el acordeón, Lorenzo Bovo en el órgano, Tino Cappelletti en el bajo, Poggi en la armónica, Enrico Polverari en la guitarra y Stefano Resca en la batería, proviene del interesantísimo álbum lleno de tributos, Harpway 61 de 2012.

Up Above My Head es de la sacerdotisa, cantante, guitarrista eléctrica, pionera de la música góspel, a menudo e injustamente olvidada por la mitología del rock 'n' roll: Sister Rosetta Tharpe (1915-1973). La mujer que ya tocaba rock 'n' roll en las décadas de 1920 y 1930, combinando góspel y guitarras eléctricas. La versión de Poggi es con Ronnie Earl haciendo justicia a esta canción del disco Spaghetti Juke Joint de 2014. *Boogie For John Lee Hooker* sale de la pluma y armónica de Fabrizio, un homenaje a un maestro del blues, aquí con un boogie que sale también de las sesiones del disco Harpway 61 de 2012.

See That My Grave Is Kept Clean es un blues antiguo atribuido a Blind Lemon Jefferson y grabado por este último en dos versiones ligeramente diferentes en octubre de 1927 y febrero de 1928. Bob Dylan lo grabó para su álbum con el que debutó en 1962 y de nuevo con The Band. Fue incluido en The Basement Tapes bajo el título alternativo de One Kind Favor. Había sido descartado del álbum Juba Dabce de 2013. *I'm On The Road Again* escrito por el armonicista de Voghera, Italia, es otro descarte del álbum The Breath Of Freedom de 2015. Para el final, Hole In Your Soul , un bonus track, compuesto por Fabrizio Poggi e interpretado en vivo en Mila.

Fabrizio Poggi - Basement Blues - Spotify

Próximamente

En Vivo

Alastair Greene - Alive In The New World

José Luis García Fernández

El guitarrista, cantante y compositor *Alastair Greene* ha sido un pilar de la escena musical del sur de California durante casi tres décadas. Alastair nació el 18 de abril de 1971 en Santa Bárbara, CA. Descubrió la música a través del piano de su madre en casa y cuya colección de discos incluía clásicos de The Beatles, Stevie Wonder y Elton John, mientras que los gustos de su padre en ese momento se inclinaban hacia Bach y Beethoven.

Alastair se inspiró para dedicarse a la música como carrera, en su abuelo, Chico Alvarez, quien tocaba la trompeta como miembro de la Stan Kenton Band en los años 40 y 50. Al crecer, Alastair tomó lecciones de piano y tocó el saxofón antes de descubrir la guitarra en la escuela secundaria. Originalmente interesado en bandas de hard rock y guitarristas, conoció el blues y la música de raíces a través de algunos discos que le prestó un amigo de su padre.

Esos discos eran: B.B. King 'Live at the Regal', Buddy Guy 'A Man and the Blues', Johnny Winter 'Second Winter', The Allman Brother Band 'Live at Fillmore East' y Stevie Ray Vaughan & Double Trouble ‘Couldn’t Stand the Weather’. Después de la secundaria, Alastair recibió una beca para asistir al Berklee College of Music en Boston, donde estudió durante dos años antes de regresar al sur de California para comenzar a tocar con bandas de blues y rock a principios de los 90.

Alastair formó la Alastair Greene Band en 1997 y celebró el 20 aniversario con la grabación de un concierto en vivo a principios de 2018. Alastair ha lanzado 10 álbumes como solista hasta la fecha (incluidos 3 discos en vivo y un disco recopilatorio), el más reciente de los cuales es *Alive In The New World* (lanzado en enero de 2023).

Discografía: A Little Wiser (2001), Official Bootleg: Live In L.A. (2002), Walking In Circles (2009), Through The Rain (2011), Now And Again (2013 Compilation), Trouble At Your Door (2014), Dream Train (2017), Live From The 805 (2018), The New World Blues (2020), Alive In The New World (2023).

Alastair Greene - Lies and Fear
https://youtu.be/IsGoHXmKEMc

Alastair Greene - Living Today
https://youtu.be/wu_EVUxM7rc

Cabe señalar que Alastair fue el guitarrista principal y co-vocalista principal de Alan Parsons Live Project de 2010 a 2017 con quien literalmente recorrió el mundo. Greene también ha realizado giras con Starship, con Mickey Thomas, las leyendas del blues: Debbie Davies, Mitch Kashmar y, más recientemente, como miembro de la poderosa banda del vocalista y ganador del premio Blues Music Award, Sugaray Rayford, de 2018 a 2019.

Alastair Greene - Alive In The New World (Whiskey Bayou Records – 2023)
Lista de canciones: 01. Back at the Poor House; 02. Lies and Fear; 03. When You Don't Know What To Do; 04. No Longer Amused; 05. Wontcha Tell Me; 06. Heroes; 07. Find Your Way Back Home; 08. Living Today; 09. Bayou Mile; 10. The New World Blues.

El álbum en vivo inicia con un agradable sabor a Freddie King en la pieza instrumental *Back At The Poor House*, que funciona como plataforma de lanzamiento del estilo y las acrobacias principales de Greene durante el disco. Basado en un riff funky, *Lies And Fear*, es otro tema destacado, una versión que se beneficia en comparación con su versión de estudio. Enseguida *When You Don't Know What To Do*, muestra al veterano guitarrista interpretando una tonada inspirada en la música de J.J. Cale.

La excelente versión de un blues lento tradicional *No Longer Amused*, presenta un largo y enérgico solo de guitarra para disfrutarse totalmente. *Wontcha Tell Me*, es un tema rock blues movidito donde Greene se pregunta, qué está pasando en el mundo mientras trata de sentirse mejor sobre los sucesos que se dan. La versión en vivo de la balada *Heroes*, es tan buena y conmovedora como su versión de estudio. *Find Your Way Back Home*, es un corte con un gran solo de guitarra y letras interesantes sobre perder el control y encontrar el camino de regreso a casa.

Living Today, es un rock blues potente con la guitarra característica de Greene tocando con toda su energía. Había sido una de las más destacadas del álbum en estudio y aquí no se queda atrás. La pieza pantanosa *Bayou Mile*, es una canción ensoñadora y evocadora, que contrasta con la realidad gracias a una serie de ráfagas punzantes y amplificadas de la guitarra slide. *The New World Blues*, es otro rock blues que se conduce y desliza con fuerza, concluyendo brillantemente el álbum, realzado por el entorno del escenario en vivo.

En general, aunque no presenta reinvenciones drásticas del material anterior, el disco sin duda agrega profundidad y color al álbum de estudio original, acercando al oyente a la música y su mensaje gracias a un ambiente en vivo acogedor y sin adulterar, con interpretaciones inspiradas en su naturaleza esencial y cruda. *Alive In The New World* tiene éxito como un álbum en vivo gratificante.

Alastair Greene - Alive In The New World - Spotify

Hábitos Nocturnos

Oberg - Blues As Blues Can Get

José Andrade Urbina

Oberg - Blues As Blues Can Get (E-Sound Publish B.V. – 2009)
Saludos para todos nuestros asiduos lectores de *Cultura Blues,* ya estamos en otra cita más con el blues, pero esta cita es muy especial ya que la revista cumple 12 años de estar compartiendo historias, datos, discos y música, todo con relación al blues. Así es que mando primeramente un gran saludo a: José Luis García Fernández, responsable de esta misma, y también a todos los compañeros que colaboran para que sea una revista muy completa.

Y para este mes, buscando el cd para compartir con ustedes, los voy a invitar a irnos en compañía del blues hasta las costas del Mar del Norte, en la desembocadura de los ríos Rin, y Mosa. En los Países Bajos, me refiero a Holanda. El cd que ahora recomiendo es "*Oberg, Blues As Blues Can Get*". Para hablar de Ted Oberg, es sumergirnos décadas atrás, hasta principios de los 60 cuando Ted después de practicar con su guitarra el blues que escuchaba en los LP, y de los discos que conseguía con sus amigos, se dio a la tarea de formar un grupo de blues. Con algunos amigos empezó a ensayar y, con el tiempo los invitaban a tocar en fiestas familiares y en la escuela. Se fueron dando a conocer y empezaron a presentarse en cafés y en algunos bares.

Fue en 1967, cuando formó un grupo de blues, que cuando tuvieron su primer contrato, aún no tenían nombre, pero Ted Oberb propuso: *Livin' Blues*. En 1968 graban un disco sencillo. Para 1969 el Livin' Blues, era la segunda banda en Holanda que tocaban blues. En febrero de ese año la banda inglesa FleetWood Mac, hace una gira en Holanda y Livin' Blues los acompaña abriendo sus conciertos. A finales de 1969 graban su primer LP "Hell´s Session", el disco es bien recibido y con grandes ventas, las revistas de música los comparan con algunas bandas ya de prestigio.

En 1970 la banda sufre algunos cambios de personal y su sonido se va un poco más al rock. Esto se nota en su segundo LP “Wang Dang Doodle”, disco que los da más a conocer y hacen una extensa gira por Europa, desde Inglaterra hasta Italia. En 1971 graban su tercer disco “Bamboozle” que se convierte en el disco que los da a conocer en forma internacional. Del 72 al 74 graban otros dos discos, y su sonido cada vez se aleja más del blues. En 1974 el grupo se deshace y su líder y fundador Ted Oberg es obligado a cumplir el contrato con su disquera, y con músicos diferentes a fines de 1974 graban el disco “Boogie Woogie, Woman”.

Con este disco tienen gran éxito y hacen varias giras que se prolongan hasta principios de 1975 y de estas giras sale su disco “Live 75” en 1976 graban su disco “Blue Breez”, este LP se vende bastante bien, y hacen una gira recorriendo Polonia, donde gozan de una gran popularidad, pero el contraste es que en su país Holanda cada vez son menos populares.

Nuevamente Ted Oberg contrata otros músicos y preparan una gira por Alemania, con estos nuevos músicos retoman el blues de sus inicios. En 1986, cansado por las giras y tanto ensayar decide abandonar el grupo, años después un miembro del grupo trata de revivir sin éxito el “Livin´Blues”. Con el tiempo empieza nuevamente a tocar blues, haciendo presentaciones únicamente con su guitarra, principia a tener éxito y nuevamente forma un grupo, y nada más se hace anunciar, como *Oberg*. Es así como nuevamente empieza a grabar y a hacer giras.

Uno de esos discos es el que ahora recomiendo, *Blues As Blues Can Get*, del año 2009 y que consta de once temas. Los músicos que lo acompañan son: Marco Oonirox: bajo; Paul Damen: batería; Will Sophie: guitarra y teclados y Liane Hoogeveen: voz. Lista de canciones: 01. Blues As Blues Can Get; 02. Wishing Well; 03. What You Got; 04. Head Up High; 05. Wanna Run; 06. If You Don't Know; 07. Life Goes On; 08. Black Spider; 09. Six String On A Wing; 10. I Want You; 11. Last Station.

El cd inicia con *Blues As Blues Can Get*, canción que da titulo al disco y donde la guitarra de Oberg se hace presente en un buen blues que acompaña la voz de Liane. *Wishing Well* es una balada rock con un muy buen solo de guitarra. En *What You Got* destaca el teclado en primer plano y se mantiene a lo largo de la canción, es de lo mejor. Para *Head Up High* la guitarra de Ted entra con mucho sentimiento, y así se escucha en todo este blues. *Wanna Run* es otro blues con mucho ritmo y que hace lucir la guitarra de Ted Oberg. En *If You Don´t Know*, la voz de Liane da paso a un blues lento en fusión con el grupo.

Life Goes On, en esta canción se escucha lo acoplado que esta la banda, muy bien. En *Black Spider* un solo de bajo con unos coros de fondo, dan la entrada a la guitarra de Oberg. *Six String On A Wing* es un blues instrumental que me hace recordar al Ted Oberg de “Livin´ Blues”. *I Want You*, la gran voz de Liane se une a la guitarra slide de Oberg para hacer un blues de lo mejor. Con *Last Station*, el cd se cierra de manera excelente, es una balada blues instrumental y nos hace ver que hay Ted Obeerg para rato en la guitarra.

Oberg: Blues As Blues Can Get, es un cd para escuchar en la tranquilidad, en lo personal, Ted Oberg es un musico al que podemos reseñar con su grupo “Livin´ Blues”, porque también tengo unos CD de esa banda sin Ted Oberg, pero esas serán otras recomendaciones, por lo pronto disfruten de este numero de mayo de la revista *Cultura Blues* dentro de sus primeros 12 años, ¡Larga vida a nuestra revista!

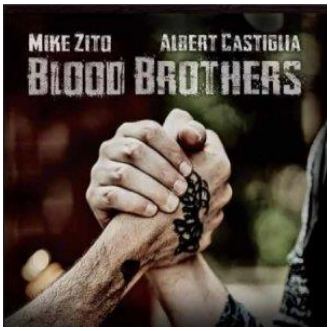
Oberg - Head Up High
https://youtu.be/8EEOwrANOwI

Recomendaciones

Novedades mayo 2023

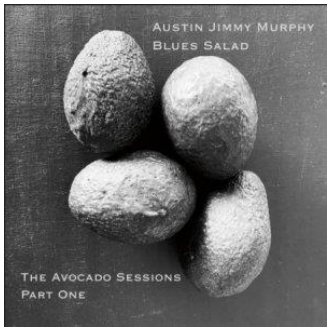
José Luis García Fernández

En esta edición de mayo de 2023, recomendamos 24 novedosas realizaciones, con una amplia selección de buen blues contemporáneo, tradicional y géneros afines. Mismos que se pueden escuchar vía streaming por Spotify…



Mike Zito & Albert Castiglia

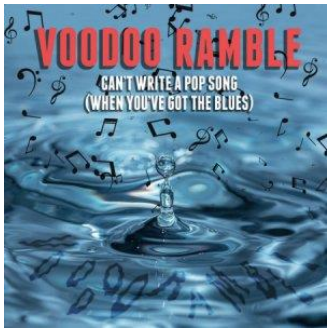
Blues Arcadia



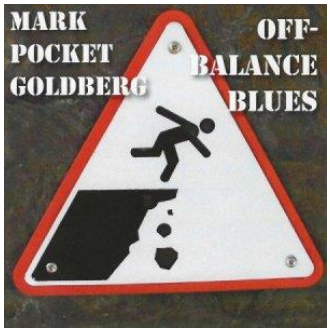
Austin Jimmy Murphy

Gail Ceasar

Miss Emily



Voodoo Ramble



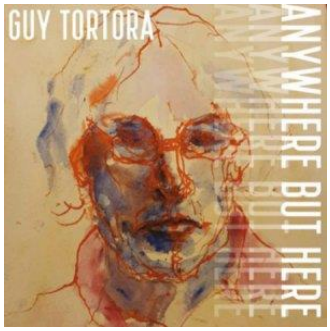
Mark Pocket Goldberg

Fabrizio Poggi

Rev. John

Justin Saladino Band

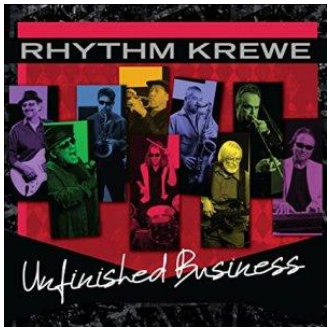
Ricci/Krown



Guy Tortora

Dick Earl Ericksen

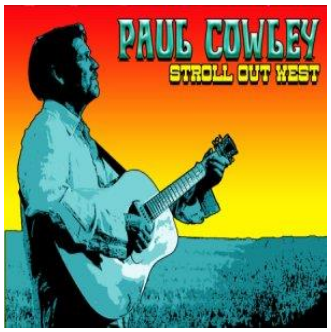
Mark Broussard



Rhythm Krewe

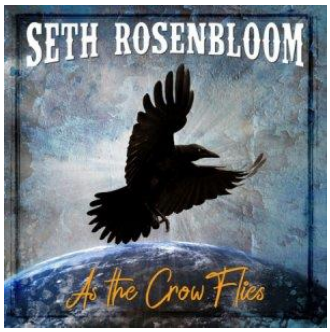
The Curse of K.K. Hammond

Justine Blazer

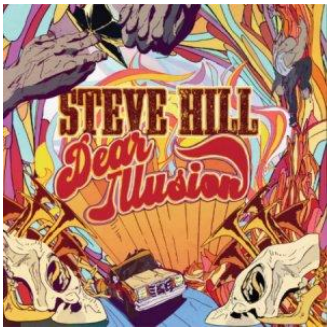


Paul Cowley

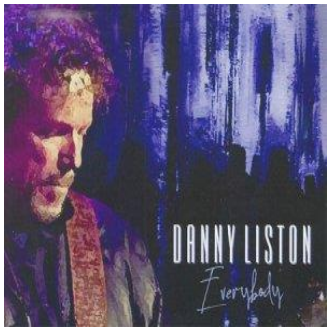
Alabama Mike



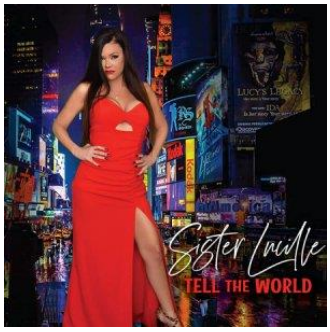
Seth Rosenbloom



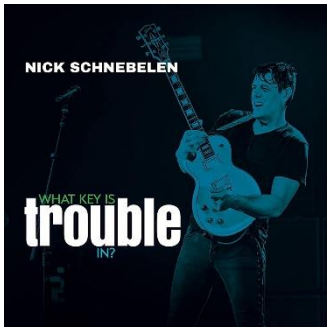
Steve Hill



Danny Liston



Sister Lucille



Nick Schnebelen

Lista Musical No. 144

Próximamente

Por los Caminos del Blues

Capítulo VII

Lorena Jastreb

Capítulo VII: Mississippi Delta Blues Festival. Parte III – Caxias do Sul, Brasil – 17 -21 de octubre de 2022
Lee Williams Jr., Jesse Cotton Stone, y Bubba O'Keefe

Lee Williams Jr.
Nacido el 5 de noviembre de 1983 y criado en Clarksdale, el baterista y bajista de blues, *Lee Williams* ilustra la importancia de los programas de educación de blues en el Delta. La próxima generación de música Delta blues necesita músicos rítmicos entusiastas y apasionados tanto como solistas, cantantes y compositores, y la estrategia de los programas educativos de enseñar a los estudiantes varios roles en un conjunto de blues ha ayudado a producir el talento necesario para todas las diferentes partes de la música, una banda de blues fomentando las diferentes habilidades de sus alumnos.

Su carrera musical comenzó mientras estaba en Billington, pero su interés por tocar la batería comenzó cuando tenía ocho años en el patio trasero. Cuando se le preguntó cuándo comenzó a tocar la batería, Williams dijo: "*En realidad, un día, cuando tenía como ocho años, fui al patio trasero, sabes, compré algunos baldes y esas cosas, y algunas ollas y sartenes, y simplemente las toqué. Esto fue incluso antes de que me subiera a una batería*". Un par de años más tarde, ingresó al programa Delta Blues Education Fund y luego impartió clases en el Delta Blues Museum, donde fue asesorado por Johnnie Billington.

Williams siguió tocando la batería en la banda de música de la Escuela Secundaria Clarksdale y dice que, aunque no sabía que se convertiría en músico profesional, siempre quiso ser baterista. Williams ahora es un baterista habitual en la escena musical de Clarksdale.

Si vs a la ciudad para escuchar blues en vivo, es posible que esté sentado detrás de la batería. Aparte de las habilidades musicales técnicas, el programa le enseñó a Williams otras lecciones importantes que todavía aplica en su vida diaria como músico profesional. "*En primer lugar, me enseñó que… No importa qué tan buen músico seas, debes ser humilde en la música, ya sabes, y no puedes tener una mala actitud o la gente no quiere contratarte*", dijo Williams. ", cuando se le preguntó cómo fue volver y enseñar en el programa, dijo: "*Porque… puedo empujar a los otros estudiantes hacia adelante, porque estuve en este programa y sé lo que se necesita para salir del programa o graduarse del programa. Y es bueno, es bueno enseñar a los niños, porque en un momento yo estuve allí. Y entiendo por lo que tuve que pasar y les explico: 'Mira esto, tienes que hacer esto'. Y es como si dijera sobre las malas actitudes, nunca trabajarás en la música, no importa que bueno seas, no quieren tratar con gente con malas actitudes*".

Williams dice que algunos de los estudiantes vienen a las clases porque sus padres los obligan a asistir a un programa después de la escuela, en lugar de porque estén realmente interesados en el blues, pero reconoce que, para él, parte de la motivación para hacer el programa era evitar "*las malas multitudes, las personas equivocadas*".

Siguiendo con mi entrevista con Lee en Brasil… '*Yo amo estar aquí, es mi primera vez aquí y en este festival, que es uno de los más grandes con trece ediciones, Oh guau! Es grandioso'*. Con respecto a cómo se siente ser un músico representante de Clarksdale '*Oh , esta edición es un gran trabajo, todos los escenarios, la gente, me siento como tocar en casa… en The Ground Zero Stage, The New Roxy Stage, Shack up Inn Stage… todos los escenarios me hacen sentir en mi casa… es una gran edición del festival ya que todo representa mi ciudad… y es un honor representar como músico a Clarksdale'*.

Siendo una nueva generación de bluesman y el futuro del blues… '*Sí, lo soy y me siento feliz de serlo'*. Con respecto a su familia y la música… '*Tengo primos que hacen música, tocan guitarra, batería en la iglesia, mi madre canta, mis hermanos también pero no profesionalmente. Yo me di cuenta a mis 21 años que era un músico profesional, que era mi carrera, oh guau soy un músico… y que quería vivir de ser músico. Cuando yo era pequeño era parte del programa como te comenté antes, ingresé a mis 10 años y terminé a los 12. A mis 16 ya tocaba en una banda casi todos los días y desde allí, hasta los 21 años que decidí que era mi profesión*'.

Yo lo vi en el mes de octubre, la última vez, en el Delta Blues Museum dando clases para el mismo programa que el estudio, y lo importante de este programa para los niños. No es gratis, pero es muy barato, solo cuesta $15.00 al año, lo cual es un valor accesible para todos. '*Me gusta enseñar, me gusta que los niños aprendan sus raíces, el blues. Vienen muchos niños, pero sus padres los mandan para que hagan algo extraescolar y no son motivados desde sus hogares, y yo me siento responsable por ellos, de motivarlos, de enseñarles que hay que estudiar todos los días, que tengan conducta y también sientan que ellos mismos son el futuro y es una gran oportunidad'*.

Con respecto a su música, ya desde que lo conocí su sonido y su forma de tocar es propia de Lee, no es parecido a nada, ya que logró su propio sonido… '*Me gusta escuchar a todos los músicos y a lo largo de mi carrera, he tomado de todos algo para lograr un sonido propio, para transmitir lo que yo realmente siento'*. Por último, le comenté que él no usa listas de temas y se logra adaptar a cualquier músico… '*Sí, así es, es muy importante escuchar, escuchar mucho. Un baterista es como un conductor de trenes, debe conducir el tren a su destino, y si el conductor comete un error, todos chocarán al igual que un conductor de micros, si comete un error chocará… así me siento, como baterista, debo escuchar y conducir el tren para el bien de todos… cuando toco todos me miran a mí… me siento muy responsable desde mi lugar en una banda*'.

Lee no solo toca la batería y es líder en lo que hace, también ama cantar y lo hace muy bien… *'Si amo cantar, una vez tuve la oportunidad de que un amigo me invitó a cantar en su banda, pero el baterista no era muy bueno y eso me incomodó mucho, por lo cual, decidí tocar la batería y cantar desde allí, fue la mejor elección'*. Lee toca batería y canta al mismo tiempo, lo cual no es fácil, pero él lo hace con tanto sentimiento, con fluidez y al mismo tiempo, está atento a los músicos… a seguir conduciendo el tren.

'*Creo que cada día puedo hacer mucho más y mejor, en la vida pasan muchas cosas, pero la música está siempre. Me di cuenta de que soy y seré músico siempre, buscando ser mejor en lo que haga, enseñando también y bueno… aquí estoy, en un gran festival lo cual es increíble, quizás pueda estar en otros festivales, en otros países o quizás volver a Brasil… estoy muy agradecido por hacer lo que hago desde mi alma'*.

Humilde, auténtico tanto en el escenario como fuera de él. ¡Gracias Lee! Lee acompañó en batería a Heather Crosse, Jaxx Nassar y a Stan Street en los shows en Brasil, además de participar en jams con otros músicos. Él siempre estaba en el festival desde que comenzaba y hasta quizás volver al hotel, para desayunar a las 7 am e irse a dormir. Disfrutó mucho, vio todos los shows porque como el bien me comentó… '*me siento como en casa'*. Ovacionado por todo el público y sus colegas músicos, agradecido, ante todo, fue un gran abrazo final de despedida para decirnos… ¡hasta pronto!

Jesse Cotton Stone

Humilde, siempre sonriente, muy enérgico tanto en el escenario como fuera de él, fue una verdadera celebridad en todo el festival. A Jesse lo conocí en persona en el último Festival King Biscuit, pero dado los tiempos no pude cubrir su show y se lo comenté… '*Viste Lore, el universo nos volvió a juntar aquí en Brasil, siempre hay segundas oportunidades, gracias, amiga'*. Sus palabras me colmaron de felicidad, tenía una segunda oportunidad.

Después de un entrenamiento formal en teoría, armonía y oído en la Universidad, Jesse viajó por el mundo durante aproximadamente una década, estudiando diferentes tradiciones musicales, incluida la música clásica del norte de la India, con uno de los mejores músicos de todos los tiempos, Ustad Ali Akbar Khan. En 2013, Jesse fundó su propia compañía de producción y sello discográfico multifacético, Gypsy Magik Productions, donde escribe, desarrolla y produce. Desde esa experiencia, Jesse ha hecho del sur de los Estados Unidos un segundo hogar y ha viajado varias veces desde Colorado hasta los pantanos del sur de Louisiana. Hoy vive mitad de su vida en Clarksdale y en New Orleans también.

En el camino, ha tocado, aprendido y compartido escenarios con artistas como Cedric Burnside, Tab Benoit, RL Boyce, Deak Harp, Mark "Mule Man" Massey, Watermelon Slim, Robert Kimbrough Sr., Lightning Malcolm, Cameron Kimbrough, David Kimbrough, Trenton Ayers, Bill "Howlin' Madd" Perry y Mickey Rogers. Hablando específicamente de blues me dice que: '*La cultura del blues me ha enseñado a ser yo mismo y expresar lo que soy y lo que estoy pasando en mi vida. Tener confianza para expresar y apropiarme de lo que hay dentro de mí, bueno o malo. Lo que, a su vez, da voz a aquellos que tienen las mismas cosas dentro de ellos.*

Mira, el blues es una medicina de catarsis para que el alma se limpie a través de la expresión de 'La Condición Humana'. Cualquiera es bienvenido a conectarse con él y encontrar consuelo en medio del sufrimiento universal que todos experimentamos en nuestras vidas. A través de mis viajes por el mundo, el único hogar que he encontrado es el blues. Siempre ha estado ahí para mí... así que lo menos que puedo hacer es desempeñar mi papel para mantenerlo vivo.'

Hablando de su sonido, lo cual le comento que me trae al alma el sonido propio del Mississippi, él con su guitarra y un baterista: '*Oh, que bueno lo que me dices, muchas gracias. Considero que cada canción de mi repertorio original está influenciada por una multitud de estilos regionales y culturales. Cito diferentes estilos en cada una de mis canciones para crear un sentido común entre todas las formas que me han influenciado. Mezclo Mississippi Hill Country Blues con la sensación urbana de Chicago Blues y tonos de Acid Rock. Combino el estilo de guitarra del norte de África con Cotton Patch Soul Blues, integro motivos de slide de la India clásica del norte de Hindustani con blues delta tradicional, etc.*

Me considero un Universal Blues Man y un musicólogo rebelde del blues. Debido a la honestidad brutal de su naturaleza en la catarsis de las pruebas y tribulaciones de la condición humana, y la mitología que rodea historias como la de Robert Johnson vendiendo su alma al diablo en la encrucijada, la música blues ha sido considerada una forma de "demonio" A través de la música blues aprendí formas de canciones tradicionales que estaban abiertas a la interpretación creativa de la conexión de cada artista con la pieza. En otras palabras, aprendí la tradición de tomar viejas canciones de blues y hacerlas mías'.

Le pregunté sobre algo que había leído de él con respecto a James Cotton y otros músicos que tuvo la suerte de cruzar su camino… *'¡Sí! Cuando tenía 10 años, justo después de empezar a tocar la guitarra, conocí a James Cotton y tuve el honor de tocar para él a lo que respondió con entusiasmo y ánimo para llegar hasta el final.*

*Esto me conmovió profundamente al sentir eso de uno de los grandes maestros. En ese momento, mi padre me apodó "Cotton" para recordarme el calibre de la maestría musical a la que estaba destinado si continuaba con mi proceso de aprendizaje. Tambien a mis 12 años, tuve el honor de cruzarme con el gran Padrino del Blues de Chicago, Junior Wells. Me dejó tocar con su banda cuando vinieron a Colorado de gira en el '97. Recuerdo que derribamos la casa con "Hoochie Coochie Man" para una audiencia salvaje. Después de que bajé del escenario, me tomó en sus brazos, me sentó en sus rodillas, me bendijo con un gran beso en la mejilla y me dijo: " ¡Eres un *****! ¡Nunca dejes que nadie te diga que no eres diferente! ¡Lo tienes, hijo! ¡Nunca te detengas!".*

Este momento básicamente consolidó el trato sobre lo que iba a hacer con el resto de mi vida. Me hizo tocar con él por el resto de la noche con su sombrero sobre mí y cada vez que alguien se acercaba a pedirle un autógrafo, me hací firmar el artículo, antes de que él lo hiciera. Todavía lo considero mi padrino. Falleció un año después y empeñé mis guitarras por un boleto a Chicago para tocar en su concierto conmemorativo en el House of Blues, donde compartí escenario con: Magic Slim, Lonnie Brooks, Sugar Blue, Phil Guy, Koko Taylor y varios otros, todos respaldados por Junior Wells Band.

He tenido varios otros encuentros a lo largo de mi vida. que me influenciaron mucho, como conocer a B.B. King también, pero creo que uno de los mejores consejos que alguien me dio fue cuando estaba tocando música india en la terminal del aeropuerto de Phoenix durante una escala en mi camino a San Francisco. Al llegar a San Francisco, estaba afuera esperando mi viaje y un hombre con un sombrero de ala negra vestido completamente de negro con un bastón Mojo se me acercó y me elogió por los sonidos que escuchó provenientes de mi instrumento en Phoenix.

Al parecer, estábamos en el mismo vuelo. Luego de una conversación posterior, le dije que estaba desconsolado por una mala ruptura que había atravesado y que realmente no sabía lo que estaba haciendo conmigo mismo. Él respondió a mi situación: "Oye, la gente va y viene. La música nunca te dejará. Solo quédate con la música". Pensé para mis adentros: "Ese es probablemente uno de los mejores consejos que me han dado en mi vida". Cuando mi viaje se detuvo, me presenté y le pregunté cómo se llamaba. Me miró con una sonrisa de complicidad y dijo: "Hola, soy el Dr. John". Me quedé boquiabierto, me guiñó un ojo y se alejó.

Honeyboy Edwards me enseñó cómo REALMENTE tocar "Catfish blues" en un porche. O la vez que toqué con Derek Trucks en la prueba de sonido cuando éramos adolescentes. O la vez que Tab Benoit tocó la batería detrás de mí con el equipo de su ciudad natal en Houma, LA... O cuando Watermelon Slim me proclamó como el mejor guitarrista de blues que jamás había visto en Clarksdale, MS... O la vez que me senté con Trenton Ayers y Cedric Burnside en DBA durante el Jazz Fest en Nueva Orleans.

O cómo RL Boyce me encontró tocando en la calle en Oxford, MS. y me intercambió sombreros y me llevó a tocar con él en una fiesta de Hill Country en su ciudad natal. O cuando estaba de gira con Bill "Howlin' Madd" Perry y él me apodó "Jukin' Jesse" por la forma en que bailo por todo el escenario. O cuando actué en vivo en el programa de radio King Biscuit Time, el programa de radio de mayor duración en Estados Unidos… tengo por suerte muchas historias y muchos maestros que me guiaron hasta aquí'.

Hablando acerca de que él también es parte de la nueva generación de bluesman… '*Soy millennial, y siento que tengo la misión de mantener el blues vivo, es provocar esa presencia en mis audiencias. Solo quiero que todos olviden sus problemas y diferencias y estén allí juntos en esa música. Quiero brindarles a mis oyentes una experiencia que los devuelva al momento presente y los ponga en contacto con lo que realmente sienten por dentro. Siento que el mundo tiene una gran necesidad de la medicina que la música puede traer*'.

Algún mensaje que quieras dejar… '*Estudiar las raíces de la historia de la música estadounidense, me llevó a explorar la música de todo el mundo. Supongo que comenzó con mi curiosidad acerca de dónde vinieron los orígenes del blues antes de que la gente de África fuera traída a las Américas como esclavos. Encontré muchos hilos comunes… y me di cuenta de que, sin importar el origen cultural o el estilo, la fuente de la música real es un centro primordial en el alma humana*'.

Jesse toco en el primer dia de festival, recién llegado de USA, con doble show en el Ground Zero Stage con Lee Williams en batería, y en la segunda parte con Pedro Strasser. El segundo día con dos entradas lo hizo en el Sahk Up Inn Stage con Pedro Strasser en la batería. El tercer día tocó en el escenario principal The New Roxy donde invitó en unos temas a Jaxx Nassar en bajo. También fue invitado a tocar en el cierre del escenario junto a Luccille Band y Beto Saroldi, músicos de Caxias do Sul y Rio de Janeiro.

Participó del cierre del Shack Up Inn, junto a Álamo Leal, Heather Crosse y D.K. Harrell. En el Sunday Blues, participó en el jam también. En todos los escenarios y en cada show, la gente se excitaba de felicidad por verlo tocar ya que, al hacerlo, danza, se mueve mucho, se tira al piso, entra en un estado de excitación física, mental y desde su alma. Es muy detallista con el sonido y no deja que el show se detenga en ningún momento, manteniendo al publico pendiente de él. Y hasta he visto como al romperse una cuerda de su guitarra, al momento le dieron otra, siguió tocando mientras ayudaba al asistente a cambiar la cuerda… todo al mismo tiempo.

¡La gente enloquecía aún más! Luego fuera del escenario siempre está tranquilo, amigable con todos, disfrutando de los demás shows. Tiene una filosofía de vida de cuidado físico, mental y espiritual, lo cual solo bebe agua y come muy sano. Artísticamente, fue un éxito rotundo, tanto para él como para el público que por primera vez se conocían en Brasil, fue amor a primera vista como todos los artistas de Clarksdale.

Bubba O'Keefe

Hablando con Bubba O'Keefe, director de Visit Clarksdale, me comenta que su tarea de dar a conocer la ciudad y poder estar en Brasil, es maravilloso. Un trabajo en conjunto que pasó de un sueño a la realidad este año y que promete para el 2023, una doble edición en Gramado y en Caxias. '*Amo hacer lo que hago, trabajo todos los días para que Clarksdale sea visitada, para que todos estemos unidos, tanto comerciantes, músicos, gente local… para recibir a nuestros turistas y que no solo se queden, también regresen. Es un arduo trabajo, como de una hormiguita, lo cual amo hacer'*.

Le pregunté como se dio la conexión para hacer esta edición del MDBF… '*En el 2019, visité el festival con un stand y ahí hablando con Toyo surgió el proyecto. Comencé a contactar a otras personas y a hacer lazos humanos para que esto se pudiera conseguir, ese es mi trabajo también, lazos humanos para que entre todos avancemos… como vos que estas aquí, registrando este momento histórico, fue lo que nos llevó a conocernos también'*.

Después de un intervalo de 3 años desde el ultimo MDBF, fue un honor poder presenciar la edición 13º del Mississippi Blues Festival edición Visit Clarksdale en Caxias do Sul. Aún recuerdo mi primera cobertura hace 8 años allí, y poder hoy dejar registro de esta edición, siendo que amo Clarksdale como mi propia casa, y de poder ver que trasciendan sus raíces a otros países como Brasil, con una energía maravillosa, con una increíble receptividad del público y poder entrelazar los propósitos y objetivos de Visit Clarksdale con los del MDBF que son mantener vivas las raíces del Blues.

Álamo Leal y Bubba O'Keefe

Bubba O'Keefe y Lore

D.K. Harrell

Lorena y D.K. Harrell

Alphonso Sanders y D.K. Harrell

Alphonso Sanders y Lorena

Guitarra Slide en el baile

Armónica y guitarra en el baile

Baile en el Juke Joint

Más baile en el Juke Joint

Colaboración Especial

Chicago: Festival de Blues 2023 - 2

José Luis García Fernández

Festival de Blues en Chicago 2023 – Parte 2

Introducción

Continuamos con nuestros tips para disfrutar la próxima edición del Festival de Blues en Chicago, ahora con algunas recomendaciones con respecto a la comida, paseos y la lista completa del elenco. En la tercera parte, haremos algunas semblanzas de los artistas participantes, por lo pronto… comenzamos.

Comidas

Este aspecto es muy personal, cada uno dará la importancia de la comida durante el viaje. Para el desayuno, haré la recomendación de algunos lugares cercanos al Parque del Milenio y por ende, de los hoteles sugeridos. Para el caso, de un desayuno tradicional, el restaurante Luna Café del Hotel Travelodge, el Cafecito a la salida del Hi Chicago Hostel, o bien La Cocina, en el 406 de S Clark St., pueden ser unas opciones 'económicas', desde 8.00 dólares el platillo. En Stan's Donuts & Coffee, no es tan económico, pero son muy sabrosas las donas y su café.

La hora de la comida, es prácticamente durante el desarrollo del festival. Por lo tanto, hay la opción de comer algo dentro o salir a las cercanías. Generalmente, he decidido comer bien por la mañana y algo dentro, hamburguesas ($10.00) y hot dogs ($6.00), refrescos ($4.00), cervezas ($8.00). En la edición de 2019, también había un puesto de BBQ exquisito. En 2022, no hubo esa opción. Para este 2023, se anuncia una opción que refieren así… "Los *invitados disfrutarán de una comida y bebida inspirada en el blues en el parque, titulada 'Wally's BBQ Pitt', atendida por Eleven North Hospitality*".

Durante la estancia en Chicago, la recomendación en general es probar la pizza estilo Chicago, mi recomendación es en Giordano's. El Chicago hot dog, que puede ser en el propio Millennium Park, en el Portillo’s o bien en el Devil Dawgs on State. Una hamburguesa en Shake Shack. El italian beef sandwich, que puede ser también en Portillo's o en Giordano's. Las palomitas de queso o caramelo en Garrett Popcorn Shops. Se dice que Chicago es una ciudad donde siempre ha habido buena carne, de modo que no hay que perderse sus barbacoas y asadores, por ejemplo en el Smoque BBQ.

El Cafecito

Desayuno en El Cafecito con café cubano

Shake Shack

Un antojo de Shake Shack

Dona y café de Stan’s Donuts

Carta en stand del festival 2022

Paseos y visitas

También en este punto, desde luego que hay gran variedad de posibilidades. Es cuestión de gustos. Sin embargo, mi recomendación va con base en las dos experiencias vividas. Primero, mencionaré la visita a los clubes de blues, antes de los paseos a los lugares imprescindibles para visitar en la ciudad. Es decir, más y más blues, una delicia. Y estos son cuatro opciones: el legendario Buddy Guy's Legends es el lugar más cercano a la zona del Festival, el Rosa's Lounge sería para mí la segunda opción, la tercera el Kingstone Mines y una cuarta pasa por el Blue Chicago. Cada uno con su encanto y distintos atractivos para visitar. Otro atractivo relativo al blues, es visitar el legendario local de Chess Records.

Buddy Guy's Legends

Interior del Buddy Guy's Legends

Brother John Kattke

Stefan Hillesheim y Mary Lane

Guitarras en Buddy Guy's Legends

Mi bebida refrescante del Buddy Guy's Legends

Parques y museos: El Grant Park (monumentos, fuentes, jardínes, Instituto de Arte de Chicago), el Millenium Park (Cloud Gate, Fuente Crown), el Museum Campus (Acuario Sheed, Museo Field de Historia Natural, Auditorio Adler), el Lincoln Park (Museo de Historia de Chicago, Zoológico). Otros museos interesantes son: Museo de Ciencia e Industria, Museo de Arte Contemporáneo, Museo Nacional de Arte Mexicano, Museo de las Ilusiones.

En el Museo de la Ilusión

Acuario Sheed

Planetario Adler

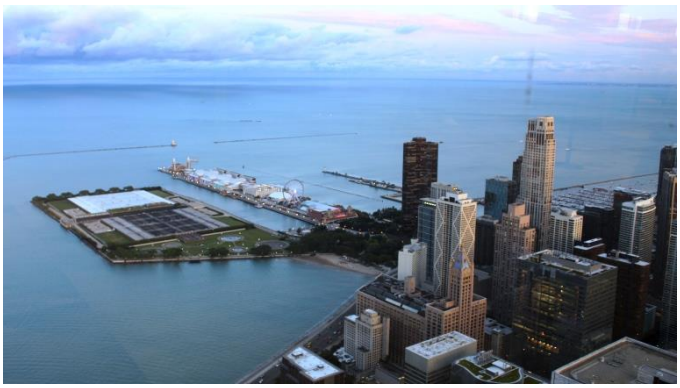
Reloj de sol frente al Lago Michigan

Museo Field de Historia Natural

Sue en el Museo Field

Rascacielos: 360 Chicago (mirador en el piso 94) y Torre Willis (mirador en el piso 103). Estadios: Soldier Fields, Wrigley Stadium. Y otros lugares de interés como el Navy Pier, la Magnificent Mile, the Riverwalk, la costa del lago Michigan, el Chicago Pedway, el teatro Chicago, la catedral Holy Name, el puente de la avenida Michigan, la placa de inicio de la ruta 66, paseo en lancha por el río Chicago o por el lago Michigan. En fin, es muy variada la forma de pasarla bien, además de ver y escuchar la música de blues. Aún quedaría la visita a las tiendas para comprar los clásicos souvenirs, como Bye Bye Chicago o Chicago Sports & Novelty.

Atardecer desde el el piso 94 del edificio John Hancock



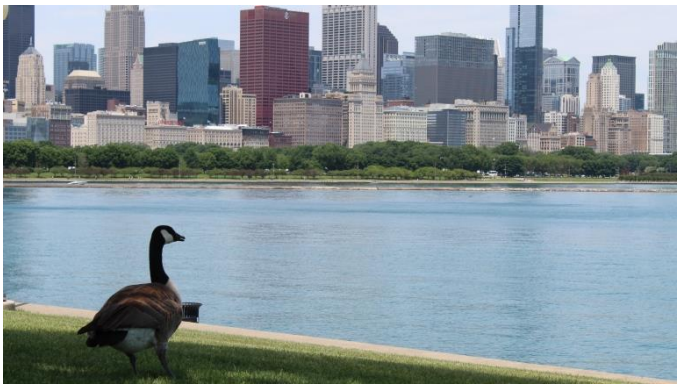
Vista aérea del Lago Michigan

Vista al norte

Vista al sur

Lago Michigan

Navy Pier



Mirando el lago

Por las calles del loop

Un oasis en el Grant Park

Trenes al South Side

Hacia el Soldier Field

En el Río Chicago

En el río Chicago II

Estatua de Michael Jordan en el United Center

Elenco del Festival de Blues en Chicago 2023

Anunciado el pasado lunes 3 de abril, este es el programa general para el Festival en sus tres escenarios:

Jueves 8 de junio

Jay Pritzker Pavilion

5:15-5:30 pm – Himno Nacional/Bienvenida del Comisionado/Tom Marker
5:30-6:20 pm – Wayne Baker Brooks
6:30-7:30 pm – Blind Boys of Alabama con Bobby Rush
7:45-9:00 pm – Tributo del Centenario de Albert King con Donald Kinsey, Larry McCray, Rico McFarland, Carl Weathersby y Tony Llorens

Viernes 9 de junio

Chicago Cultural Center (Claudia Cassidy Theater)

1:00 pm – Proyección de la película "Born in Chicago" seguida de una sesión de preguntas y respuestas

Jay Pritzker Pavilion

2:15-2:30 pm – Himno Nacional/Bienvenida del Comisionado/Tom Marker
2:30-3:45 pm – Celebración del 70° Aniversario de Delmark Records
4:00-5:00 pm – Nora Jean Wallace
5:15-6:15 pm – Jontavious Willis
6:30-7:30 pm – Jimmy Burns Band
7:45-9:00 pm – John Primer & Real Deal Blues Band

Visit Mississippi Juke Joint Stage (Pasillo Sur)

12:00-1:00 pm – Mzz Reese
01:15-2:15 pm – Lightnin' Malcolm
02:30-3:30 pm – Eddie Cotton
03:45-5:00 pm – Vasti Jackson

Rosa's Lounge Stage (Pasillo Norte)

12:30-1:20 pm – Stephen Hull
01:35-2:25 pm – Big Mike y los R&B Kings con Sierra Green
02:40-3:30 pm – Melody Angel
03:45-4:45 pm – Cumpleaños 100 de Eddie Taylor con la Familia Taylor
05:00-6:00 pm – Rico McFarland

Sábado 10 de junio

Jay Pritzker Pavilion

2:15-2:30 pm – Himno Nacional/Bienvenida del Comisionado/Tom Marker
2:30-3:45 pm – Mujeres en el Blues con Deitra Farr, Katherine Davis y Sugar Pie DeSanto
4:00-5:00 pm – Joe Pratt & Source One Band con New Orleans Beau
5:15-6:15 pm – Sugaray Rayford
6:30-7:30 pm – Demetria Taylor con The Mike Wheeler Band
7:45-9:00 pm – Mud Morganfield

Visit Mississippi Juke Joint Stage (Pasillo Sur)
12:00-1:00 pm – Chris Gill & The Sole Shakers
01:15-2:15 pm – Rising Stars Fife & Drum Band
02:30-3:30 pm – John Primer with Steve Bell
03:45-5:00 pm – Super Chikan

Rosa's Lounge Stage (Pasillo Norte)
12:30-1:20 pm – Dave Herrero & Friends
01:35-2:25 pm – Matthew Skoller y Chicago Wind con Precious Taylor
02:40-3:30 pm – Milwaukee Slim con the Billy Flynn Band
03:45-4:45 pm – Lynne Jordan & the Shivers
05:00-6:15 pm – Rosa's Lounge Jam Session con Mary Lane, Lil Ed, Willie Buck, y Billy Branch

Domingo 11 de junio
Jay Pritzker Pavilion
2:15-2:30 pm – Himno Nacional/Bienvenida del Comisionado/Tom Marker
2:30-3:45 pm – The Anthony Paule Soul Orchestra con Terrie Odabi
4:00-5:15 pm – Stephen Hull
5:30-6:15 pm – Sheryl Youngblood
6:30-7:30 pm – Lil' Ed & The Blues Imperials
7:45-9:00 pm – Los Lobos

Visit Mississippi Juke Joint Stage (Pasillo Sur)
12:00-1:00 pm – Duwayne Burnside
01:15-2:15 pm – Terry "Harmonica" Bean
02:30-3:30 pm – Zac Harmon
03:45-4:45 pm – O.B. Buchana

Rosa's Lounge Stage (Pasillo Norte)
12:30-1:20pm – Wendy & DB con Blues Friends
01:35-2:25pm – The Ivy Ford Band
02:40-3:30pm – The Bear Williams Band
03:45-4:45pm – Gerald McClendon
05:00-6:00pm – Melvin Taylor & The Slack Band

Continuará…

Especial de Medianoche

Sesiones de un disco inolvidable

José Luis García Fernández

Fleetwood Mac in Chicago

Uno de los discos más icónicos en donde colaboraron los maestros afroamericanos del mejor blues eléctrco de los años sesenta, con sus jóvenes alumnos y seguidores británicos, es sin duda el *Fleetwood Mac in Chicago*. Grabado en el mes de enero de 1969, para el sello discográfico, Blue Horizons Records, el grupo estaba integrado por: Peter Green en guitarra principal y voz, Jeremy Spencer en el slide, Danny Kirwan en guitarra de acompañamiento, John McVie al bajo y Mick Fleetwood en la batería.

Las leyendas de Chess que los acompañaron fueron: Otis Spann al piano, Willie Dixon al contrabajo, Walter Horton en armónica, J.T. Brown al sax, S.P. Leary en la batería, y como guitarristas invitados, Buddy Guy y Honey Boy Edwards. También Lucille Spann tiene una breve participación. A continuación reproduzco tres interesantes testimonios sobre este importante álbum doble, el cual también ha añadido bonus tracks en su versión digital en cd.

Mike Vernon (productor): '*Fleetwood Mac iba a ir a Estados Unidos y tenía que grabar en Chicago, tenía esa idea fija, metida todo el tiempo. Así que pensé que era una oportunidad de oro para ingresar al estudio de Ter-Mar, que era el hogar de Chess. La idea era grabar una sesión improvisada con algunos de los músicos más conocidos de ahí. En ese momento me coordiné con el gran Willie Dixon para que armara un grupo de ensueño, grupo que, finalmente, es el que ustedes pueden escuchar. Lo malo fue que Buddy Guy estaba atravesando por alegatos legales con los hermanos Chess, y por ello su participación es mínima. Asimismo, si hubiéramos podido incluir a algunas otras de las persones de mi lista, figuras como Otis Rush o Magic Sam, habría sido un disco más espectacular. El primer baterista que pensé fue Odie Payne, pero no estaba disponible.*

La idea le encantó a mis representados, pero tenían algunas dudas sobre la calidad técnica de los estudios, los imaginaban como viejos y desvencijados, pero la realidad les demostró lo contrario. Eran mucho más grandes y más profesionales de lo que ellos esperaban. También por ser época invernal, teníamos mucho frío. Si algo caracterizó el comienzo de las grabaciones fue el ambiente relajado y el buen humor. Eso se nota en términos generales en el disco, sin embargo, hubo momentos complicados.

El veterano armonicista Walter "Shakey" Horton, es un ejemplo al respecto. Al principio estaba bien, pero luego comenzó a beber y empezó a ser autoritario y a generar problemas. Dixon tuvo que intervenir para calmarlo. Por lejos, la mejor de las cosas llegó al final de las sesiones, cuando Fleetwood Mac grabó, Watch Out y Homework, dos pistas pendientes. Quizá intuían que el final de una aventura especial estaba próximo y por eso la banda se escucha absolutamente suelta. Dijeron: "correcto, tenemos 20 minutos y lo vamos a hacer ahora"'.

Fleetwood Mac - Watch Out
https://youtu.be/f82FUaqfZQU

Jeremy Spencer: '*Guardo un cariño especial por Fleetwood Mac en Chicago, donde tuvimos la fortuna de tocar con un grupo de incomparables exponentes como Otis Spann, Big Walter Horton, Willie Dixon, Buddy Guy y otros. Dixon, quien se encargó del contrabajo, era el "gran jefe del blues ahí", siempre se condujo con enorme diplomacia. Yo destaco la amistad que surgió con J. T. Brown, quien había sido saxofonista de Elmore James. Como muchos de ustedes saben, es mi principal influencia en el slide, por lo tanto, Brown representaba al caballero de la vieja escuela, cortesía y clase, unidos. Él y yo nos divertimos tocando juntos. Él era como un abuelo para mí y parecía disfrutar de la novedad de este pequeño "blanco" sesentero cautivado por su música.*

Tomábamos café en los descansos y charlábamos principalmente sobre Elmore, por supuesto, y no parecía importarle. Unos nueve meses después de esa grabación, J.T. me habló a Londres desde Chicago. A través de la bocina del teléfono puso el sonido de un disco de 78 rpm, se trataba de "Coming Home" de Elmore James. Dijo que por esos días Elmore se había accidentado. Estuvo un tiempo en el hospital, y que esos días en recuperación le habían afectado los dedos. Aun así se las arregló para efectuar las grabaciones siguientes, entre las que destacaba el tema el "Niño de doce años". Unos tres meses después, J. T. murió. Estaba "Volviendo a casa'".

Fleetwood Mac – Homework
https://youtu.be/u8lme8he8WU

Peter Green: '*En el año en que se hizo esta formidable grabación, yo tenía a varios guitarristas americanos como mis principales influencias: Otis Rush, Buddy Guy (quien nos acompañó brevemente en el estudio), Freddie King y J. B. Lenoir. Pasé por una fase de B.B. King muy al comienzo de mi carrera. De todo ellos aprendí cosas valiosas, también de Eric Clapton. Sobre quienes me catalogan como uno de los grandes héroes de la guitarra británica de todos los tiempos, no creo que califique en ese rubro. Cometo demasiados errores. Pero hubo un momento en que no cometí ninguno, cuando sólo tocaba por amor y por divertimento*'.

Fleetwood Mac – South Indiana - Take 1
https://youtu.be/l9ijf9XNeJg

Aprovecho para desear un feliz aniversario a la revista digital *Cultura Blues* y a su enorme legión de seguidores.
¡Felicidades y que vengan muchos años más!

Tributo

John Primer: Teardrops for Magic Slim

José Luis García Fernández

John Primer: Live at Rosas's Lounge. Teardrops for Magic Slim (Blues House Productions LLC 2023)
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.

Primer también tocó con la banda de Magic Slim después de la muerte de Muddy, y estuvo involucrado con Magic durante trece años (1981-1993), 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 Blues Music Award) y ha recibido muchos elogios y premios en un poco más de 25 años de carrera como solista.

Morris Holt, mejor conocido como Magic Slim, fue un cantante y guitarrista de blues nacido en Torrance, Mississippi, quién indudablemente siguió la ruta de los grandes bluesistas: Muddy Waters y Howlin' Wolf hacia Chicago, desarrollando su propio espacio en la escena de blues de esa ciudad. Líder de la banda TheTeardrops.

Este álbum grabado en vivo en el club de blues, Rosa's Lounge de Chicago, el 26 de noviembre de 2022, es un fantástico tributo a Magic Slim a diez años de su fallecimiento (21-feb-2013), presentando a su ex compañero de banda, John Primer, brindándonos doce canciones sobresalientes que Magic hizo parte de sus presentaciones:

01. Mama Talk To Your Daughter; 02. Luv Sumbody; 03. Every Night, Every Day; 04. Ain't Doing Too Bad; 05. Buddy Buddy Friend; 06. Trouble Of My Own; 07. Let Me Love You Baby; 08. It Hurts Me Too; 09. Look Over Yonder Wall; 10. The Things I Used To Do; 11. Before You Accuse Me; 12. The Blues Is Alright.

John Primer's "Teardrops for Magic Slim" Trailer
https://youtu.be/80jcB9Ygf8k

Mama Talk To Your Daughter de JB Lenoir marca desde el principio el rumbo a seguir del álbum, con Chicago Blues en su máxima expresión. *Luv Sumbody* de Jimmy Dawkins continúa la celebración con gran acierto, apuntando al blues clásico tan preciado por todos los amantes del género. *Every Night, Every Day* de Jimmy McCracklin, otra muy buena interpretación a esta agradable pieza de blues lento del pianista, cantante y compositor de la costa oeste.

Ain't Doing Too Bad, es una destacada versión a esta canción atribuida a Deadric Malone fundador de Peacock Records y eventual propietario de Duke Records, quien fue responsable del desarrollo de las carreras de muchos artistas de rhythm and blues en las décadas de 1950 y 1960. *Buddy Buddy Friend* del saxofonista Aaron Corthern Reed, una deliciosa tonada rítmica que de seguro te pondrá a mover el cuerpo, o al menos los pies o cabeza

Trouble Of My Own original del homenajeado Magic Slim, es un blues lento con todas las credenciales para brillar. *Let Me Love You Baby* de Willie Dixon, sobresale del puñado de grandes composiciones versionadas en este memorable concierto. *It Hurts Me Too* de Elmore James, un 'estándar' que no podría faltar en este banquete de verdadero blues. Una más de Elmore es *Look Over Yonder Wall*, que, por supuesto, no desentona con la lista seleccionada por Primer para este merecido homenaje.

El gran final apunta a ser espectacular, primero con *The Things I Used To Do* de Son House, una súper clásica más. Y en ese tenor, *Before You Accuse Me* de Bo Diddley aparece alzándose victoriosa, previa al casi himno bluesero de Little Milton, *The Blues Is Alright*, que cierra el círculo virtuoso de la lujosa presentación de John Primer y su banda, y de la que esperamos ver muy pronto, con mucha expectativa, en el próximo Festival de Blues en Chicago.

John Primer: Live at Rosas's Lounge. Teardrops for Magic Slim - Spotify

---

El Blues Tuvo Un Hijo

Ten Years After: Un espacio en el tiempo

José Luis García Fernández

Ten Years After – A Space in Time [50th Annyversary Edition] - (Chrysalis Records Limited 2023)

Justo hace un año en la edición de mayo pasado, escribía en esta columna acerca del noveno álbum de la discografía de *Ten Years After*, "Rock & Roll Music to the World", que en ese 2022 cumplía 50 años de su lanzamiento.

Ahora en esa situación se encuentra el álbum, *A Space Time*, lanzado inicialmente en agosto de 1971, y que a partir de marzo de 2023 (en realidad dos años después de su aniversario 50), ha visto la luz una versión remezclada por el renombrado productor británico Chris Kimsey, quien también fue el ingeniero de grabación original en 1971.

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

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

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

Lista de canciones: *Disco 1*. Chris Kimsey 2023 Mix. 01. One of These Days; 02. Here They Come¸03. I'd Love to Change the World; 04. Over the Hill; 05. Baby Won't You Let Me Rock 'n' Roll You; 06. Once There Was a Time; 07. Let the Sky Fall; 08. Hard Monkeys; 09. I've Been There Too; 10. Uncle Jam. *Disco 2*. Original 1971 Mix. 01. One of These Days; 02. Here They Come¸03. I'd Love to Change the World; 04. Over the Hill; 05. Baby Won't You Let Me Rock 'n' Roll You; 06. Once There Was a Time; 07. Let the Sky Fall; 08. Hard Monkeys; 09. I've Been There Too; 10. Uncle Jam.

En la canción que abre la colección de temas, *One Of These Days*, hay un primer indicio del cambio en las voces a lo largo del álbum, como lo explica Chris: "*En el momento de la grabación original, Alvin era un poco tímido y me pedía que bajara un poco el volumen de su voz, así que ahora la modifiqué para crear una calidad de sonido más mejorada. Cuando estaba remezclando, escuchaba todos los fragmentos entre las cintas maestras, Alvin habla con la banda y hacía muchos ruidos extraños*". La canción confirma que Alvin era un consumado armonicista que integraba así el blues a sus composiciones. Aunque tocaba la armónica pocas veces. Y como en muchas de sus piezas siempre iban de menos a más hasta alcanzar un clímax.

Here They Come, es una balada rock que se caracteriza por el inquietante, altísimo e impresionante rango vocal de Alvin, su delicado final, que intenta continuar con su clásico estilo de buscar un punto culminante, es el preludio de su canción más reconocida, *I'd Love To Change The World*, una joya de apenas cuatro minutos. Leo Lyons (el bajista original) haciendo un comentario del video oficial con la letra principal, la describe como una de las mejores canciones que escribió Alvin. Ric Lee (el baterista original) la llama una canción genial con letras que todavía tienen sentido hoy. Se convirtió en un éxito top 20 en Estados Unidos y también fue muy exitosa en Europa. Chris dice: "*Estoy muy agradecido de haber grabado originalmente el efecto vocal. Si eso no hubiera estado en la cinta, no sería lo mismo en todo lo demás*".

Ten Years After - I'd Love To Change The World
https://youtu.be/zEQNb17BSd0

En el tema folk rock, *Over The Hill*, fue la primera vez que la banda usó cuerdas en una canción, que por cierto fue idea de Alvin. El productor y director británico, Del Newman, que había trabajado con Cat Stevens, fue el arreglista. Y sí se nota el estilo, recordando que estuvo en varios de sus discos más exitosos de Cat. *Baby Won't You Let Me Rock 'N' Roll You*" se remonta a las raíces rocanroleras de la banda con Chic Churchill tocando un piano excelente al estilo de Jerry Lee Lewis y en el que también se destaca el solo de guitarra de Alvin Lee.

Once There Was A Time, es una pieza con sabor country al inicio y que se convierte en un buen rock, con algo de letra irónica, tal vez incluso profética. El emocionante y poético tema, *Let The Sky Fall*, comienza con un característico riff de guitarra hipnótico seguido de suntuosos y discretos solos y efectos especiales al final. Hace recordar en mucho la fórmula compositiva de su 'Loves Like a Man' de su álbum Cricklewood Green de 1970. La canción *Hard Monkeys*, trata sobre la adicción a la heroína y está llena de drama con cuerdas penetrantes e interpolaciones de alto octanaje que reflejan, justamente, el tema de las drogas. Algo muy usual en los temas de la banda, que van creciendo a menudo en intensidad.

Finalmente, *I've Been There Too*, tiene un estribillo pegadizo y un poco de trabajo rítmico muy funky en la batería de Ric. El alegre tema cortito, *Uncle Jam*, con infusión de jazz es una compilación de tres improvisaciones diferentes que muestra las habilidades en ese campo y el acoplamiento de los cuatro músicos.

Ten Years After – A Space in Time [50th Annyversary Edition] - Spotify

---

En Video

Jazz Fest: Una historia de Nueva Orleans

José Luis García Fernández

Se dice que no existen las coincidencias, pero curiosamente durante el vuelo de regreso a casa desde Arkansas, en enero pasado, tuve la oportunidad de ver la joya que hoy recomiendo… *Jazz Fest: A New Orleans Story* (2021). El Festival de New Orleans Jazz & Heritage, también conocido como "Jazz Fest", es el evento musical y cultural anual más emblemático de esa ciudad y ha sido calificado como el mayor festival de Estados Unidos.

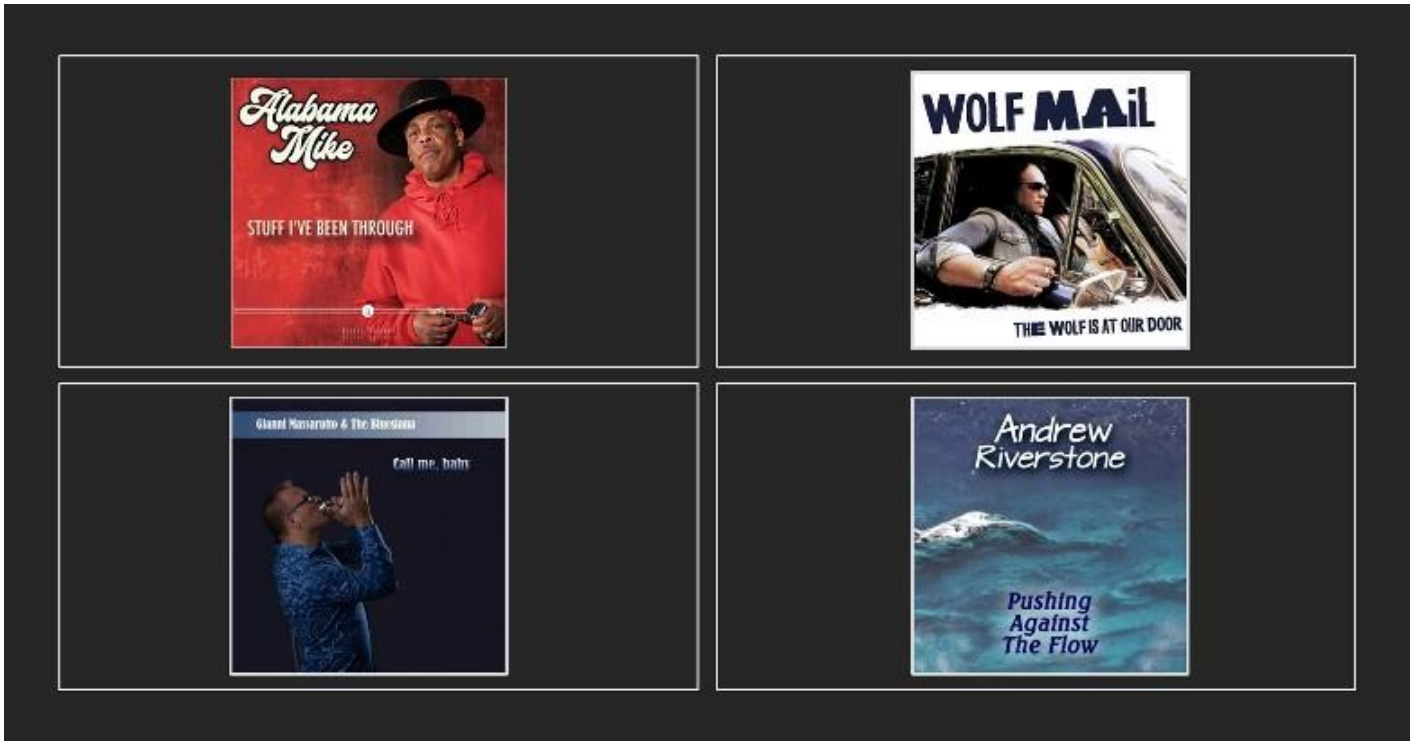
Celebra la música, la gastronomía y la artesanía de toda Louisiana desde 1970, es un escaparate esencial del rico patrimonio de la región, y cientos de miles de personas asisten al evento cada año. A los ídolos de la música local se unen en 14 escenarios algunas de las figuras más importantes del entretenimiento, destacando las conexiones entre la cultura de Louisiana y el mundo. Reúne actuaciones en vivo y entrevistas del 50º aniversario del emblemático festival, con algunos de los nombres más importantes de la industria musical, junto con una gran cantidad de imágenes documentales de archivo del último medio siglo. ¡Búsquenla en streaming y no dejen de verla!

Jazz Fest: A New Orleans Story - Trailer

Colaboración Especial

De aquí, de allá, y de todas partes X

José Luis García Fernández



Alabama Mike (Estados Unidos)
Kevin Johnson de Proud Papa Promotions & Publicity, nos comparte amablemente información acerca de *Alabama Mike*, cantante originario de Talladega, Alabama, que actualmente reside en el Área de la Bahía de San Francisco; y de su nuevo álbum *Stuff I've Been Through*.

Cualquiera que escuche a Michael Benjamin, tiene una opción simple: prepararse para una verdad cruda y, a veces, incómoda, o corra hacia el otro lado. Su nuevo álbum, está lleno de canciones originales, son once temas que enfrentan a Alabama Mike cara a cara con lo que ve en la sociedad actual.

Lista de canciones: 01. Stuff I've Been Through; 02. Fat Shame Pt1, 03. This Ain't No Dizneyland; 04. Goodbye Tamika; 05. King Cock; 06. Pine Bluff, Arkansas (Big Fine Woman); 07. Woman On The Warpath; 08. Damage Control; 09. Fat Shame Pt2; 10. Mississippi (Live); 11. God Is With You (Live).

El álbum lanzado por Little Village Records, presenta al artista en su forma más abierta. Se entrelaza desde el soul sureño de la vieja escuela hasta el blues directo, el funk callejero y el R&B extraídos de su barrio obrero de Richmond, California, donde ha vivido durante los últimos 25 años. Y hay un poder de góspel en esta música que aumenta su intensidad.

Alabama Mike - Fat Shame
https://youtu.be/KCvHwJILBzQ

Producido por Christoffer "Kid" Andersen en Greaseland en San José, California, el álbum muestra una franqueza descarada, comenzando con la historia del sobreviviente del corte del título. Alabama Mike relata los pasos en falso de la vida y emerge maltratado al saber que un poder superior lo ayudó a salir adelante.

Lista de participantes: Alabama Mike: voz y armónica (5); Kid Andersen: guitarra; Bobby Young: guitarra (4, 6, 7, 8); Rusty Zinn: guitarra (1); Anson Funderburgh: guitarra (5); Jim Pugh: teclados (1, 2, 3, 5, 9, 10, 11); Lorenzo Hawkins (4, 6, 7, 8); Jerry Jemmott: bajo (1, 2, 3, 5, 9, 11); Aj Joyce: bajo (4, 6, 7, 8), Endre Tarczy (10); Derrick "D'mar" Martin: batería (1, 2, 3, 5, 9, 10, 11); Ronnie Smith: batería (4, 6, 7, 8); Vicki Randle: percusiones y coros; Rick Estrin: armónica (10); Bernard Anderson: sax (2, 3, 4, 9); Mike Rinta: trombón (1, 5), Doug Rowan: sax; Jeff Lewis. Trompeta; Don Dally: cuerdas; Lars Anderson: cuerdas; Lisa Leuschner Andersen: coros.

Alabama Mike - Stuff I've Been Through - Spotify

Wolf Mail (Canadá)

El guitarrista y cantautor de blues eléctrico, *Wolf Mail*, nos comparte su nuevo álbum de estudio *The Wolf is at Our Door*. Este es el 7º lanzamiento de estudio para el canadiense, después de su grabación en vivo en Noruega de 2017 *Oseana Auditorium*.

Wolf Mail - Highway 69
https://youtu.be/KuuRUHO3XpE

Nacido en Montreal, Quebec, Canadá, en 1972, y criado en el sur de Francia y California, Mail pasó gran parte de sus primeros años viajando. Comenzó a tocar la guitarra a la edad de 10 años, fuertemente influenciado por Elmore James y John Lee Hooker. Más tarde, recibió algunas lecciones de guitarra de David Goodman y realizó su primer concierto a los 14. Se fue de casa a los 17 para hacer una gira con su propia banda. Se ha convertido en un verdadero trotamundos.

Durante dos décadas con dedicación inquebrantable, viajó por el mundo, realizando cientos de espectáculos por año como cabeza de cartel desde Australia hasta los Estados Unidos, Europa y Japón. El camino puede haber sido largo y sinuoso para el icónico artista, pero años de perseverancia y dedicación parecen haber dado sus frutos y ahora se pueden escuchar en su última grabación.

El álbum tiene nueve nuevas canciones que fueron escritas y grabadas entre 2021 y 2022: 01. Bad as Blues; 02. Just in Time; 03. Don't Fall Down; 04. When I'm Gone; 05. Loner; 06. The Wolf is at Our Door; 07. Arleen; 08. Like a Road; 09. Albert's Theme. La preparación de la producción se realizó en los estudios Golden Retriever en Sydney, Australia, con sobregrabaciones en los estudios River en Alkmaar, Países Bajos. La batería y las percusiones fueron grabadas por Niko Sarran en Rhythm Studios en el sur de Francia.

Como una experiencia auditiva general, *The Wolf is at our door*, ofrece una sensación de blues contemporáneo, además de voces de combustión lenta y momentos sonoros similares al icónico Electric Mud de Muddy Water, especialmente, al escuchar la canción principal.

Wolf Mail - The Wolf is at Our Door - Spotify

Gianni Massarutto & The Bluesiana (Italia)
En esta oporrtunidad recibimos buenas noticias desde Italia, *Gianni Massarutto* nos comparte su más reciente grabación: *Call Me, Baby*. Gianni ha sido uno de los protagonistas de la armónica en Italia y Europa durante más de veinticinco años. Dirige talleres en Italia y Europa, ha participado en los principales festivales de armónica en Eslovenia, Holanda, Reino Unido y Estonia; y en el Asian Pacific Harmonica Festival Taipei en Taiwán.

Fue primer lugar en la competencia de trío de armónica en el festival Harmonica en Bristol (UK), primer lugar también en las eleminatorias nacionales de grupos de blues para participar en el International Blues Challenge en Memphis. Invitado especial en el programa de televisión estadounidense en Channel 3 Memphis. Presente en varios festivales de Blues en Italia, Austria, Alemania y Eslovenia. Cabe destacar la participación en el prestigioso festival folklórico "La Notte della Taranta", Melpignano (Lecce).

Gianni Massarutto & The Bluesiana – Diamonds at your feet
https://youtu.be/9-i0kRP5Ktc

Gianni Massarutto & Bluesiana es una nueva formación ecléctica que ofrece música afroestadounidense: blues, funk, soul y ritmos de Nueva Orleans son lo que se escuchan en sus conciertos. Su fuerza es la diversidad de ritmos y melodías.

Maurizio Moschini al bajo y Massimo Del Rio a la batería, son una base rítmica contrastada que crea una alfombra ideal para el pianista Paolo Corsini, que en los teclados va desde el funky a canciones más ligadas a la tradición de la música de Nueva Orleans, y hasta un repertorio de trío con sabor a jazz. En voz y armónica Gianni Massarutto virtuoso del instrumento, es un experto en técnicas modernas e innovadoras. Los conciertos de Bluesiana son una explosión de ritmos e improvisaciones que te pondrán a bailar.

El nuevo disco *Call Me, Baby*, fue grabado en 2022 y es fruto de la creatividad y el trabajo realizado durante la pandemia. El lado positivo de esto último, fue precisamente que muchos artistas, como Gianni Massarutto, pudieron dedicarse a la creación de nuevas obras sin perder el tiempo.

El CD consta de 6 canciones originales de Gianni Massarutto, más la canción "Sleep Walk" de Santo & Johnny Farina: 01. Call Me, Baby; 02. Jelly Beans; 03. Come Home; 04. Black Cat; 05. The Right Man, 06. Sleep Walk; 07. Boogie Woman.

Gianni Massarutto hizo un gran trabajo junto con toda la banda de Bluesian, un disco que bien puede ocupar un lugar en una buena colección de blues internacional, pues a fin de cuentas, puede ser una orgullosa muestra del blues hecho en Italia.

Gianni Massarutto & The Bluesiana Promo
https://youtu.be/CBFztjjtgzQ

Andrew Riverstone (Inglaterra)

Poppy Harrison de Atlantic Highway Records, nos comparte amablemente, información acerca de Andrew Riverstone y su nuevo disco: *Pushing Against The Flow*.

Andrew Riverstone creció en la costa salvaje de North Devon (Inglaterra) con sonidos de motown y glam rock. Aprendió por sí mismo a tocar la guitarra escuchando discos de rock progresivo y blues de los años 60 y 70. Después de una temporada en la escuela de arte, empacó su guitarra y su maleta, se mudó a Londres y rápidamente se consolidó como un músico de sesión.

Riverstone siguió los pasos de sus ídolos, Peter Green y Jimi Hendrix para actuar en lugares icónicos de Londres: el Marquee, Goldsmiths College, Hammersmith Palais y Camden Electric Ballroom. Hizo una gira con la banda de rock irlandesa 'Cast of Thousands' y tocó en el álbum debut 'Passion'.

Explorando el amor por la música acústica, Andrew lanzó su carrera como solista con el álbum 'Discovery'. Esto lo llevó a espectáculos en todo el Reino Unido y a muchas actuaciones en festivales, incluidos tres años consecutivos, en Glastonbury, donde actuó para la radio nacional española y fue filmado por MTV. En los años siguientes, Andrew se involucró en varios proyectos electro/acústicos, proyectos grupales, en particular la banda de fusión india de jazz clásica Nada, con el saxofonista Tony Roberts, las bandas de Bristol Mellostatics y Jampilot.

Su carrera en solitario se reenfocó con el lanzamiento del álbum *Sunny Monday* en 2016, volviendo a un estilo más con sonido tradicional de roots & blues, y grabaciones de versiones de canciones de Bob Dylan, Robert Johnson y Cream. Es un artista en vivo experimentado, que perfeccionó sus habilidades con giras regulares por clubes del Reino Unido, pubs, centros de arte y festivales; haciendo un uso imaginativo de un pedal de loops para crear un sonido completo.

Andrew Riverstone - When the Wind Changes (Beside With Me)
https://youtu.be/tfAZUiPNWq4

Andrew completó recientemente la grabación de diez nuevas canciones originales para su quinto álbum. *Pushing Against The Flow*: 01. Pushing Against The Flow; 02. White Flag Burning; 03. He's The Richest Man; 04. Into The Storm (Beaches Of Pentewan); 05. Back In The Cool House; 06. Here Comes The Shakerman; 07. Ancient Valley Of The Rocks; 08. Dust Left Behind; 09. Out On The Money Go Round; 10. Shades Of Blue (Highwire).

Los 10 temas que componen este disco como solista de Andrew profundizan en las influencias de los guitarristas pioneros del blues rock: Paul Kossoff, Peter Green y Jimmy Page, quienes inspiraron a Andrew a aprender a tocar.

Andrew Riverstone - Pushing Against The Flow - Spotify

La Poesía Tiene Su Norma

La búsqueda

Norma Yim "La Poeta Irreverente"

Acabo de conocer otros rincones de la ciudad,
varios lugares y en ninguno apareciste.
Trataron de usurpar tu lugar,
me dijeron que eras tú y por un momento les creí.

Pero después de varios meses me di cuenta que no,
que sólo me estaban engañando.
Afortunadamente me di cuenta de su farsa, de sus
mentiras y me alejé.

¿Acaso será que estás en otro país?
¡Es que no logro encontrarte!

Dame más claves y si tú ya me pudiste localizar.
Mándame algún mensaje, dedícame alguna canción,
mándame flores sin ninguna explicación.

Sé más claro en buscarme,
estoy esperando que me des esa señal,
para poderte ubicar.

Quiero que sepas…
¡que soy muy sensible, me gusta que me den mi lugar!

¡Soy muy sincera!
¿No sé si eso te pueda llegar a incomodar?

¡Soy muy cariñosa y no me gusta la falsedad!

¿Y tú? ¿Cómo serás?

Deseo encontrarte para poderte preguntar,
y sobre todo....
para poderte abrazar.

Texto musicalizado con fragmento del tema: *Platform 19* con Toby Lee

NACIDAS BAJO UN BUEN SIGNO VI

Fecha de publicación: mayo 1, 2023

Cultura Blues. La Revista Electrónica, proyecto de difusión del blues en México, presenta el sexto volumen de la serie de compilados, que inició en el año de 2012; en esta ocasión, durante la celebración del 12º aniversario de su fundación.

Es un disco con trece temas originales de artistas que representan a cinco estados de la República Mexicana: Estado de México, Querétaro, Ciudad de México, San Luis Potosí, y Nuevo León; así como de 6 países hermandados por el blues: Reino Unido, Argentina, México, España, Irlanda y Grecia.

El álbum es la recopilación del trabajo musical en grabaciones realizadas esencialmente por mujeres de blues y géneros afines: rock, jazz, folk, funk, al frente de agrupaciones, y que cantan, tocan, componen y producen un material que aporta, indudablemente, nueva luz a este género raíz de la música contemporánea.

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

¡Hecho en México para el mundo!

01. War cry
Anna Davies & The Sinnermen
Reino Unido

02. Está por llegar
La Valen Rock y Los Recomendados
Argentina

03. Dime
Big Danny's Blues Band
Estado de México, México

04. Business man way
Eliana One Woman Band
Grecia

05. Por mi no te preocupes
El Alambique
Argentina

06. Pueblo en llamas
Sirena Blues
Nuevo León, México

07. It's getting late
Syrah Morrison
España

08. Nocturno del arrabal
El Callejón Blues Band
Querétaro, México

09. Dios dirá
Louise Phelan & Octavio Herrero
Irlanda/Ciudad de México

10. No return river (Manrique's blues)
Blackcat Haulers
España

11. Viejo trovador
Monroy Blues
San Luis Potosí, México

12. Escucha el derrumbe
Nay Stanfield
Ciudad de México, México

13. Madre del rocanrol
Tere Estrada
Ciudad de México, México

Producción General
José LuisGarcía Fernández
jlgf2@hotmail.com

Producción Ejecutiva
José LuisGarcía Fernández y Hernán Campodónico 'Perikles'
perikle@hotmail.com

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

Remasterización
Nelson Sánchez
nelsong_8@hotmail.com

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

THE BLUES FOUNDATION PRESENTS

THE 44TH ANNUAL

BLUES MUSIC AWARDS

MAY 11, 2023 MEMPHIS

THE BLUES FOUNDATION