

Nº 174 noviembre de 2025

Cultura Blues.

La Revista Electrónica

Billy Branch & The Sons of Blues
Nuevo cd: Blues is my Biography

Foto: Alan Frohlichstein

...Y MUCHO MÁS DE LA CULTURA BLUES

Directorio

Billy Branch. Foto cortesía de Alan Frohlichstein

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

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

© Derechos Reservados

www.culturablues.com
email: info@culturablues.com

Número 174 noviembre de 2025

Director general y editor:
José Luis García Fernández

Consejo Editorial:
José Luis "James" García Vázquez

Colaboradores en este número:

1. José Luis García Vázquez
2. José Luis García Fernández
3. Michael Limnios
4. Rodrigo Farías Bárcenas
5. Juan Ramírez
6. José Andrade Urbina
7. David Pedraza
8. Jorge González Vargas
9. Norma Yim "La Poeta Irreverente"

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

PORTADA Billy Branch. Foto por Alan Frohlichstein (1)	1
CONTENIDO - DIRECTORIO	2
EDITORIAL La alegría del blues... contagia (2)	3
BLUES A LA CARTA	
Billy Branch & The Sons of Blues. The Blues is my Biography (2)	4
PLANETA BLUES	
Entrevista con Billy Branch. El blues es mi biografía (3)	6
Entrevista con Jimmy Burns. El círculo completo del blues (3)	12
DELMARK RECORDS PRESENTA	
Jimmy Burns & The Soul Message Band – Full Circle (2)	16
DE COLECCIÓN Christone 'Kingfish' Ingram – Hard Road (2)	19
ALLIGATOR RECORDS PRESENTA	
Roomful of Blues - Steppin' Out! (2)	21
DE NOLA BLUE RECORDS Mud Morganfield – Deep Mud (2)	23
DAMAS BLUES Ana Popovic - Dance to the Rhythm (2)	25
UN PASO ADELANTE La escritura reflexiva de Arthur Janov (4)	27
COLABORACIÓN ESPECIAL	
Federico Arana: Los roqueros no traicionan a la patria (4)	31
John Fogerty en Ciudad de México (5)	39
Entrevista con David Surkamp: Pasión por viajar de Pavlov's Dog (3)	42
MAC RADIO PROMO COMPARTE	
The Boneshakers - Live to Be This (2)	47
ANTOLOGÍAS Bob Corritore & Friends - Early Blues Sessions (2)	49
HÁBITOS NOCTURNOS Arny Kay Band – Walkin' On Thin Ice (6)	51
DE BLIND RACCOON The Name Droppers - Cool Blue Shoes (2)	53
COLABORACIÓN ESPECIAL	
¡Pierre Lacocque y Sheryl Youngblood en la Ciudad de México! (2)	54
BLUES EN EL VIENTO Imágenes de la Alteridad 1 (7)	56
BLUES A LA CARTA	
Crónica del 12° Festival de Blues y Jazz del Desierto (2)	61
DESIERTO BLUES Cuando el Blues y Jazz llegó a la Ciudad (8)	74
INTERVIEW Charla con Cleveland Fox -Todd Callison- (2)	81
AQUÍ, ALLÁ Y TODAS PARTES	
Isidoro Negrete – Blues Rock Diablo (2)	86
LA POESÍA TIENE SU NORMA ¿Sabes por qué me fijé en ti? (2) ...	88
RECOMENDACIONES Lista musical de noviembre 2025 (2)	89
AGENDA	91

La alegría del blues... contagia

José Luis García Fernández

Si bien sabemos que el blues surgió como una forma de expresión para los afroamericanos en Estados Unidos, reflejando sus experiencias de sufrimiento y lucha, también sabemos de su resiliencia y capacidad para encontrar alegría incluso en tiempos difíciles. Algunas canciones de blues pueden ser melancólicas o expresar dolor, otras pueden ser más optimistas o incluso humorísticas. Pero en esencia, el blues es una música que busca conectar con las emociones humanas en su totalidad, ofreciendo un espacio para la expresión y la catarsis.

No se trata simplemente de tristeza, sino de una exploración profunda de la experiencia humana, con todas sus complejidades y matices. El blues es un género musical complejo y multifacético que va más allá de la simple tristeza, abarcando un amplio espectro de emociones y experiencias humanas. Hasta incluso se puede asegurar que la alegría del blues... contagia, ¿o no?

En la edición de noviembre 2025, correspondiente al número 174 de nuestra revista, tenemos entrevistas con **Billy Branch**, Jimmy Burns, David Surkamp, Cleveland Fox (Todd Callison) y Federico Arana (1989). En la revisión de grabaciones nuevas se incluyen las de: Billy Branch & The Sons of Blues, Jimmy Burns & The Soul Message Band, Christone 'Kingfish' Ingram, Roomful of Blues, Mud Morganfield, Bob Corritore & Friends, The Name Droppers, The Boneshakers, Ana Popovic, e Isidoro Negrete. También se examina una grabación histórica de la Army Kay Band.

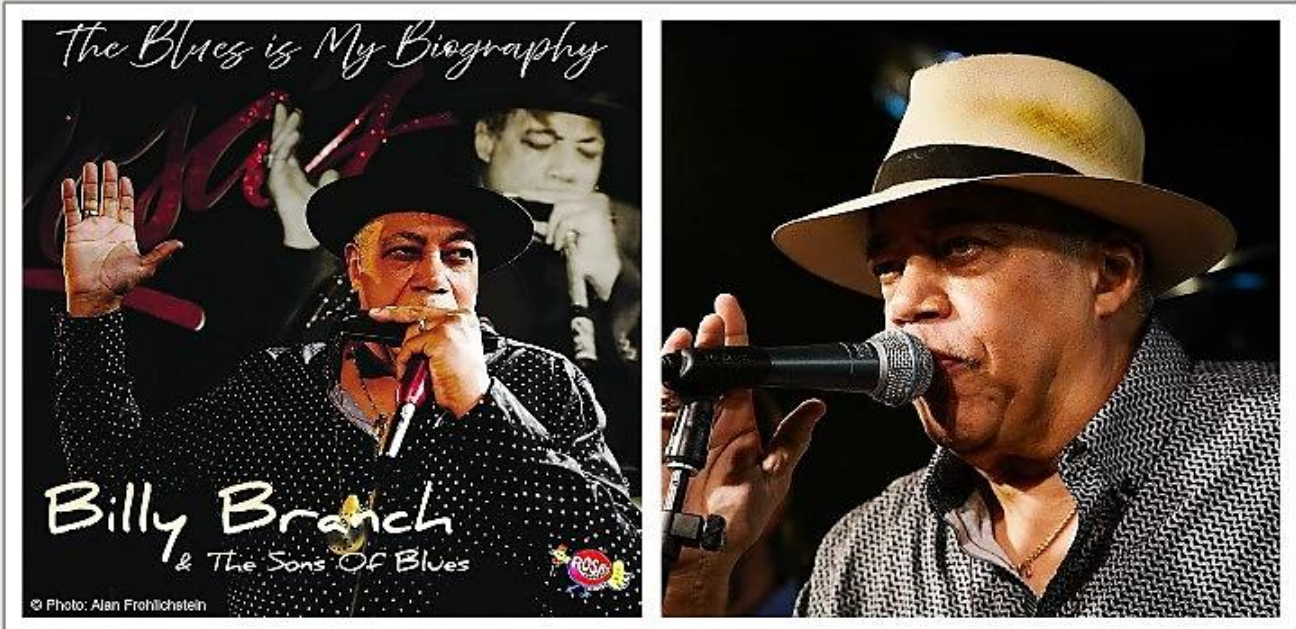
Se publican reseñas del 12° Festival de Blues y Jazz del Desierto, artículos como: *La escritura reflexiva de Arthur Janov*, *John Fogerty en México*, *¡Pierre Lacocque y Sheryl Youngblood próximamente en la CDMX!*, e *Imágenes de la Alteridad parte 1*. Como de costumbre, publicamos poesía, recomendaciones de cds, videos destacados, listas musicales, y más.

¡Que siga el Blues... por siempre!

Blues a la Carta

Billy Branch & The Sons of Blues

José Luis García Fernández

Billy Branch & The Sons of Blues – The Blues is my Biography (Rosa's Lounge Records 2025)

Billy Branch, es el indiscutible embajador del Chicago Blues, lleva la antorcha de la promoción y preservación del género. Ha recibido numerosos premios y reconocimientos a lo largo de sus 50 años de carrera. Es ganador de un premio Emmy, nominado tres veces al Grammy e integrante del Salón de la Fama del Blues, posee un currículum que lo coloca en el firmamento del blues.

Sus mentores fueron figuras icónicas del blues como: James Cotton, Junior Wells, Willie Dixon y Big Walter Horton. Además de grabar 15 álbumes con su banda *The Sons of Blues*, Branch ha colaborado tocando la armónica en más de 300 álbumes de artistas muy destacados como: Koko Taylor, Willie Dixon, Eric Bibb, Johnny Winter, Taj Mahal, Keb' Mo', Son Seals y Big Head Todd, por nombrar solo algunos.

El nuevo álbum de *Billy Branch & The Sons of Blues*, titulado simplemente *The Blues is my Biography*, está muy completo, es extenso y en gran parte autobiográfico. Fue producido por Larry Batiste y Branch, y además cuenta con la participación especial de Shemekia Copeland y Bobby Rush. Sobre el álbum, Billy ha declarado: "*Cada canción de este álbum tiene un significado especial para mí en términos de mi trayectoria*", dijo Billy, "*este es el trabajo más importante que he hecho, y también el mejor*".

Lista de canciones. 01. Hole in Your Soul (con Bobby Rush); 02. Call Your Bluff; 03. Beggin' for Change (con Shemekia Copeland); 04. Dead End Street; 05. Blues is my Biography; 06. Harmonica Man; 07. Real Good Friends; 08. How You Living?; 09. The Ballad of the Million Man March; 10. Toxic Love; 11. Return of The Roaches.

En el Rosa's Lounge, el blues siempre ha sido su esencia. Su misión como sello discográfico es descubrir, impulsar y dar visibilidad a las voces más auténticas e innovadoras de la música, colaborando estrechamente con artistas excepcionales de todos los géneros. Y justamente, este disco inicia la aventura. Estaremos pendientes de sus demás producciones.

Pero en particular, este álbum arranca con un gran número, *Hole in Your Soul*, alegre tema en el que el espectacular veterano bluesman Bobby Rush colabora a la par en la voz y armónica con Billy. La banda brilla con la adición de una destacada sección de metales, sin demeritar el solo de piano de Ariyo. *Call Your Bluff*, se interna a tiempo de un redoble, con armónica y el órgano B3 al frente. Una pieza acompasada y misteriosa que se despliega con un solo de guitarra profundo y poderoso, desde luego con su dosis de armónica.

Beggin' for Change, es una pieza que seguramente resultará un himno para la posteridad y será multipremiada, de hecho está nominada al Grammy. Su estreno se hizo durante la actuación de Billy Branch & The Son of Blues en el marco del Festival de Blues en Chicago 2025, en la primera jornada del Teatro Ramona, y en la que afortunadamente presencié. Además, esta versión de estudio cuenta con la colaboración, ni más ni menos de Shemekia Copeland... ¡genial! *Dead End Street*, en efecto muchas de las piezas de este disco, en particular esta es autobiográfica, como lo narra y canta a lo largo del track Billy con mucha seguridad y prestancia.

Blues is my Biography, el tema principal de la obra es un grandioso blues lento de alta calidad. *Harmonica Man*, tocar la armónica durante medio siglo y seguir sintiéndose fresco y enérgico es algo que solo unos pocos elegidos pueden lograr, pero Billy Branch no es un músico cualquiera, y lo demuestra una vez más, en esta bella pieza. *Real Good Friends*, cuando uno ha aprendido el oficio bajo la tutela de grandes como James Cotton y Willie Dixon, no es de extrañar que esas influencias perduren, y aquí hay una prueba de ello con Branch al frente de esta alegre pieza. Las influencias de los nuevos caminos del blues contemporáneo con fusiones de rap y hip hop, se presentan en *How You Living?*, dándole variedad y frescura a la propuesta musical en este excepcional álbum.

The Ballad of the Million Man March, es un animado tema reggae, que no desentona tanto como podría parecer. De hecho, los contagiosos solos de órgano y armónica lo convierten en una de las canciones más disfrutables del disco. *Toxic Love*, es una maravillosa balada que se acopla como anillo al dedo al proyecto de la variedad de temas personales abordados en el álbum. El cierre es con *Return of The Roaches*, roaches o "cucarachas" es un adjetivo que Billy ha adoptado a los distintos armonicistas que comparten escenario con él, aquí en un tema instrumental que funciona maravillosamente, como si fuera el colofón de un concierto memorable.

Calificación: 9.5 Extraordinario

Billy Branch & The Sons of Blues – The Blues is my Biography - Spotify

Planeta Blues

Billy Branch – El blues es mi biografía

Michael Limnios

Billy Branch, alguna vez aclamado como líder de la "Nueva generación del blues de Chicago", ahora se ha convertido en un respetado veterano de la escena, siguiendo a muchos de sus ídolos en el Salón de la Fama del Blues. Uno de los armonicistas más destacados del blues, también es un ferviente portavoz de la música, la cultura y la historia que representa, dedicado a transmitir su legado a las generaciones futuras.

El nuevo álbum de Billy, *Blues is my Biography*, incluye el sencillo *Begging for Change* homónimo, lanzado el 6 de junio de 2025. El álbum completo está programado para el 7 de noviembre de este mismo año. El sencillo, es una colaboración con Shemekia Copeland como voz principal y Ronnie Baker Brooks en un solo de guitarra.

Fue coescrito y producido por Larry Batiste. La canción también cuenta con la participación del Coro del Centro Musical Comunitario del Oeste de Chicago. El álbum se publica a través de Rosa's Lounge Records, lo que marca el primer lanzamiento del sello.

Entrevista con Billy Branch – El blues es mi biografía. Agradecimientos a Billy Branch & Lynn Orman.

En primer lugar, tienes mucha experiencia en la vida y en la música. ¿Cuáles son algunas de las lecciones más importantes que has aprendido de esa experiencia?

Diría que una de mis experiencias más importantes fue estar en la banda de Willie Dixon, siendo su armonicista durante seis años, y de Willie Dixon aprendí muchísimo sobre cómo ser un músico consumado. Aprendí el valor de la dinámica, ya sabes, subir y bajar el volumen. Aprendí profesionalismo. Aprendí lecciones de vida de Willie Dixon porque fue un gran maestro, además de líder de banda. Pero en general, diría que simplemente aprendí a ser un músico competente y profesional.

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

Siempre lo he intentado; mi banda, *The Sons of Blues*, empezó en 1977 y los miembros han cambiado. Soy el único miembro original de la banda, pero mi objetivo, como yo lo llamo, mi misión era preservar el rico legado del blues de Chicago e incorporar elementos contemporáneos. Así que, como me gusta describirlo en mis conciertos, digo que tenemos un pie en el pasado y siempre la vista puesta en el futuro. Mi música, creo, refleja eso. Y con mi próximo álbum, creo que esos principios, esa filosofía, son muy evidentes en mi próximo lanzamiento.

Formas parte del proyecto "Blues en las Escuelas". ¿Qué estás haciendo para mantener la relevancia de tu música hoy, para desarrollarla y presentarla a las nuevas generaciones?

He impartido clases de blues en escuelas desde 1978 y lo he hecho en Estados Unidos y en todo el mundo. He impartido programas de blues en escuelas en Bélgica, Japón, he impartido talleres en China, Sudamérica y México. Y dependiendo de la estructura del programa, a veces puede consistir en una sola actuación, a veces puede durar de dos a cuatro semanas o más.

Y lo que enfatizo, además de enseñar armónica, es la importancia de la historia y el legado cultural del blues, porque el blues, como sabemos, es la raíz de la música estadounidense. Toda la música estadounidense, excepto la nativa americana, surgió de la fuente del blues.

Así que ahora me complace mucho ver el surgimiento de muchos jóvenes artistas afroestadounidenses prometedores y muy talentosos que se incorporan al género. Y aunque no haya tenido una participación directa en eso, sí la he tenido en cierta medida, pero siento que es algo de lo que he formado parte. Así que me siento muy animado por esta nueva ola de jóvenes artistas emergentes.

¿Qué tan importante ha sido el Rosa's Lounge Club en tu vida y tu carrera?

Toqué en la gran inauguración del Rosa's Lounge. Fui el primer artista. Y Rosa's Lounge ha sido uno de mis lugares favoritos para tocar. Es un club pequeño y algo íntimo, pero Mama Rosa y Tony (Mangiullo) eran inmigrantes italianos y desarrollaron lo que ahora se ha convertido en un referente, uno de los lugares importantes para el blues de Chicago. Siempre se han promocionado como el club de blues más acogedor de Chicago. Cuando Mama Rosa trabajaba allí, estaba tras la barra y, con su marcado acento italiano, se encargaba de las operaciones diarias. Y eso le daba una cualidad especial, creo, que hizo que la gente se encariñara con el club.

Mama Rosa ahora vive en Italia, pero el legado del Rosa's Lounge continúa, y es un ambiente realmente acogedor porque Tony Mangiullo, su propietario, a veces se desvive por saludar a los clientes o por acomodarlos. Y el Rosa's Lounge ha recibido a algunos de los mejores músicos de blues del mundo, desde Junior Wells hasta Sunnyland Slim, Pinetop Perkins, Jimmy Rogers; algunos de los mejores han tocado allí. Y creo que Rosa's Lounge tiene una cualidad especial, una cualidad más personal y cercana que no se encuentra en la mayoría de los bares o clubes de blues.

Has trabajado en muchos entornos diferentes, desde clubes y estudios hasta festivales al aire libre y bares de mala muerte. ¿Cómo te mueves entre estos mundos tan diferentes?

Bueno, básicamente, no hay diferencia. Siempre te esfuerzas por complacer a tu público. Quieres dar el mejor espectáculo en todos los escenarios. Ha habido momentos en los que has estado en un entorno donde quizás no tuviste tanta afluencia de público, especialmente al principio de tu carrera, pero aun así, te sientes obligado a dar lo mejor de ti.

Porque como artistas, nunca se sabe quién está entre el público. Y a veces puede haber muy poca afluencia de público, pero puede haber una persona o personas muy importantes que te ayuden a alcanzar el siguiente nivel. Así que siempre nos esforzamos por dar lo mejor de nosotros mismos, sin importar el entorno.

¿Qué significa el blues para ti?

El blues es, como lo definía Willie Dixon, la esencia de la vida. También se define, como lo llamaba Willie, como las raíces. Toda la música estadounidense es el fruto. Pero para mí, tiene una relevancia muy personal e importante porque es música folclórica afroestadounidense. Y aunque muchas personas en todo el mundo y en Estados Unidos han elegido esta música, para dedicarse a ella profesionalmente, es fundamental para mí darme cuenta de que fueron mis antepasados quienes, con su sangre, sudor y lágrimas, inventaron esta música.

Y es fundamental que el blues sea más reconocido como la base de la cultura musical estadounidense. Además, el blues no solo ha afectado a la música estadounidense, sino a nivel mundial. Esta es la música que dio origen a la invasión del rock británico. Cuando hablamos de The Doors, Led Zeppelin, Rolling Stones, The Beatles, todos estos grupos surgieron de la fuente del blues.

En tu nuevo sencillo, titulado *Beginning for Change*, eres como un músico que toca para el cambio. Realmente, ¿qué tan importantes fueron el blues y la música afroestadounidense en las implicaciones socioculturales?

Esta nueva canción, que escribí y coescribió Ronnie Baker Brooks, otro excelente y destacado bluesista, es una crítica social. Y a lo largo de la historia, se ha encontrado crítica social en las canciones de blues. Sé que J.B. Lenoir tenía Eisenhower Blues. Hay bastantes canciones que abordan la actualidad de la época. Y aunque el blues no suele asociarse con la música de protesta, muchas veces puede percibirse como crítica social.

Muchas veces el blues tiene un doble sentido. Y creo que el blues es un vehículo muy adecuado para expresar estas preocupaciones que enfrentamos hoy. Esa canción, *Begging for Change*, la compuse porque sentí que en estos tiempos, el mundo entero está, de hecho, rogando por un cambio. Vemos en Estados Unidos una situación de calle desenfrenada. Gente durmiendo en las calles. Gente durmiendo en sus coches. Familias enteras viviendo en sus coches y en las calles.

Y luego está el cambio climático global. Tenemos tantas situaciones en las que la población en general está muy insatisfecha con sus gobiernos. Sienten que, en muchos casos, sus gobiernos no solo no los sirven, sino que los oprimen. Por eso me inspiré para escribir esta canción. Y somos optimistas de que quizás esta canción se convierta en un himno mundial.

74 años. ¿Qué es la felicidad para Billy? ¿Cuál crees que es la clave para una vida plena?

Creo que la clave para una vida plena es el éxito. Como músico, al producir discos, esperas que se vendan muchas copias y que la gente quiera escuchar tu música. Y también poder presentarla en muchos y muy grandes espacios como sea posible. Los festivales, por supuesto, son clave. Pero creo que cuando te conviertes en un nombre conocido no solo por un público pequeño, sino también por un público grande, y has mantenido un alto nivel musical y eres capaz de pagar tus cuentas, entonces puedes considerarte un artista exitoso.

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

Bueno, lo que extraño hoy en día es la ausencia de todos los grandes músicos con los que tuve la oportunidad de aprender, trabajar, salir de gira y grabar. Cuando entré en la escena musical aquí en Chicago, alrededor de 1970, había literalmente cientos de maravillosos y talentosos artistas de blues.

Por ejemplo, James Cotton, Junior Wells, Cary Bell y Big Walter Horton fueron los principales armonicistas de los que aprendí. Pero también estaban Koko Taylor, Sunnyland Slim, Homesick James, Johnny Littlejohn, Floyd Jones, Jimmy Walker. Son demasiados para nombrarlos. Y extraño que estos maravillosos artistas ya no estén aquí. Fue una experiencia muy enriquecedora haber aprendido de primera mano de estos magníficos artistas y haber tenido la oportunidad de salir de gira con ellos.

Otis Rush me llevó a mi primera gira a Japón. Sabes, toqué con Buddy Guy muchas veces. Buddy Guy es uno de los últimos que quedan, pero creo que eso es lo que más echo de menos. Y lo que espero para el futuro, y creo que hay un impulso creciente, es que el blues salga del anonimato o de un lugar underground para ser más reconocido y popular. Porque, al fin y al cabo, el blues está en todo el mundo ahora mismo. Y el blues refleja ese sentimiento a la perfección.

¿Cómo entraste en contacto con The Sons of Blues? ¿Cómo surgió la idea?

Jim O'Neal me dijo: *"Aquí tienes una oportunidad. ¿Te gustaría ir a Alemania?"*. Le dije: *"Sí, claro"* (nunca había estado en Europa). Y me dijo: *"Tú y Freddie [el hijo de Willie Dixon] están en una banda, así que solo necesitamos un baterista y un guitarrista. ¿Conoces a Lurrie Bell?"*. Lurrie, hijo de Carey Bell, yo lo conocía, pero no muy bien. Así que fui a casa de Lurrie y Carey y les pregunté si Lurrie podía ir con nosotros, y Carey me dijo: *"Sí, pero asegúrate de cuidarlo"*. Lurrie solo tenía 19 años por aquel entonces, pero llevaba tocando desde los dos o tres años y ya era un músico experimentado y muy talentoso.

The Sons of Blues, ...Fathers and Sons (álbum de Muddy Waters). ¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre los Padres (los veteranos del blues) y los Hijos, las nuevas generaciones?

Bueno, cuando formamos *The Sons of Blues*, todos, excepto yo, éramos hijos de un famoso músico de blues. Teníamos al hijo de Willie Dixon, Freddie Dixon. Teníamos al hijo de Carey Bell, Lurrie Bell. Y teníamos al hijo de Clifton James, baterista de Willie Dixon y del baterista original de Bo Diddley. Se llamaba Garland Whiteside. Yo era el único que no era hijo de un famoso músico de blues, aunque mi padre sí tocaba el contrabajo en el Servicio.

La vieja generación, supongo que te refieres a... bueno, en Chicago sería, supongo, la segunda generación de artistas que emigraron del sur al norte. Y eso incluiría, en general, a casi todos los grandes nombres que conocemos del blues. Ya sabes, John Lee Hooker, Howlin' Wolf, Little Walter, Sonny Boy Williamson y muchos por nombrar. Estos hombres y mujeres, vivieron tiempos extremadamente difíciles. Entornos muy adversos. Venían del sur, donde te podían castigar con solo mirar a una persona blanca.

No se les permitía beber del mismo bebedero. No se les permitía comer en los mismos restaurantes. Tenían que sentarse en la parte trasera del autobús. E incluso si era un niño blanco quien te hablaba, tenías que dirigirte a él como "sí señor" o "sí señora". Y ni hablar de recoger algodón bajo el sol abrasador durante, a veces, doce horas. Vivieron tiempos terriblemente duros. Tuvieron una existencia muy dura.

Y aunque muchos de nosotros hemos desarrollado nuestras habilidades musicales para tocar a un alto nivel profesional, nunca experimentamos lo que estos hombres y mujeres tuvieron que pasar. Así que siempre he sido consciente de las dificultades que tuvieron que superar para que personas como yo, otros de mi generación y las futuras pudieran tocar esta música.

¿Qué te emocionó del sonido de la armónica? ¿Recuerdas el primer disco de vinilo que compraste?

Recuerdo mirarla en la vitrina y una vocecita me dijo que podía tocarla. Costaba un dólar, y yo tenía un dólar. Así que la compré, la saqué de la caja, la toqué con los labios y casi de inmediato pude tocar cualquier melodía que se me ocurriera.

"John Mayall and the Bluesbreakers with Eric Clapton", fue mi primer álbum... Me quedé tan impresionado que corrí a casa y puse el disco. No sabía que las armónicas venían en diferentes tonalidades, así que no entendía por qué no podía tocar lo que estaba ahí. Sabía que tenía buen oído y podía replicar melodías, así que esto era un enigma.

¿Cuál es el equilibrio en la música entre la técnica y los sentimientos del alma?

El blues, por supuesto, como cualquier género musical, requiere habilidad y un poco de conocimiento técnico, pero sobre todo, el blues es sentimiento y proviene del alma. Y, de nuevo, los afroestadounidenses, al ser los creadores de esta música, beben, nosotros bebimos, de una fuente que es, diría, única de la experiencia afroestadounidense.

Y aunque no estemos en la condición ni en la época de la esclavitud, aún enfrentamos muchos factores discriminatorios. Por el color de nuestra piel. Si ustedes, los afroestadounidenses, siguen siendo detenidos injustamente y, en muchos casos, asesinados por las fuerzas del orden, y las prácticas discriminatorias siguen vigentes en términos de vivienda, educación y oportunidades de empleo. Y todas estas cosas, creo, contribuyen no solo a quiénes somos, sino también a cómo vemos el mundo y cómo interactuamos.

Y todo esto contribuye al sentimiento del blues. Y aunque, por supuesto, hay músicos maravillosos y talentosos de todas las etnias, hay algo muy único y especial en la experiencia afroestadounidense. Cuando veías a James Brown, cuando veías a los artistas de Motown, cuando escuchabas a Mahalia Jackson, por ejemplo, quien fue la reina del góspel. Bueno, hay muchos de ellos extraordinarios. Y creo que se debe a la experiencia afroestadounidense única.

¿Cómo han influido tus viajes por Europa, Japón y Latinoamérica en tu visión del mundo?

Bueno, sí, ser músico y poder viajar por el mundo y forjar estas alianzas y amistades con gente de Sudamérica, Europa y Asia te da, en primer lugar, un sentido de humanidad más fuerte, porque cruzas fronteras culturales, tejes puentes entre culturas, etnias y geografías. Y te da una visión del mundo más amplia. Porque en Estados Unidos, a menudo los estadounidenses tienen la visión casi arrogante de pensar que Estados Unidos es el único país y cultura que importa. Pero al viajar, descubres que eso no es cierto.

Fotos por Lynn Orman del archivo de Billy Branch.

Planeta Blues

El círculo completo del blues

Michael Limnios

El círculo completo del blues. Entrevista con Jimmy Burns

Jimmy Burns nació en el Delta del Misisipi y ha pasado casi toda su vida en Chicago. Su hermano mayor, Eddie "Guitar" Burns, fue músico de blues de Detroit. Jimmy creció en la plantación de algodón de Hilliard, donde aprendió a tocar la guitarra de una y de doce cuerdas. Cantó en el coro de una iglesia cuando aún vivía en el Delta y se vio influenciado por el blues que escuchaba en las calles.

Su músico de blues favorito era Lightnin' Hopkins. A los 12 años, Jimmy Burns se mudó con su familia a Chicago y cuatro años después se unió a *The Medallionaires*, con quienes grabó un par de temas de doo-wop. Grabando principalmente como solista en la década de 1960, Burns publicó sencillos para los sellos USA, Minit, Tip Top y Erica.

Realizó giras por el Medio Oeste con su grupo de acompañamiento, *Fantastic Epics*, y con otro grupo llamado *Jimmy Burns and the Gas Company* hasta principios de la década de 1970. Burns se tomó un largo descanso de la industria musical a principios de los 70 para criar a su familia y administrar un puesto de barbacoa. Actuó con poca frecuencia hasta principios de los 90, cuando inició una larga residencia en el Smokedaddy Club de Chicago. Fue allí donde Bob Koester, el jefe de Delmark Records, lo escuchó por primera vez y aceptó grabarlo tras escuchar solo una pieza.

Delmark Records ha lanzado una colaboración única que combina la cálida y atemporal voz soul/blues de Chicago de Jimmy Burns y el órgano B3 blues/jazz con ritmo intenso de la *Soul Message Band* de Chris Foreman. El álbum se titula *Full Circle*.

Este concepto inspiró a Delmark a explorar las grabaciones históricas realizadas por Jimmy Burns cuando era muy joven. Jimmy también propuso una lista de canciones que siempre le habían gustado; canciones que trajeron recuerdos agradables y cálidos, como las piezas de blues: World of Trouble, de Big Joe Turner, y Rock Me Mama, de Lil' Son Jackson, así como Express Yourself, una poderosa melodía de Charles Wright & the Watts 103rd St Rhythm Band, quien también era, como Jimmy, nativo del área de Clarksdale, Mississippi.

Agradecimientos a Julia A. Miller, Presidente & CEO de Delmark Records. Fotos por: Janet M. Takayama.

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

Es bastante fácil. Llevo escuchando blues toda la vida y nunca me canso de escucharlo, y me doy cuenta de que me encanta.

¿Cómo describes tu sonido y tu repertorio? ¿De dónde viene tu impulso creativo?

Sí, lo estoy viendo. No sé cómo describirlo. Me encanta la música, escucho muchísimas cosas y me motiva toda la música. De ahí viene mi impulso creativo. Lo saco de toda la música porque está relacionada y la escucho en muchos otros géneros además del blues. Para mí solo hay un tipo de música: la buena música, y me encanta toda. Disfruto de toda ella. Disfruto interpretándola toda. E incluso ahora mismo, cuando escucho algo, no es solo una melodía.

Escucho un montón de melodías porque, en esencia, todas son una misma. Como hoy, antes estaba practicando con mi guitarra y con esa melodía de The Supremes, "My World is Empty Without You". Y también cuando empecé a escuchar la progresión de acordes, es casi como acorde a acorde para una mano lenta. Bueno, mucha gente no lo entiende. He tenido la suerte de escucharlo y este es uno de los problemas. No quiero extenderme en esto.

Este es uno de los problemas que tengo con los músicos: muchos no entienden la relatividad. Tocas cosas todo el tiempo, es lo mismo, pero no lo entienden a menos que alguien se lo indique. Pero he tenido la suerte de poder escucharlo. Mucha gente no se da cuenta de que "Leaving it Walking" puede sonar diferente a "Lightnin' Hopkins", pero esa intro salió de "Lightnin' Hopkins". Es simplemente como yo lo escucho. Pero ellos no lo entienden. Sí, porque una vez estuve practicando con Robert Johnson, y luego terminó siendo B.B. King. No pretendo desviarme de lo común.

¿Por qué crees que Delmark Records sigue generando una audiencia tan fiel?

Por la música. En mi opinión, a la gente le encanta lo que produce; de lo contrario, no seguirían haciéndolo. Todo gira en torno a la música, y les gusta lo que escuchan y lo que presenta. Eso es importante. De eso se trata. Sabes, es muy importante.

¿Qué momento cambió más tu vida? ¿Cuál ha sido el momento más destacado de tu vida y tu carrera hasta ahora?

Es un gran ejemplo. Bueno, está la música. La escuché por primera vez, y todavía me encanta, y mi blues favorito sigue siendo el blues country clásico. Lo que escuché de niño, de pequeño en Mississippi, cuando escuché a "Smokey" Hogg y a John Lee Hooker, y aunque probablemente tenía unos cinco o seis años, aun así tuvo una gran influencia en mí. Recuerdo a Chick-Da-Boogie de entonces, probablemente alrededor del 48 o algo así, no sé. Pero fue la época musical la que me formó. La música que escucho, y sigo escuchándola porque, ya sabes, la música es maravillosa si piensas en cómo grabamos casi los 365 días del año, reinventando lo mismo una y otra vez, pero siempre hay alguien que la escucha diferente. Es como la ropa. Si miras la ropa, se repite. Va y viene, y luego vuelve con otra. ¡Oh, este es un nuevo estilo! Veo algunas de estas cosas y pienso: «*Caramba, lo recuerdo de hace 50 años*».

Un par de momentos destacados. Lo mejor ha sido conocer gente que nunca pensé que conocería, como John Lee Hooker, mi hermano tocó con él, y todo eso te marca la vida porque ves a estas personas tan importantes, y pasar tiempo con Chuck Berry, y conocer a Muddy Waters, aunque nunca lo había escuchado tocar, pero simplemente lo conocí. Y eso fue a principios de los 60. Los conocí a él y a Chuck Berry el mismo día. Estábamos en Chess haciendo una audición en vivo, yo y mi grupo en ese momento, y esto debió ser alrededor del 62, quizás antes.

Pero más tarde tuve la oportunidad de pasar tiempo con Chuck Berry en el 64 en Old Town, y como siempre veía a estos tipos tan importantes, y luego me encontré con gente en la que pienso ahora, y cosas así, y justo estoy pensando en este chico el otro día, porque fui al instituto con él, el hermano de Jerry Butler, su hermano menor, todos ya no están. Jerry Butler acaba de fallecer.

Lo conocía, pero acabo de enterarme de que escribió "I Stand the Cue", y su hermana solía salir con nosotros, y luego Odell Brown, y organizó... no sé si has oído hablar de él, pero era como uno de los, ¿cómo se llama?, músicos de sesión, además, tenía contrato con Chess Records. Fue él quien me presentó a Donny Hathaway y Phillip Upchurch, a él y a mí. Verás, yo solía consumir mucha hierba y demás, pero ahí está. Pero luego descubrí que tuvo algo que ver con "Sexual Healing" con Marvin Gaye, porque tocó con Marvin, y ya está muerto. Un montón de recuerdos.

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

La verdad es que no echo de menos nada porque cada uno aporta su propia experiencia al blues y todos lo escuchamos de forma diferente. Igual, ya sabes, me encanta oír a la gente decir que Jimi Hendrix era un rockero. Jimi era un auténtico bluesman. Aunque la primera vez que lo escuché en el 68, no me gustó. Y luego me di la vuelta y escuché ese álbum de Electric Ladyland, ¿y qué escuché? Estoy escuchando a John Lee Hooker, Albert King, Curtis Mayfield.

Simplemente lo ha escuchado de otra manera. Lo escuchó de otra manera y la gente no lo entiende. Es solo mi opinión. Solo digo que no es que la gente tenga que estar de acuerdo conmigo porque me da igual. Me baso en lo que oigo. La verdad es que no voy tan lejos en cuanto a lo que viene. Soy así, porque cada momento es diferente. Siempre se trata del momento y cada vez que lo haces, es diferente. Escuchas algo distinto. No soy muy repetitivo, así que ahí es donde estoy... Y nunca se sabe. En mi caso, nunca sé qué voy a hacer. Nunca lo sé. Son cosas que pasan. Allá vamos.

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

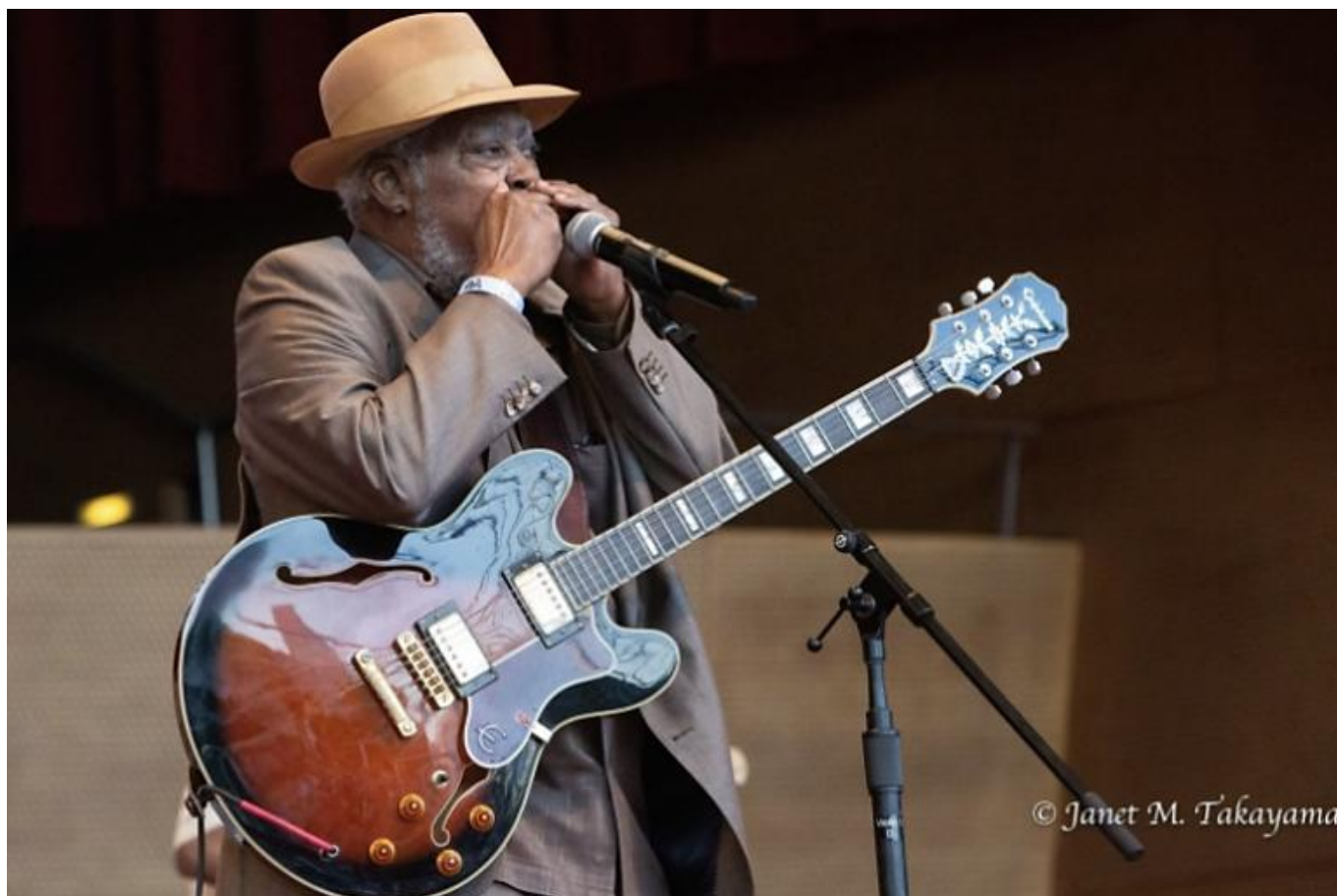
Presta atención a la música. Presta atención. No des todo por sentado. No des nada por sentado. Porque todo el mundo siempre, ya sabes, siempre presenta un libro diferente sobre ella. Eso es lo que pasa. Es lo mismo con... ¿cuántas veces has escuchado el mismo chiste, pero fue la forma en que se presentó? Recuerda siempre la música. Lo que he aprendido sobre ella es que todo gira en torno a la presentación, la forma en que la presentas con los narradores y la forma en que la contamos. No sé si te estoy respondiendo. Lo haces tuyo. Y si te pierdes el momento, si no lo vives, si no te quedas en el momento, entonces te lo pierdes.

¿Por qué es importante preservar y difundir el blues?

Esa es una pregunta difícil. Puedo decirte por qué... El blues no es unidimensional. Tiene tantas, ¿cómo decirlo a falta de una palabra mejor?, facetas de la música también. Cuando lo escuchas, cada una es diferente. B.B. King es diferente... Jimmy Reed es diferente... Lightnin' Hopkins es diferente..., pero sigue siendo blues.

Así que observo la influencia del blues en la música. Ha influido en tantos géneros musicales porque, para mí, toda la música está conectada. ¡Pero el blues en sí mismo es muy, muy único! Siempre lo ha sido desde la primera vez que lo escuché. Como dije, desde que escuché a Smokey Hogg. Y creo que esto es algo que deberíamos preservar. Definitivamente deberíamos preservarlo. Porque es algo que siento en el alma.

El blues me produce una sensación muy profunda. Muy profunda. Superprofunda. Toda la música es igual. Única en ese sentido. Como digo, volvemos a quién la presenta y cómo la presenta. No olviden que somos narradores. Se trata de cómo contamos la historia. Es como el viejo chiste: "*¿Cuántas veces lo has escuchado?*". Y depende de quién la cuente. Te guste o no, o suene mejor que otro. Es así.

¿Cuál es el papel del blues en la sociedad actual?

Para mí, mantener vivo el género y presentarlo a diferentes generaciones.

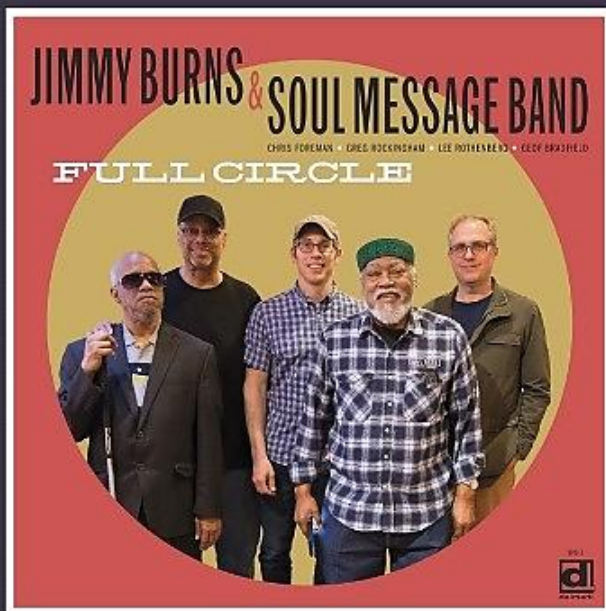
¿Crees que hay público para el blues en su estado actual o al menos potencial para que los jóvenes se conviertan en futuros públicos y fans?

Definitivamente sí. Siempre lo habrá. No hace falta decirlo. Para mí, eso se explica por sí solo. No creo que vaya a cambiar nada. Todavía no ha cambiado. No lo veo cambiar en absoluto. Siempre le encuentran un uso porque cuando ves anuncios y cosas así, sea lo que sea, no sé la palabra correcta. Cuando anuncian productos, siempre vuelven al blues. El blues es especial para mí. Es algo muy querido para mí. Es muy profundo.

Delmark Records presenta

Jimmy Burns & The Soul Message Band

José Luis García Fernández

Capítulo 65: Jimmy Burns & The Soul Message Band – Full Circle (2025)

Mientras se preparaba y refinaba el concepto para este álbum, hubo una serie de conversaciones con *Jimmy Burns*, principalmente con buena comida y vino. El objetivo era encontrar un repertorio que fuera significativo para Jimmy y capaz de dar una idea completa de la amplia gama de géneros y estilos adoptados por el artista durante su larga carrera.

Jimmy Burns, nació en Dublin, Mississippi, y creció en la plantación de algodón Hilliard, donde aprendió a tocar la guitarra de una y doce cuerdas. Era el menor de once hermanos. Cantaba en el coro de una iglesia cuando aún vivía en el Delta y se vio influenciado por el blues que escuchaba en las calles.

Los primeros discos de 45 rpm de Jimmy Burns se han convertido a través de los tiempos, en artículos de colección, y es muy interesante saber que nunca interpretó esas canciones en vivo. En ese momento solo había una sesión en cada estudio de grabación. Después, esas melodías cobraron vida propia en el universo del vinilo y, más tarde, en el mundo digital.

Este concepto inspiró a Delmark Records a explorar las grabaciones históricas realizadas por el artista cuando era muy joven. Los discos se habían lanzado como sencillos en vinilo de 45 rpm (con dos canciones), en ese momento tan populares entre los fanáticos de la música y los locales con rocolas. En la serie de sencillos, algunas melodías fueron escritas por Jimmy, otras fueron compuestas por escritores legendarios de la industria musical y grabadas para sellos ahora desaparecidos.

Soul Message Band se basa en la duradera colaboración de Chris Foreman, el organista de jazz Hammond B3 radicado en Chicago y aclamado a nivel nacional, y el sólido baterista Greg Rockingham, alias "The Rock". Greg y Chris tienen 38 años de historia de colaboración, incluyendo grupos como el galardonado Deep Blue Organ Trio. Rockingham y Foreman tienen una química inconfundible que los ha llevado de Chicago a clubes de jazz y estadios de todo el mundo, tanto como cabezas de cartel como teloneros de Steely Dan durante ocho años.

La banda ha sido incluida en el Salón de la Fama del Hammond B3. Su álbum anterior en Delmark Records, *Soulful Days*, fue publicado en 2019 con gran éxito de la crítica, DJs y público. Fueron los compañeros perfectos para Jimmy Burns en este álbum tan especial. Colaboradores de larga trayectoria, como el saxofonista Geof Bradfield y el guitarrista Lee Rothenberg, se unieron a Chris y Greg en esta aventura. También se unieron a ellos el miembro más reciente de la banda, el saxofonista Greg Jung, y los músicos invitados Typhanie Monique en la voz y Steve Eisen en los saxofones barítono y tenor.

Lista de canciones. 01. Express Yourself; 02. World of Trouble; 03. I Really Love You; 04. Ain't That Funk for You; 05. Too Much Lovin'; 06. Give Her To Me; 07. It Used To Be; 08. Since I Fell for You; 09. Rock Me Mama; 10. Where Does That Leaves Me?

A continuación en palabras de Jimmy Burns y su prodigiosa memoria, están algunos de sus comentarios acerca de los diez temas que componen este disco:

Express Yourself, Charles Wright (cantante, instrumentista y compositor), escribió esta canción, la escuché en 1970. Él también era de donde yo soy, de la zona de Clarksdale, Mississippi. No tenía la mejor voz del mundo, pero era súper funky. Siempre me gustó como buen compositor. Tuvo un par de grandes éxitos y siempre me cayó bien. Creo que el tema encaja perfectamente en este álbum, es una maravillosa canción soul clásica.

World of Trouble, la escuché en un disco y me enamoré de la pieza. Big Joe Turner siempre fue uno de mis ídolos. Lo había escuchado por primera vez en una rocola, allá en Mississippi. Fui con toda mi familia a verlo al antiguo Teatro Regal de Chicago en 1961. David Ruffin también cantaba allí, antes de unirse a The Temptations. Eso fue incluso antes de Motown.

I Really Love You, grabé esta canción y salió con Erica Records en 1971, la otra cara era I Love Your Girl. El compositor, Bobby Slim James, usó el seudónimo R. Newsome. Él también la grabó primero, pero la mía fue un éxito. Conocía a algunos de los músicos que tocaban allí, como al baterista, Terry Thompson. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, era pariente de Marshall Thompson, de los Chi-Lites. Hicimos conciertos juntos antes de que se convirtieran en los Chi-Lites. También estaban Clarence Johnson (también miembro de los Chi-Lites) y Eddie Sullivan.

Ain't That Funk for You, es un blues extenso. Son 16 compases, para ser exactos. Fue escrito por el trombonista Al Grey. Está en si bemol. El título es una frase que encarna la energía y el ritmo del funk. Too Much Lovin', esta canción fue escrita en 1953 por Lowman "Pete" Pauling de los Five Royales. Era guitarrista y fue quien escribió "Dedicated to the One I Love" (grabada por Ray Charles), así como "Tell the Truth", "Please, Please, Please" y otras grandes canciones. También tengo muchos recuerdos de alrededor de 1953. La grabé en mi álbum de Delmark "Night Time Again", pero siempre quise volver a hacerla, y creo que el sonido de la banda Soul Message encaja perfectamente con mi idea de esa melodía.

Give Her To Me, fue escrita por Charles Colbert. Solía tocar con Chaka Khan en los 60. Powerful Love salió en 1965 y la otra cara era esta pieza. El padre de Charles era el dueño de Tip Top. Gerald Sims tocaba la guitarra, estaba con un grupo llamado The Daylighters, y cantaron coros en la grabación. Tengo recuerdos imborrables de esta canción, como si fuera ayer. Había una compañía discográfica en Birmingham, Alabama, y un tipo, Tony Gideon, también estaba con los Daylighters, y estaba otro Daylighter, Eddie Thomas.

Willie Henderson está en la grabación original tocando el sax, y el pianista era Lafayette Leake, quien tocó en la canción Maybelline con Chuck Berry. Tocó con Chuck Berry en 1964, en Comiskey Park, Stars Under the Stars... Fui a ver ese concierto de Sam Cooke y Stevie Wonder. Un concierto gratuito. Más tarde esa noche tocaba en el Althouse, Goethe y Wells, en el North Side de Chicago. Chuck Berry vino y quiso tocar con nosotros, pero no lo dejaron; ¡no sabían quién era! Fue a la calle donde tocaba un amigo mío, en Touch of Old. Clancey Johnson era amigo mío. ¡Y esa es la historia de cómo casi toco con Chuck Berry!

It Used To Be, un día, en 1966, me desperté con esa melodía en la cabeza. Se la enseñé a la banda: Lamont Turner, batería, Bruce Butler al bajo, Martin Dumas, guitarra, Bob Robert Simeck... el conguero se llamaba Thurmond... no recuerdo su apellido. Estábamos tocando en el Top 40 en la zona norte de Chicago, y fue entonces cuando conocí a Jeff Beck, porque nos contrataban los mismos músicos. Estuvimos en el mismo cartel con los Yardbirds y los Fantastic Epics en el antiguo McCormick Place, en el Teatro Arie Crown. Grabamos la canción en Columbia, en la calle Ohio. Bob Simeck usó un órgano Farfisa, esos órganos eran muy populares en aquella época. Acababan de salir. No hicimos sobregabaciones. Yo tenía 22 o 23 años.

Since I Fell for You, es una balada de blues compuesta por Buddy Johnson en 1945, popularizada inicialmente por su hermana, Ella Johnson, con Buddy Johnson y su orquesta. Una versión de Annie Laurie con Paul Gayten y su trío en 1947 la convirtió en un clásico del jazz y el pop.

Rock Me Mama, es una canción de Lil' Son Jackson (originalmente grabada como Rockin' & Rollin'). Se inspiró en una canción muy antigua. Mucha gente la grabó: Big Joe Turner, Muddy Waters, BB King... ¡Entró en el Top 40! ¡Es una canción rockera! Si esa canción no los pone a rockear, ¡no sé qué lo hará! Siempre pienso en canciones que emocionen a la gente. Buddy Guy sube al escenario muchas veces y la interpreta conmigo y mi banda cuando tocamos en el Legends, el gran club de Buddy en Chicago.

Where Does That Leaves Me?, Wally Roker, productor, y Carl Wolfolk, guitarrista, trabajaban para el sello Dispo. En aquel entonces, entre 1971 y 1972, el responsable del sello era Barry Despenza. Creo que escribió la canción con Carl Wolfolk. (Nota del editor: BMI atribuye a Gregory C. Washington la coautoría). Tenían la canción en Dispo, el sello de Barry, y querían que yo la grabara, Barry y Carl. El arreglo lo hizo Donny Hathaway, quien también tocó el piano en la sesión.

Calificación: 9.0 Excelente

[Jimmy Burns & The Soul Message Band – Full Circle – Spotify](#)

De Colección

Christone 'Kingfish' Ingram – Hard Road

José Luis García Fernández

Christone 'Kingfish' Ingram – Hard Road (Red Zero Records 2025). Foto por José Luis García Fernández

Hemos seguido muy de cerca la brillante trayectoria del extraordinario guitarrista de tan solo 26 años, *Christone "Kingfish" Ingram*, y ahora está aquí presentando su tercer álbum de estudio, *Hard Road*, que como dicen por ahí... *'No es una exageración decir que es uno de los lanzamientos de blues más esperados del año'*.

El álbum apropiadamente titulado fue lanzado el pasado 26 de septiembre, precedido a través de canciones que se habían ido publicado una a una durante meses, generando expectativas entre la creciente legión de fanáticos que ha ido obteniendo Kingfish a través de los últimos tiempos.

El joven guitarrista, cantante y compositor ha tenido una intensa actividad en los últimos cinco años, alcanzando el estrellato en un género que rara vez ve ascensos meteóricos en artistas que surgieron prácticamente de la nada para encabezar algunos de los festivales y escenarios más grandes del mundo.

El ganador del Grammy, ha recibido apoyo a lo largo de su trayectoria, no solo del prestigioso sello Alligator, que lo presentó a su gran público al contratarlo y luego lanzar y promocionar sus dos primeras sesiones de estudio: *Kingfish* (2019) y *662* (2021), y una en vivo, *Live in London* (2024); sino también de estrellas consagradas como Eric Gales, Samantha Fish, Keb' Mo' y, especialmente, Buddy Guy.

Todos lo han aclamado como uno de los jóvenes más talentosos, listo para mantener vivo el blues y, sobre todo, para convertirse en la próxima generación. Ese reconocimiento, se pudo notar entre los músicos y el público en el pasado Festival de Blues en Chicago de este año 2025.

Con *Hard Road*, Kingfish ya está explorando nuevos territorios. Este es el lanzamiento debut con su propio sello, Red Zero, en copropiedad con su veterano manager, Ric Whitney. Es una forma de grabar sin interferencias corporativas y contratar a otros artistas que merecen reconocimiento. Esta aventura es una apuesta arriesgada para cualquier músico, y más aún para alguien relativamente nuevo en la escena.

A diferencia del disco en vivo *Live in London*, de casi dos horas que exhibió su virtuosismo instrumental al ampliar su material para el escenario, este álbum reduce las nuevas composiciones a fragmentos más breves. Solo tres canciones superan los cuatro minutos, ya que se centra en los arreglos, la melodía y, sobre todo, en su voz profunda y emotiva. Lista de canciones. 01. Truth; 02. Bad Like Me; 03. S.S.S; 04. Nothin' But Your Love; 05. Crosses; 06. Voodoo Charm; 07. Back to LA; 08. Clearly; 09. Standing on Business; 10. Hard to Love; 11. Memphis.

"*Crecí en el Delta, en lo profundo del 662*", canta Kingfish en *Truth*, la canción que abre el álbum. "*Mi fe y mi guitarra eran mi única salida*", continúa mientras un ritmo funk vibrante abre el camino y llena la atmósfera de sutiles notas blue. Luego, hace un guiño a los sonidos contemporáneos en *Bad Like Me*, mezclando voces semi-rap con un tema potente y contundente que lo convirtió en un tema para publicar como un sencillo y conquistar nuevos públicos.

En *S.S.S.*, Christone brilla y arde, penetrando con una fuerza abrasadora e impulsiva. Rebosante de energía vigorosa y sensualidad cautivadora, esta pieza funk seductora expande los parámetros de la música de Kingfish para incorporar otras facetas de sus gustos personales. La potencia elemental de su guitarra sigue siendo la protagonista. Le sigue un suave tema R&B *Nothin' But Your Love*, en donde Ingram demuestra que también tiene su coranzoncito y un indudable gran amor por su música.

Después sigue con la cruda *Crosses*, un oscuro riff muy rockero con influencias de Stevie Ray Vaughan, en una de las interpretaciones y voces más duras de Ingram en este disco. En la excepcional *Voodoo Charm*, toca increíbles riffs, con influencias de Hendrix, que realzan este blues rock deliberadamente ardiente, para mí la canción más representativa del álbum. En *Back to LA*, la virtuosa guitarra de Christone se desliza en todo el tema que describe parte de su bagaje por los caminos de las giras y de su deseo de regresar a Los Ángeles.

Clearly, podría ser su apuesta por un estándar al estilo de Stevie Wonder y George Benson; una balada que demuestra lo emocional que puede ser Kingfish con un estribillo de piano y una parte de guitarra corta y dulce. El ambiente sonoro se suaviza con el pop fresco *Standing on Business*, donde Ingram ofrece una voz digna de Keb' Mo' en una despedida que se escucha con más suavidad de lo que sugiere la letra: "*Nena por última vez, adiós, buena suerte*".

El R&B de medio tiempo *Hard to Love You*, introduce riffs especiales entre las estrofas de un soul blues candente que captura la habilidad de Kingfish para equilibrar la melodía y la ejecución fulgurante. Una balanza natural entre el feeling y la técnica. Para el gran final Christone nos lleva al Delta con *Memphis*, un shuffle acústico, acompañado con la armónica del joven maravilla Harrell "Young Bell" Davenport. Es un cierre apropiado para una colección de éxitos diversa y decidida que encierra el ya extraordinario talento de Kingfish, a la vez que señala el camino para expandir su visión hacia un futuro que se ve deslumbrantemente brillante.

Calificación: 9.0 Excelente

[Christone 'Kingfish' Ingram – Hard Road – Spotify](#)

Alligator Records presenta

Roomful of Blues - Steppin' Out!

José Luis García Fernández

Capítulo 41: Roomful of Blues - Steppin' Out! (2025)

El pasado viernes 10 de octubre, la banda de blues, jump, swing y soul de Rhode Island, *Roomful of Blues*, una de las agrupaciones de blues más prestigiosas del mundo, ha lanzado su nuevo álbum en Alligator Records, *Steppin' Out!*, un excepcional disco que transita entre la nostalgia y los sonidos modernos del blues contemporáneo, resonando entre atmósferas candentes de su impresionante sección de metales y de su nueva vocalista D.D. Bastos.

Con este material, el número 20 de la banda, su nueva cantante principal, la emotiva y potente D.D. Bastos, debuta como la primera vocalista femenina en grabar con *Roomful of Blues* en sus seis décadas de historia. El álbum se publicó en vinilo rojo (LP) y CD, y estará disponible en todos los proveedores de servicios digitales.

La canción "You Were Wrong" se estreno previamente al lanzamiento del álbum. A continuación, tenemos un video de la presentación en vivo de la canción...

Roomful of Blues – You Were Wrong

<https://youtu.be/0tdQM4tRz58>

El vasto repertorio de 14 canciones no tiene mucha duración, el álbum tiene un poquito más de 44 minutos ya que todas las piezas duran menos de tres minutos. La mayoría son melodías desconocidas, pero encontramos a compositores destacados como Z.Z. Hill, Don Robey, Big Mama Thornton, Albert Collins y Smiley Lewis. Sin embargo, incluso las melodías más desconocidas se asocian con grandes cantantes. Big Maybelle cantaba "I've Got a Feeling" y "Tell Me Who", mientras que Etta James interpretaba "Good Rockin' Daddy".

Esto podría sugerir un repertorio dirigido a la nueva vocalista, pero otras melodías fueron interpretadas originalmente por artistas como el propio Z.Z. Hill, Jimmy McCracklin, Tiny Bradshaw y Smiley Lewis: Lista de canciones: 01. Satisfied; 02. You Were Wrong; 03. Steppin' Up in Class; 04. Slippin' And Slidin'; 05. Please Don't Leave; 06. Tell Me Who; 07. You Don't Move Me No More; 08. Good Rockin' Daddy; 09. Tend To Your Business; 10. Well Oh Well; 11. Why Don't Cha Stop It; 12. I've Got A Feelin'; 13. Dirty People; 14. Boogie's The Thing.

D.D. Bastos y la banda arrasan con la explosiva *Satisfied*, una canción de Billy "The Kid" Emerson, con un solo cautivador gracias a la potente guitarra de Chris Vachon. La sección de metales toca mayormente al unísono, con leves giros que se alternan con la expresiva guitarra de Chris. *You Were Wrong* de Z.Z. Hill, que, como todo el material, presenta a Bastos con una presencia imponente interpretando un tema con un gran ritmo. Han improvisado algunos versos en *Steppin' Up in Class*, un clásico R&B de los años 40 y 50.

Slippin' and Slidin', compuesto por Albert Collins y Little Richard, junto con otros dos autores, es uno de los temas más conocidos de este repertorio, es un rocanrolito y pieza clave para el pianista Jeff Ceasrine. No es hasta el quinto tema, *Please Don't Leave* de Wilbert Smith, que el ritmo se suaviza un poco. Bastos despliega su potente voz y la banda se sumerge en un blues profundo. Le sigue *Tell Me Who*, un sabroso swingailable que alegra corazones al por mayor. Probablemente hay similitud con el gran éxito de Elvis Presley, "Hound Dog", en el tema *You Don't Move Me No More*, de Big Mama Thornton. Sí, Thornton compuso ambas.

La destacada *Good Rockin' Daddy*, tiene un ritmo tan intenso que podríamos empezar a bailar irresistiblemente hasta sin pareja. El sax barítono de Craig Thomas domina los graves, y Rich Lataille también lo hace elegantemente bien. Sorprendentemente, la banda ofrece una especie de balada al estilo Fats Domino, con *Tend to Your Business*, una oportunidad de lucimiento para el trompetista Christopher Pratt, así como para la guitarra nítida y bluesera de Vachon. *Well Oh Well*, con gran ritmo esta big band se proyecta con tal distinción y garbo que brilla por sí misma.

Podría decirse que el punto fuerte de Roomful of Blues reside en el jump blues, con *Why Don't Cha Stop It* de Buddy Johnson, un tema de los años 30, resulta un ejemplo perfecto, y un gran aporte para ambos saxofonistas. *I've Got A Feelin'*, de Big Maybelle le queda de maravilla a Bastos, que sigue luciendo como en todas sus interpretaciones. *Dirty People*, de Smiley Lewis nos transporta a los inicios del R&B de los años 50, con Ceasrine y Vachon interpretando los solos precisos. Roomful of Blues concluye la fiesta con energía tocando *Boogie's The Thing*, de autor desconocido. El álbum rebosa de una ejecución notablemente precisa y una energía y un entusiasmo desbordantes. Bastos enciende una llama que arde con fuerza durante todo la obra.

Calificación: 9.5 Excelente

[Roomful of Blues - Steppin' Out! - Spotify](#)

De Nola Blue Records

Mud Morganfield – Deep Mud

José Luis García Fernández

Mud Morganfield – Deep Mud (Nola Blue Records 2025). Foto por José Luis García Fernández

Mud Morganfield, (27 de septiembre de 1954, Chicago, Ill) nació en el blues como él mismo lo afirma en las notas de su nuevo álbum, *Deep Mud*. Su padre fue McKinley Morganfield, más conocido mundialmente como Muddy Waters.

Sin duda, Mud ha tenido durante su carrera el gran reto de labrar un nombre en el mundo del blues. En este nuevo material discográfico, incluye un par de canciones escritas por su padre, pero principalmente está lleno de grandes temas originales de buen blues.

En la grabación le acompañan Rick Kreher: guitarra, Melvin 'Pooky Styx' Carlisle: batería, Studebaker John: armónica, Mike Wheeler: guitarra, E.G. McDaniel: bajo, Sumito 'Ariyo' Ariyoshi: piano y Roosevelt Purifoy: piano y órgano, además de algunos artistas invitados en varios temas. El álbum está dedicado a su madre, esposa de Muddy.

Lista de canciones. 01. Bring Me My Whiskey; 02. Big Frame Woman; 03. Strange Woman; 04. Don't Leave Me; 05. She's Getting Her Groove On; 06. Ernestine; 07. Strike Like Lightning; 08. Cosigner Man; 09. Lover Man; 10. In and Out of My Life; 11. The Man That You're With; 12. Carolina; 13. Country Boy; 14. A Dream Walking.

El álbum de un poco más de una hora, arranca con un desenfrenado buen blues estilo Chicago, *Bring Me My Whiskey*, en el que Rick saca su slide antes de que Mud explique: "*No quiero vodka porque el vodka me enferma. No quiero ginebra, la ginebra siempre me hace pecar*". El estupendo piano honky-tonk de Sumito se muestra excepcional en la siguiente canción *Big Frame Woman*, mientras Mud dice que quiere una mujer que "*lo abraza fuerte y lo trate bien*".

En la canción original de Muddy Waters *Strange Woman*, que me hace recordar el tema “Juegos de Placer” que grabé con la banda Solaris Blue, Mud adopta una voz ligeramente más grave, emulando el estilo vocal de su padre. Mud toca el bajo en este tema mientras canta: “¿Puedo ir a casa contigo?”. La armónica de Studebaker John se escucha magistral en *Don't Leave Me*, mientras Mud suplica “No me dejes aquí solo, porque si sales por esa puerta, podrías no volver”.

Mud Morganfield - She's Getting Her Groove On

<https://youtu.be/TvI3f1UPgMo>

La trompeta de Phil Perkins y el órgano de Roosevelt Purifoy marcan el ritmo funky para crear una atmósfera festiva en el tema *She's Getting Her Groove On*, muy al estilo de la música disco de los 70. La pieza *Ernestine*, vuelve a contar con la armónica de Studebaker John, Roosevelt al piano y órgano, además de la potente guitarra de Rick mientras Mud implora: “¿quieres casarte conmigo? Te daré lo que necesites”.

Strike Like Lightning, es un blues estilo Chicago áspero y sucio que declara en su lírica: “La chica golpea como un rayo, es más peligrosa que cualquier aguijón”. La trompeta de Phil vuelve a ser importante en *Cosigner Man*, mientras Roosevelt en los teclados mantiene la música movida, funky y muy animada. En el blues *Lover Man*, Mud le dice que ella “se mueve como un sauce”, con Studebaker John poniendo en lo alto de nuevo el ritmo.

En *In and Out of My Life*, Mud regresa a un suave sonido R&B de principios de los 60 con todo y coros, además del piano de Sumito flotando a lo largo de la canción. Con *The Man That You You're With*, nos encontramos de regreso con un fabuloso blues lento, y un slide que hace recordar a Muddy. En la alegre pieza *Carolina*, Mud canta: “Si me haces el amor, vas demasiado rápido, tienes que hacer que esto dure”.

Una estupenda versión es *Country Boy*, de su padre Muddy, en la que Mud cuenta la historia de un hombre preocupado, el contrabajo de Rodrigo Mantovani marca el ritmo correcto. Si Mud honra a su padre con algunas versiones, *A Dream Walking*, la última pieza del disco, es un tributo y una canción de amor a su madre fallecida.

En las notas del álbum, Mud afirma: “Escucha, esto es blues de Chicago. Nada de rock-blues”. “Hablo y canto sobre cosas reales, personas reales, situaciones reales, cosas por las que pasa la gente, desde enamorarse hasta hablar de mujeres hermosas. Así que es blues de Chicago en su máxima expresión. Ya no intentan hacer eso, pero es lo que es”.

Calificación: 9.0 Excelente

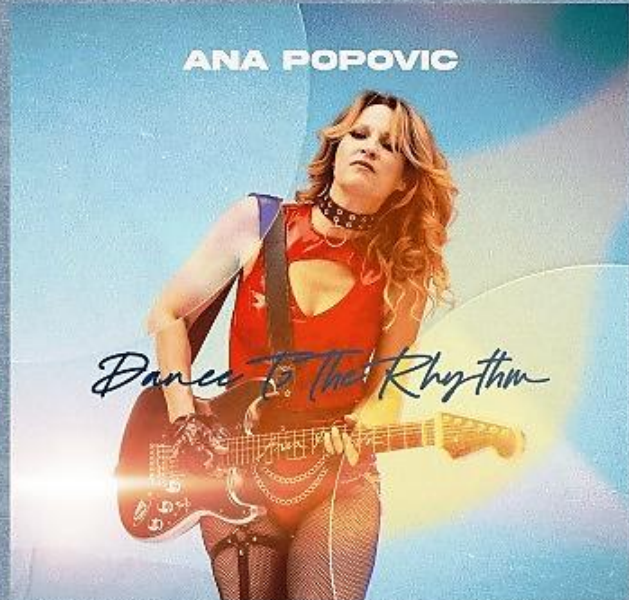
Mud Morganfield – Deep Mud – Spotify

Damas Blues

Ana Popovic - Dance to the Rhythm

José Luis García Fernández

Ana Popovic - Dance to the Rhythm (Electric Heel Records 2025)

La galardonada guitarrista de giras intensas, combina funk eléctrico potente y slide guitar, instrumentales jazzísticos y un ritmo blues definido con una voz femenina y emotiva. Su increíble presencia escénica la convierte en una figura irresistible en el mundo del blues contemporáneo. Llamada "*una guitarrista increíble*" por Bruce Springsteen y nominada a siete premios Blues Music Awards.

Ana Popovic fue agregada como la única guitarrista femenina a la alineación estelar Experience Hendrix 2014-18; una gira nacional que celebró la música y el legado de Jimi Hendrix con Buddy Guy, Eric Johnson, Jonny Lang, Kenny Wayne Shepherd y muchos más artistas de renombre mundial.

Ha aparecido en la portada de las revistas Vintage Guitar y Guitar Player. Sus álbumes *Can You Stand The Heat* (2013) y *Unconditional* (2011) fueron seleccionados como «Elegidos de la Semana» por USA Today y se presentaron en NPR Music. Su anterior álbum *Power* (2023) alcanzó el número 1 en las listas de blues de Billboard, la lista de los álbumes más vendidos a nivel nacional.

Popovic se encuentra entre un selecto grupo de excelentes guitarristas de blues moderno. Una razón podría ser su constante disposición a esforzarse un poco más y a viajar un poco más para perfeccionar su arte. Ana y su potente banda salen de gira incansablemente, tocando en importantes festivales de blues, jazz y rock. Cuenta con el patrocinio de Fender, D'Angelico, Jim Dunlop y DR Strings. Ha compartido escenario con B.B. King, Joe Bonamassa, Gary Clark Jr. y muchos otros. Cuando no está de gira, reside en Los Ángeles, California.

Actualmente Ana, presenta su nuevo álbum *Dance to the Rhythm (2025)*. Un disco que tiene un título apropiado, ya que está colmado de un excelente trabajo de guitarra y de melodías bailables con una mezcla de R&B, blues, soul, rock, funk y estilos y sonidos con influencia latina. Grabado por Electric Heel Records en el estudio de grabación Kona Town en Redondo Beach, California, el álbum ofrece diez canciones de gran música de un talento excepcional. Ana Popovic escribió, o coescribió, todas las canciones de este proyecto, excepto una que es un clásico de Paul Simon.

Lista de canciones. 01. Dance to the Rhythm; 02. Worked Up; 03. 50 Ways to Leave Your Lover; 04. California Chase; 05. Hurt So Good; 06. Sho' Nuf; 07. Dwell on the Feeling; 08. Soulution; 09. Hottest Ticket in Town; 10. Sisters and Brothers.

El material discográfico de estudio número diez de Ana, da comienzo con la canción principal *Dance to the Rhythm*, que tiene reminiscencias de la época disco, es difícil quedarse quieto mientras se escucha a Popovic cantar: "*Voy a bailar hasta el final*". El ritmo implacable, impregnado de la sección de metales, continúa en *Worked Up*. En el tema original de Paul Simon *50 Ways to Leave Your Lover*, Popovic consigue con un trabajo excepcional con la guitarra, logrando una magnífica versión.

Ana Popovic – Worked Up
<https://youtu.be/0haBO0V3BmY>

Los metales se mantienen ahora a la expectativa un poco en la potente *California Chase*, que incluye un exquisito trabajo de teclado de Michele Papadia. *Hurt So Good* toma un rumbo más minimalista, comenzando como un blues, pero transformándose en un tema de R&B que hace mover la cabeza, con un elegante trabajo de guitarra. Metales estridentes y un ritmo sincopado y contagioso impregnan *Sho Nuf*, la melodía perfecta para una discoteca, con Popovic lanzando un agudo solo de guitarra para el gran final de la canción.

Ana Popovic – Hurt So Good
<https://youtu.be/AZ1FE83wvoQ>

Para bajar un poco el ritmo de la obra, aparece *Dwell on the Feeling*, una tierna balada de amor en un momento que casi establece un punto de descanso durante unos minutos para poder recuperar el aliento. "*Quiero detenerme en lo que siento por ti*", canta aquí Popovic. El ritmo regresa en *Soulution*, con su toque de percusión latina, resultando otra melodía muyailable. Una pieza muy funky y movidita *Hottest Ticket in Town*, continua con la misión del álbum, ponernos a bailar. *Sisters and Brothers*, es el tema final de esta grabación. "*Hermanas y hermanos... amémonos*". Es una conclusión adecuada para el álbum.

Ana Popovic continúa creando excelente música con cada álbum que graba, y eso no parece que vaya a cambiar pronto. Su guitarra y energía se aprecian mejor en un concierto en vivo, pero sus grabaciones también son grandiosas y están hechas con buen gusto.

Calificación: 8.5 Muy Bueno

[Ana Popovic - Dance to the Rhythm - Spotify](#)

Un Paso Adelante

La escritura reflexiva de Arthur Janov

Rodrigo Farías Bárcenas

La escritura reflexiva de Arthur Janov: discernir, interpretar, elaborar

En febrero de 2019 me propusieron que diera un taller de escritura reflexiva, propuesta que me tomó por sorpresa porque no estaba listo para una labor como esa. Provino de la revista electrónica *Baladí*, dedicada a cubrir temas culturales invisibles para los medios tradicionales, dirigida por jóvenes que recién habían terminado sus carreras de gestión cultural e historia. Sostuvimos algunas pláticas hasta que llegamos al acuerdo, según mi propuesta, de llevar a cabo el taller en una sola sesión y como inicio de una serie de talleres orientados a estimular la capacitación profesional de todo el equipo que editaba la revista, particularmente en la producción de textos, mientras yo me integraba al proyecto como colaborador y asesor en comunicación.

La posibilidad de llevar a cabo esa jornada ante un grupo pequeño me puso en la situación de tener que ordenar mis ideas respecto al tema a tratar para convertirlas en plan de trabajo. Después de meditar el asunto llegué a la conclusión de que para concretarlo necesitaba un modelo de escritura reflexiva para facilitar mi exposición. Revisé varios libros hasta que me decidí por *El grito primal. Terapia primal: la curación de las neurosis*¹, de Arthur Janov, un clásico de la psicología que se convirtió en un fenómeno cultural a partir de su primera edición en inglés en la primavera de 1970.

Me basé en esa obra porque ejemplifica a la perfección algunas formas de proceder que considero esenciales en la escritura reflexiva, una en especial: la capacidad de autoobservación, quien escribe observa y comprende su propio proceso de vida mediante la producción de escritos. Que esa capacidad formara parte de un método clínico de investigación, ajeno a los conocimientos de las y los participantes en el taller, no impedía que estudiáramos el libro.

Mi lectura consistió en darme cuenta de cómo el autor estructura sus experiencias para hacerlas comunicables por escrito –lo mismo es decir: racionalmente–, aun cuando su materia prima de trabajo (por así decirle) es de carácter irracional, emocional y no verbal: el sufrimiento de sus pacientes (así los nombra), expresado con mucha dificultad de por medio, y en ocasiones tras largos meses de sesiones ininterrumpidas. Notable paradoja.

Puse mi atención no tanto en los detalles desplegados a lo largo de la obra, sino en el punto de partida de una innovadora concepción de la psicoterapia, debido a que en ese inicio están formulados los principios de la escritura reflexiva que me interesaba exponer. A saber: capacidad de discernir un evento inusual, capacidad para interpretarlo y capacidad para elaborar las observaciones hasta completar una experiencia significativa y comunicable, que en este caso dio por resultado una teoría.

La perspicacia de Janov, su capacidad para discernir en el entorno un evento inusual, destaca en la introducción, titulada “El descubrimiento del dolor primal”:

Hace algunos años oí algo que había de cambiar el curso de mi vida profesional y la vida de mis pacientes. Lo que oí quizá pueda cambiar la índole de la psicoterapia como tal se le conoce hoy: un grito espeluznante nacido de la profundidad de un joven [“Danny”] tendido en el suelo durante una sesión terapéutica. Sólo acierto a compararlo con el que puede proferir una persona a punto de ser asesinada. Este libro trata de ese grito y de lo que significa con respecto al descubrimiento de los secretos de la neurosis.²

Relata Janov que en ese momento no tenía recursos teóricos para comprender cabalmente y de inmediato aquel “grito espeluznante” ni acudiendo a un bagaje de conocimientos acumulado por su práctica en clínicas psiquiátricas. Inició entonces un proceso de interpretación para ahondar en su sentido. Interpretar: tratar de entender.

Durante un tiempo escuchó una y otra vez la cinta previamente grabada, sin resultado alguno. “Lo que ocurrió a ‘Danny’ me tuvo perplejo durante meses”, reconoció. No fue hasta que decidió repetir el procedimiento de pedirle a otros pacientes que llamaran a sus padres como lo hizo este joven, cuando empezó a entender al encontrar pautas de comportamiento muy semejantes, como contorsiones y gritos. Así fue como “lentamente empezó a aparecer un cierto sentido”.

Interesado en cómo reaccionaban otros pacientes ante el dolor relacionado con experiencias traumáticas infantiles, siguió reuniendo información que elaboró hasta que dio origen a lo que Janov llama “Teoría primal”.

La “Teoría primal” es la elaboración de mis observaciones sobre los cambios específicos que se producen. Debo insistir en que la teoría no ha precedido a la experiencia clínica [...]. La teoría se fue ampliando y profundizando con los datos constantes de los sucesivos pacientes que se han curado de sus neurosis. Este libro es una invitación a explorar la revolución que ellos iniciaron.³

Janov explica de manera sucinta el trasfondo teórico de sus observaciones:

He llegado a considerar ese grito como el producto de los dolores centrales y universales que se encuentran en todos los neuróticos. Los llamo “Dolores primales” porque son las heridas originales, primeras, sobre las cuales se construye toda neurosis posterior. Sostengo que estos sufrimientos existen en todo neurótico en cada minuto de su vida posterior, con independencia de la forma de su neurosis. Suelen no ser conscientes porque están difusos en todo el sistema, afectando los órganos corporales, los músculos, la sangre y el sistema linfático y, por último, la manera deformada en que nos comportamos. La “Terapia primal” tiene por objeto suprimir esos sufrimientos. Es revolucionaria porque implica derribar mediante una poderosa conmoción el sistema neurótico. Es lo único que, en mi opinión, puede eliminar la neurosis.⁴

Como decía, lo que consideré relevante para exponer en el taller no fue analizar la validez de los planteamientos tóricos de Janov, sino su método para articular sus observaciones por medio de la escritura, con base en acciones como discernir, interpretar y elaborar. Estas acciones adquieren un carácter reflexivo cuando van acompañadas por preguntas acerca del sentido que tiene la propia práctica, formuladas hasta completar la experiencia, haciéndola parte de una teoría y de un método de trabajo, además de facilitar su comunicabilidad. Veo en el enfoque reflexivo de *El grito primal* una modalidad del ensayo, “una invitación a explorar”, asumiendo la subjetividad sin menoscabo de la disciplina metodológica.

El principal planteamiento de aquel taller de escritura reflexiva apuntaba a señalar la importancia que tiene el tomar consciencia acerca de cómo nos desempeñamos en el plano profesional y en qué contexto, tomando en cuenta que las y los participantes en su mayoría recién habían egresado de sus carreras en ciencias sociales, y que formaban parte de un equipo editorial.

Es importante –remarqué entonces y lo sostengo ahora– que nos hagamos preguntas acerca de cómo estamos involucrados en nuestras prácticas de trabajo, y que escribir acerca de ellas se haga un hábito que fortalezca la confianza que tenemos en nuestro proceso de escritura, que recupere y comunique nuestras experiencias, es decir: que las haga trascender. Aprendamos a narrar la biografía de nuestros proyectos culturales con el fin de hacer notar su relevancia para la sociedad.

En este rubro, la escritura reflexiva es básica para una estrategia de comunicación. Y el libro de Janov resultó adecuado para ejemplificar al respecto. Es posible leerlo como la biografía de un proyecto científico y cultural porque da cuenta del origen de ese proyecto, expone sus implicaciones teóricas, narra su desarrollo y expone el impacto social que conlleva.

A partir de la primera sesión del taller de escritura reflexiva, surgieron otras sesiones que permitieron la rotación de la coordinación, diseñadas con el fin de tener talleres permanentes de profesionalización, lo cual hicimos hasta donde fue posible. En 2022 la dirección de *Baladí* anunció que bajaría el ritmo de sus actividades, y así ocurrió hasta que poco después dejó de circular, luego de cinco años de existencia. No hubo un cierre de actividades, algo recomendable y necesario para valorar el ciclo vital de la publicación.

Eso pasó entonces cuando yo ya había decidido continuar con la escritura de textos reflexivos. Es posible considerar la narración autobiográfica que forma parte de mi libro *¿Quién detendrá la lluvia?* (2023) como ejemplo de esa categoría, al igual que un alto porcentaje de mis escritos para Facebook, y la mayor parte de mis colaboraciones para *Cultura Blues*, con más notoriedad en los textos que les dediqué a Agnès Varda, Barbara Dane, John Mayall, Kim Simmonds, Maná y Ricardo Ochoa. En ellos se encuentran los elementos de la escritura reflexiva que aquí he descrito: discernir, descifrar, elaborar.

Por tal motivo trato el tema en esta sección, y también para tener presente hoy en día que los conceptos psicológicos de Arthur Janov fueron referidos en la producción cultural de los años setenta y ochenta en el cine, la literatura, la televisión y la música, rock en particular.⁵ El nombre del grupo inglés Tears for Fears proviene de los escritos de Janov; también el título y contenido de su primer disco *The Hurting* –canciones como “Suffer the Children” y “Mad World”, y la portada que muestra a un niño con actitud temerosa–; al igual que su famosa canción “Shout”, de su segundo elepe *Songs From the Big Chair*.

Mientras que la banda escocesa Primal Scream adoptó como nombre el título del libro. No sé si Kurt Cobain conoció las ideas del psicólogo, pero advierto en su canto, quizá por influencia de su admirado John Lennon, una forma de grito primal, angustiante y desesperado.

Quienes sí acudieron a terapia con Arthur Janov fueron Yoko Ono y John Lennon. Luego de haber pasado por sus respectivas sesiones durante algunos meses, a fines de 1970 dieron a conocer sus primeros discos como solistas, respaldados en ambos casos por la Plastic Ono Band. Phil Spector, Lennon y Ono produjeron el de John. Lennon y Ono produjeron el de Yoko. Son dos grabaciones producidas con gran acierto por haber logrado captar toda la expresión emocional y dolorosa inspirada por Janov, dando por resultado dos de las experiencias auditivas más intensas que hayan surgido en el rock.

Arthur Janov, de origen estadounidense, fue uno de los principales psicólogos y psicoanalistas en el mundo, nació en 1924 y falleció en 2017. Su práctica clínica implicaba un llamado a liberarse del viejo orden, con una crítica sistemática a la presión ejercida por la sociedad convencional, la sociedad irreal del capitalismo, que orilla a las personas a tener una existencia simulada, privada de sentimientos auténticos, pasando por ello a ser una gran influencia para el movimiento contracultural de los años sesenta y setenta que enarbolaba una vida auténtica –es decir, libre de sentimientos impuestos o suprimidos– como uno de sus valores primordiales.

¹Arthur Janov: *El grito primal. Terapia primal: la curación de la neurosis*. Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 3ª ed., 1977.

²Idem, p. 9.

³Idem, p.12.

⁴Idem, p. 11.

⁵Vease al respecto: Paul Williams and Brian Edgar: "Up Against the Wall: Primal Therapy and 'the Sixties'". *European Journal of American Studies*. Special Issue: May 68.

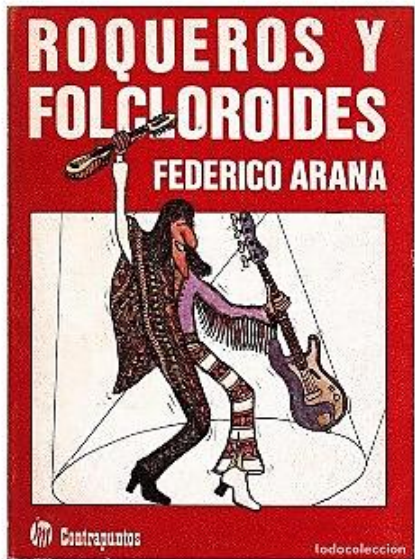
<https://journals.openedition.org/ejas/3022>

Colaboración Especial

Federico Arana

Rodrigo Farías Bárcenas

Federico Arana: Los roqueros no traicionan a la patria

Los días 18, 19 y 20 de noviembre de 2025 se llevará a cabo en la Biblioteca Central de la UNAM un evento denominado "El estruendo del sonido y la furia de las letras: El rock mexicano entre libros", en el cual se le rendirá un homenaje a Federico Arana (Tizayuca, Hidalgo, 1942), en reconocimiento a su trayectoria desarrollada en el rock mexicano.

Además de ser compositor, guitarrista y cantante, con una vertiente relacionada con el blues como fundador del grupo Naftalina, Federico es biólogo de profesión y un ingenioso caricaturista. En virtud del homenaje que recibirá en el citado evento, esta vez presentamos una entrevista realizada en 1989 en la que Arana habla acerca de *Roqueros y folcloroides*, el más reciente de sus libros en ese entonces, y expresa ideas acerca del rock mexicano y de la crítica musical que hoy en día pueden ser motivo de reflexión porque no han perdido su vigencia.

Federico Arana, es su libro Roqueros y folcloroides, analiza dos movimientos según él afines en su origen: el rock y la canción de protesta o "folcloroide". Dicho ensayo es uno de los pocos que sobre rock se han escrito en México. Se publicó después de 10 años de espera.

No puedo presumir de estar absolutamente al tanto de todo —expresa Arana—, pero tengo la impresión de que el ensayo sobre músicos, incluido el rock, en general no es una materia socorrida en nuestro país. El ensayo, como su nombre lo indica, pretende interpretar algún fenómeno, provisionalmente, de una manera amplia. Sin limitarse a un grupito o a las actitudes de cierta gente, sino abarcando lo que significa todo un movimiento, como en este caso lo son el rock y la canción folcloroide o de protesta.

Las mejores aportaciones para el entendimiento del rock en México provienen de la literatura, de un sector del periodismo y de los escritores que mediante el ensayo han elaborado interpretaciones diversas, como José Agustín o Parménides García Saldaña, por mencionar un par de ejemplos. Tal es el comentario que formulamos a Federico Arana, escritor y pilar del grupo Naftalina, antes de pedirle que amplíe su punto de vista sobre lo que se ha hecho en México para aproximarse al rock desde una óptica ensayística. Arana medita su respuesta unos segundos y reconsidera.

Ahora que me pones a pensar, sí hay mucha gente que ha abordado el rock, pero lo ha hecho más bien en plan de crónica y con una intención didáctica, casi siempre para mostrar aspectos que ya se han dicho sobre el rock como movimiento social o sobre la importancia que puede tener como medio de comunicación. Por eso creo que aparte de Sergio González Rodríguez (aunque seguramente omitiré a algunos) no veo que haya mucha tendencia hacia el ensayo sobre el rock en México. Ojo: no confundir con crítica o crónica.

Los mismos roqueros no se preocupan mucho por saber quiénes son. Tú ves que, por ejemplo, aparece El Tri en la televisión y enseguida sueltan el rollo de lo que significa el movimiento; pero es para definirse ante ciertos grupos sociales, con tópicos que ya se han repetido hasta la saciedad como que el rock es un género de vida, que si la inconformidad, que si la voz de los marginados...

¿A qué atribuirías la escasez de ensayos sobre rock?

Me imagino que es un asunto muy complejo. Tal vez no hay mucha tela de donde cortar. Quizá se debe a la falta de facilidades para publicar libros. A mí, *Roqueros y Folcloroides* me costó como unos diez años de espera, y eso que no soy un novato. Entonces, un cuate que empieza está frito si pretende escribir un libro de esa índole. Además, el editor se encuentra con que del otro lado no hay respuesta. La verdad, para qué nos engañamos: la mayor parte no digamos de los roqueros sino de nuestros paisanos en general, no lee.

La editorial Joaquín Mortiz, con Roqueros y Folcloroides y Los usos de la radio de Alain Derbez, abrió una serie llamada Rock y Literatura. ¿Significa este hecho que la industria editorial empieza a fijarse en el rock?

Sí, claro. Tal vez porque hay gente más joven trabajando en esas editoriales. Yo no puedo decir que Mortiz no haya apoyado no sólo a la literatura sobre rock, sino a cualquier otro tipo de literatura joven. Conviene recordar el caso de Juan Villoro, quien también estuvo esperando mucho tiempo en una editorial para publicar un libro y finalmente tuvo que llevarse a otro lado.

A mí se me haría muy difícil imaginarme que de pronto saliera un libro sobre rock de alguien que fuera un perfecto desconocido, de alguien que no se hubiera fogueado en la prensa, que no tuviera un cierto nombre. Incluso el libro de Jaime Pontones tiene la ventaja de que es sobre Dylan y eso ya es un gancho. Pero él es un tipo que durante mucho tiempo ha dado clases de comunicación. También tiene un programa de radio con bastante auditorio. De otra manera es muy difícil que llegue un chavo a iluminar sobre lo que es el rock y aparezca de la nada con un libro.

¿Cómo entiendes el concepto de "cultura de resistencia" o "contracultura"?

¿Yo manejo este concepto? La verdad es que no me acuerdo.

La pregunta viene de un párrafo de Roqueros y Folcloroides, donde expresas el propósito del libro: "Ocurre, simplemente, que haciendo a un lado las ganas de fastidiar, uno –tan roquero y tan folcloroide como el que más– se atreve a contribuir al trabajo de quienes han procurado comprender o hacer la crónica de la cultura de resistencia en México: Enrique Marroquín, Fernando de Ita, José Agustín, Víctor Roura, Oscar Sarquíz, Carlos Chimal, David Siller y Juan Villoro entre muchos otros".

Bueno, en ese sentido lo entendería simplemente como aquéllos que no se dejan embaucar por los medios de comunicación más socorridos. Quiero decir que hay toda una maquinaria para darle a la gente la basura que le están dando.

Te voy a poner un ejemplo que me parece tremendo: conozco a los chavitos de Bla Bla Bla, son chavos roqueros de hueso colorado –¡de veras!– y muy buenos músicos. Sin embargo, el disco que grabaron es una basura. No sé si lo conozcas, es el que dice: "No voy a mover un dedo". Es un *hitazo*. Es el número uno nacional, o el segundo. Entonces es trágico que a estos chavos realmente talentosos los agarre la maquinaria espantosa y los obligue a grabar esa bazofia.

Por otro lado, es la única manera en que esos chavos pueden ganar algo de dinero. Yo entendería por cultura de la resistencia precisamente a la gente que está contra eso a como dé lugar.

El concepto *contracultura* se ha traducido mal porque se plantea como algo que va *contra* la cultura y no es eso lo que quiere decir. Contracultura quiere decir algo así como 'complemento de la cultura'. Aquella traducción es muy alegre. La idea común que se tiene de alguien que está interesado en la contracultura es la de un tipo que va contra, qué te voy a decir, los que serían los valores culturales de México, como Palenque, Teotihuacan, Rulfo, Diego Rivera... ¡Es absurdo!

Pero el término contracultura sí connota oposición, disidencia.

Claro, pero no quiere decir que estés *contra* la cultura, sino que es un complemento con otros enfoques. No quiere decir que vayas a demoler todo eso. Y tú lo ves claramente en los roqueros. Muchos de ellos están interesados en las culturas prehispánicas o en Rulfo, concretamente. Se ha intentado incorporar elementos por el estilo para hacer un rollo más rico.

¿Cuáles son las principales aportaciones de Roqueros...?

Evidentemente, el libro tiene muchas cosas que están como de relleno, por ejemplo, la carta a Beno Lieberman, aunque éste sí tiene que ver con el libro. Beno Lieberman fue muy importante en la gestación del movimiento folclórico en México, pero ese no era un capítulo indispensable. En realidad la sustancia del libro está en los primeros capítulos.

Lo que señalaría como una contribución, pues no creo que antes se hubiera dicho, es en primer lugar que los dos movimientos aludidos surgen sincrónicamente en los Estados Unidos –de donde todo el mundo se contagia–, y que son movimientos muy afines a pesar de que se haya pretendido presentarlos como antagónicos, como antípodas, lo cual es un cliché muy gastado que surgió a raíz del 68. Yo confieso que con un deseo de fastidiar al prójimo y con un poco de venganza, fui recopilando una serie de datos que me iban dando todos los indicios para demostrar que (los folclóricos) son una tontería.

¿De venganza contra quién?

Por ejemplo, contra la gente que señalaba a los roqueros como víctimas del colonialismo. Lo que sostengo aquí es que los folcloroides y los cantantes de protesta son víctimas de algo mucho más grave: la penetración cultural. Es el colonialismo inconsciente, cuando te colonizan pero tú no lo sabes. Y luego, pues la idea de que el colonialismo es un fenómeno histórico normal. Quiero decir, siempre ha ocurrido.

No se puede afirmar que los roqueros son unos mutantes que surgieron de la nada traicionando a la patria. Eso es absurdo. La cultura mexicana es toda una sucesión de colonialismos. Si oyes música francesa del siglo pasado es impresionante ver cómo influía en nuestros autores como Felipe Villanueva, Lerdo de Tejada –que de pronto salió con un rollo muy nacionalista–, e incluso Manuel M. Ponce. Eso es lo único, aparte de la gran cantidad de datos históricos, no creo que haya mayor aportación.

El de la crítica es uno de los principales temas subyacentes al tema central de tu ensayo. En una parte del mismo sostienes que la crítica es "indudablemente escasa". ¿Es tan escasa que parece inexistente?

Toma en cuenta que dicho libro lo escribí hace diez años. Aunque lo he actualizado quitando y añadiendo, en fin, hay puntos como éste que ya no resultan del todo válidos. Claro, tampoco se puede afirmar que hay una crítica de lo más profusa, pero lo que había en aquel tiempo era mucho menos de lo que hay actualmente. Ahora sí hay más crítica. Hay mucha gente interesada y no sólo en el Distrito Federal. Muchas publicaciones de provincia incluyen crítica de muy buen nivel.

Al preguntar si en el caso del rock se ningunea a la crítica como suele suceder en el medio literario (y no nada más en éste), Arana responde: "Seguramente con más razón...", pero rectifica:

No sé si la crítica sea ninguneada en el medio literario. Yo creo que no. Bueno, puede ser ninguneada en el sentido de que la gente tiene conciencia de que muchas veces la crítica está determinada por las mafias, por una serie de factores subjetivos o porque el crítico de plano es muy pendejo, eso todos lo sabemos de sobra, pero no en el sentido de que la gente no le haga caso.

Cuando hablo de ninguneo me refiero a que es frecuente que se niegue la existencia de la crítica.

En el caso del rock no sólo eso: también dicen que el rock no existe, lo cual es una aberración. Pero ocurre que mucha crítica de rock aparece –me imagino que habrá gente que saltará de su asiento cuando lea esto–, en medios relativamente elitistas. Son periódicos para gente que lee, como *La Jornada*. Yo diría que muchos roqueros de México están absolutamente al margen de todo eso. Ni siquiera tienen cuates que lean *La Jornada*. En ese terreno están desinformados, andan a ciegas: ningunean la crítica porque desconocen su existencia.

Hay casos, como mi libro *Guaraches de ante azul* (cuatro tomos), que son otra cosa. La gente lo conoce porque todos salían ahí; pero hay muchos otros libros con información valiosísima, como los de Roura, Juan Villoro o Alain Derbez, desconocidos masivamente. Los rocanroleros, evidentemente, actúan al margen de esas críticas. No es que las ninguneen, es que no tienen acceso a los medios donde aparecen. Es más, creo que quienes leen crítica de rock no son músicos, son aficionados.

¿Qué función cumple esta crítica si no llega a los que serían sus principales destinatarios, aunque no los únicos?

No, ¿pero por qué dices eso? Yo creo que el principal destinatario no es el músico sino quien escucha música. No veo que por ahí exista algún problema. No vas a estar haciendo crítica para fastidiar o dar guayabazos a tres o cuatro músicos.

¿Cuál sería, entonces, la función de esta crítica?

Pues para mí sería, sobre todo, enriquecer el medio. Que la gente, en constante interacción con músicos, críticos, etcétera, resulte menos estrecha de miras, menos ramplona, menos mezquina, menos frívola. Digamos que todo eso puede salir a la luz con la crítica. Por hablar del rock, tendríamos un rock más ambicioso, más pulido...

Reconozco que en México el rock ha sufrido una constante represión y que debe denunciarse este hecho cuantas veces sea necesario. Sin embargo, sucede que de tanto defender al rock se cae en la complacencia, en no señalar las fallas...

Sí, puede ser, porque además aquí ocurre algo similar a lo que pasa con los judíos, con los homosexuales o con cualquier minoría oprimida: se produce un impulso gremial de autodefensa y conservación; pero lo curioso es que hay quienes afirman que no hay tal agresión.

En una mesa redonda Juan Villoro afirmó que tales eran paranoias de los roqueros. "Será que no te has metido a ver cómo está realmente el asunto", le dije. Eso me parece muy curioso. Claro que un espíritu crítico como el de Villoro a lo mejor se da cuenta que mucha gente quiere llevar agua a su molino haciéndose la víctima. Pero negar que el rock ha sido perseguido en México es verdaderamente absurdo. En algunos terrenos lo ha sido de una manera muy dura, terrible, como es el caso de los chavos banda. Están sometidos a toda clase de atropellos por parte de la policía.

Ahora, hay de todo. Seguramente hay autocomplacencia. A veces pienso si no me estaré pasando en esa vocación de más o menos defender la causa roquera. Eso es lo que pienso en mi fuero interno, pero hay quienes creen que soy antirroquero porque me meto mucho con el rocanrol mexicano de los inicios. Me detestan por eso. Ese es un problema de gente acostumbrada al guayabazo pleno, se asustan en el momento en que criticas algo. Es una tradición horrible de la crítica de música en México que creo que con el rock ya empieza a pasar.

¿En qué forma?

En todos los libros de música popular publicados en México todo era maravilloso, todos se querían mucho, todo era perfecto, todos eran geniales. Cuando son libros que llegan hasta la época del rock se meten con saña contra él, pero nunca reconocen que todos esos boleristas, rancheros, rumberos, etcétera, también pretendieron rocanroleo. Eso sí es complacencia abyecta. No hay por dónde agarrar esos libros de música. Son basura pura. Uno los lee porque alguna información valiosa se encuentra ahí sobre lo que pasó.

¿En el caso del rock mexicano, qué consecuencias ha tenido la escasez de crítica?

Seguramente la consecuencia es que la gente muchas veces no tiene la manera de verse desde una perspectiva más amplia y sigue cometiendo los mismos errores. Pero te estaba diciendo antes que la crítica puede lograr una interacción en el medio que haga a la gente elevar su estatus a un nivel más saludable, permitiéndose competir con la música de otros países. Podría ser, pero no pasa... por eso, porque todo es pobre.

La mentalidad de los directores artísticos es pedestre. Son más papistas que el Papa. Tienen una actitud decimonónica: no vayas a decir pinche porque entonces ya no te hacemos el disco, no hables más que de amor y en términos totalmente frívolos, no critiques. El público también es poco exigente porque está acostumbrado a creer que Flans es la cumbre, y no lo es.

Hay grupos españoles o argentinos que están más trabajados, que son más ambiciosos, pero aquí no: la gente se duerme en sus laureles. Sale un grupo con éxito y le repiten los mismos clichés. Sale un grupo prefabricado, lo impulsan a lo loco, lo hacen mierda y a otra cosa. Es un medio verdaderamente atroz.

Hasta desde un punto de vista más pragmático, lo que pudiera llamarse la política musical es desastrosa. La industria del rock podría ser una industria muy próspera en este país, y no lo es. No hay nada, sólo unas cuantas compañías *underground*. En España la cantidad de divisas que obtiene el gobierno gracias al rock es impresionante –y España no es una potencia–, ya no digamos Inglaterra o Estados Unidos. Pero aquí siguen con esa consigna paternalista, bananera: 'hay que preservar los valores de la familia mexicana' ".

Cuando describes a los "folcloroides" como "relativamente intolerantes" o de plano cerrados a la crítica, y te refieres a los roqueros como "volterianos" (por aquello de la duda y el escepticismo) me da la impresión de que idealizas a estos últimos, el roquero no es tan abierto a la crítica como pudiera parecer.

Estoy hablando en términos generales. Obviamente, tenemos muchos roqueros que por su actitud ante el mundo, aunque se creen muy *heavys*, de roqueros no tienen nada. El rock es más crítico, más cáustico, más cambiante; pero insisto, hay gente, como dices tú, sumamente intolerante en el rock. De eso no me cabe la menor duda.

¿Y en cuanto a la autocrítica en los músicos de rock?

Es escasísima, aunque posiblemente no tan escasa como en el medio folcloroide en México.

José Agustín ha dicho en varias ocasiones que cuando él empezó a escribir sobre rock, a mediados de los 60, el medio intelectual mostraba una abierta animadversión hacia el género. Si es que estás de acuerdo con ese señalamiento, ¿ha cambiado dicha situación en la actualidad?

Si, ha cambiado un poco, pero *un poco*. En México hay intelectuales que están absolutamente al margen de todo lo que no sea aquel concepto de la cultura excesivamente académico y exquisito, y es gente que no baja del limbo ni a patadas.

Pero la verdad es que también hay quienes no son así. He leído a gente de la URSS, España o Estados Unidos –que según nuestro caló ya se considerarían de la ruquiza– que al referirse al rock lo hacen dándole la importancia que tiene, muchas veces reconociendo: "a mí no me gusta pero es importante por esto y por lo otro". En cambio hay otros a los que el rock les parece cosa del hampa. En este sentido no creo que dichos intelectuales tengan mucha diferencia con la gente común y corriente.

En México cualquier ama de casa que se respete piensa que el rock es nefasto, que no tiene que ver más que con las drogas. Y con esos intelectuales pasa lo mismo: no les hables de rock. Es más: no les hables de cultura popular. Lo que veo con mucha claridad es que Fernando Benítez, quien es un ejemplo de este tipo de intelectuales, tuvo el acierto de incluir a Carlos Monsiváis en el suplemento *La Cultura en México*.

Aunque Benítez es absolutamente impermeable al rock y a casi todo lo que ahora entendemos por cultura popular urbana, tuvo un papel importantísimo por el solo hecho de haber incluido a Carlos Monsiváis, porque Monsiváis sí se ocupa de la cultura popular, aunque en un principio tendía a despreciar al rock. Recuerdo que cuando Avándaro él estaba en Londres y escribió un artículo diría yo bastante intolerante o desinformado sobre los chavos de Avándaro, pero creo que actualmente no lo suscribiría. Hoy tiene una actitud distinta.

Lo que sí es cierto es que gracias a Monsiváis, en el suplemento que dirigió y en todas partes donde él ha tenido cierta injerencia, sí se ha dado cabida a esos movimientos, especialmente a los movimientos marginales. Por ejemplo, el feminismo, la reivindicación del homosexualismo, no sé..., el teatro de revista, el rock. Todas esas expresiones tienen mucho que agradecerle a Monsiváis e indirectamente a Benítez. Ahora sí ya se da otra situación. Y creo que se está contagiando.

En España, por ejemplo, *El País*, que es el modelo de *La Jornada* y del *unomásuno*, es un periódico que le da una importancia decisiva al rock, pero decisiva. Siempre aparecen artículos sobre el tema. Los conciertos importantes siempre están reseñados. Incluso he visto artículos de Ramoncín o de Gurruchaga sobre el rock. O sea, se preocupa en acudir a la gente que conoce el tema. Y para nada se puede decir que *El País* tenga una actitud antirroquera como pasa aquí con muchos diarios, que están buscando a ver dónde ponen la nota amarilla sobre el rock.

La pregunta anterior te la hice porque en Guaraches de ante azul dices que en Estados Unidos e Inglaterra, el rock ha sido largamente reivindicado por ensayistas, musicólogos, sociólogos y por especialistas varios. En cuanto a México, ¿hace falta que el rock sea reivindicado?

Eso ya se ha estado haciendo mucho, claro, en cierta clase de gente, en ciertos medios. Es gente que lee *La Jornada* o el *unomásuno* que, por decir algo, conoce a los escritores de la generación beat, que sabe quién es Lawrence Ferlinghetti. Ante esa gente no hace falta reivindicar el rock para nada. Quiero decir, aunque no sean roqueros, es gente que reconoce que en el rock hay algo valioso.

Bueno, te refieres a un sector en especial, pero la pregunta va en el sentido de reivindicar el rock a un nivel social más amplio.

¡Ah, sí! ¡Hace falta reivindicarle, claro. ¿Por qué?, pues por la imagen que tiene. Tú puedes escribir muchos artículos y muchos libros, ¿pero cómo vas a competir contra Televisa? ¿Cómo vas a competir contra Imevisión cuando hay la consigna de que no se toque rock? (La hubo en el sexenio pasado, no sé en éste qué pasará). Todos los programas que querían incluir rock lo tenían que incluir disfrazado de asunto cultural: entrevistas, jazz, teatro, y así, pero un programa de rock ni de chiste.

Paradójicamente, cuando hay lana de por medio, cuando de veras es un buen negocio, entonces hasta Televisa pasa a esos roqueritos españoles que dicen "culo", "tetas", con un *bip* para censurarlo. ¿Cómo vas a contrarrestar eso? El común de la gente, las señoras de clase media, los señores, las muchachas que en su peculiar mentalidad se consideran unas señoritas decentes piensan eso, que el rock es una música mala, perversa, amenazadora, pagana...

A partir del auge del "rock en español", de dos años a la fecha, se ha escuchado rock en una cantidad sin precedentes en México. ¿Dicho auge ha tenido una repercusión favorable, en el sentido de que ahora se comprenda mejor la naturaleza del rock?

Yo creo que sí, algo habrá de eso. Aunque creo que en el 60 o 61 también se escuchó mucho rock; pero al margen de eso creo que sí. Claro, mucha gente ve que hay roqueros que hacen conciertos o que hablan contra la droga cuando los entrevistan, y resulta que no son tan malos ni tan brutos como la gente piensa.

Ha habido algún avance pero, en fin, el común de la gente sigue con los prejuicios. Y es que lo han hecho bien: siempre que ha habido algo, han conseguido provocadores que arman algún escándalo y luego salen con que 'ya ven, en México no se puede'. El discurso de esa gente es como de retrasados mentales, es como decir que los mexicanos somos una raza inferior o yo qué sé...

Algo así quiere decir porque si aseguran que en México no se puede tocar rock, uno pregunta ¿por qué no en México y en otros lugares sí? Ahora en la URSS el rock es un fenómeno cotidiano y esa gente te dice que en México no. ¿Qué pretenden? ¿Que la gente aquí es distinta? ¿Que es peor? ¿Que aún no estamos preparados para la democracia?

Selección bibliográfica:

Las Jiras (novela, Premio Villaurrutia), Ed. Joaquín Mortiz, México, 1973

Enciclopedia de latinoamericana omnisciencia (cuentos), Ed. Joaquín Mortiz, México, 1976.

La música dizque folclórica, Ed. Posada, México, 1976.

Delgadina (novela), Ed. Plaza y Janes, Barcelona, 1978.

Guaraches de ante azul (Historia del rock mexicano en 4 tomos), Ed. Posada, México, 1985.

Huitzilopochtli vs los rocanroleros de la noche, Cuadernos de Las Horas Extras, México, 1988.

Roqueros y Folcloroides, Ed. Joaquín Mortiz, México, 1988.

Discografía:

Naftalina, CBS, 1977.

Naftalina, RCA, 1982.

Naftalina, Historia del rock de aquí, de México, Discos Transa (doble), 1986.

Los Sonámbulos, En vivo y en obscuro, Discos Transa, 1987.

Naftarana, La boa criminal y las 9 más picudas del jip tareid, Discos La chichi de oro, 1988.

Arana Solo, Canta nafto canta, Borborigmo Records, (por salir a fines de) 1989.

Entrevista publicada originalmente en:

Diálogo, revista de la Universidad Autónoma de Zacatecas, n° 12, septiembre-octubre de 1989.

42 ANIVERSARIO
TRABAJO
ROCK REVOLUCIÓN

BLUES TRAS LOMITA

8° EDICIÓN

Beto's Blues Band
Tristeza Negra
Posiblues
Karman Brothers Blues
Blues Two

16
NOVIEMBRE
2025

inicia
5:00pm

DOLORES HIDALGO C.I.N. GUANAJUATO

Colaboración Especial

John Fogerty en Ciudad de México

Juan Ramírez

John Fogerty en Ciudad de México presentando: *Legacy The Creedence Clearwater Years*

Creedence Clearwater Revival (antes *The Blue Velvets* y *The Golliwogs*), cuarteto norteamericano integrado por: John Fogerty: voz, guitarra, teclados, armónica y compositor principal; Tom Fogerty: guitarra acompañamiento; Stu Cook: bajo; y Doug Clifford: batería, fue muy famoso entre 1968 - 1972 en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, con ventas de más de 100 millones de sus mejores álbumes de estudio en la Fantasy Records.

Principalmente: *Creedence Clearwater Revival* (1968), *Bayou Country* (1969), *Green River* (1969), *Willy and the Poorboys* (1969), *Cosmo's Factory* (1970) y *Pendulum* (1970); generando éxitos como: "Susie Q", "Proud Mary", "Keep on Chooglin'", "Green River", "Lodi", "Down on the Corner", "Fortunate Son", "Lookin' Out my Back Door", "Who'll Stop the Rain", "Have You Ever Seen the Rain", "Hey Tonight" y otros.

Aquí en la Ciudad de México la famosa Radio Capital en aquellos años, tenía un programa diario en la tarde de buen raiting, donde escuchábamos toda su discografía y según nos platicó el baterista Doug Clifford en la cabina de Radio Capital años después en una visita, que de nuestro país es de donde les llegaban miles de cartas preguntando cuando vendrían a dar un concierto.

Debido a los problemas entre los integrantes porque no estaban de acuerdo que John como líder tenía el control prácticamente de todo, el grupo se disgregó en 1972, también por los problemas legales con su compañía Fantasy Records, tomando cada uno rumbos musicales diferentes. Su guitarrista Tom Fogerty falleció en 1990.

Por cierto, cuando CCR ingresó al Salón de la Fama del Rock en 1993, acudieron: John, Doug y Stu con un familiar de Tom; pero a la hora de tocar en ese evento John prefirió subir al escenario con Bruce Springsteen y otros músicos.

Mientras *John Fogerty* continuaba como solista lanzando sus producciones, Doug Clifford y Stu Cook decidieron formar *Creedence Clearwater Revisited*, acompañados por otros músicos, han visitado nuestro país en varias ocasiones, pero definitivamente sin la voz y la guitarra de John, no es lo mismo escuchar los éxitos de CCR. Inclusive el mismo John Fogerty también dio un concierto en 2006 en el Auditorio Nacional como parte de su gira: "The Long Road Home" interpretando éxitos como solista y algunos de Creedence.

Después de varios años de litigio para recuperar sus canciones, hace poco logró tener los derechos editoriales de sus composiciones con ayuda de abogados y su esposa Julie, llegando a un arreglo con la compañía Concord Music que había comprado Fantasy Records (que tenía los derechos discográficos y editoriales de CCR). John Fogerty dice... *"Durante la mayor parte de mi vida no fui dueño de las canciones que escribí. Recuperarlas lo cambia todo"*.

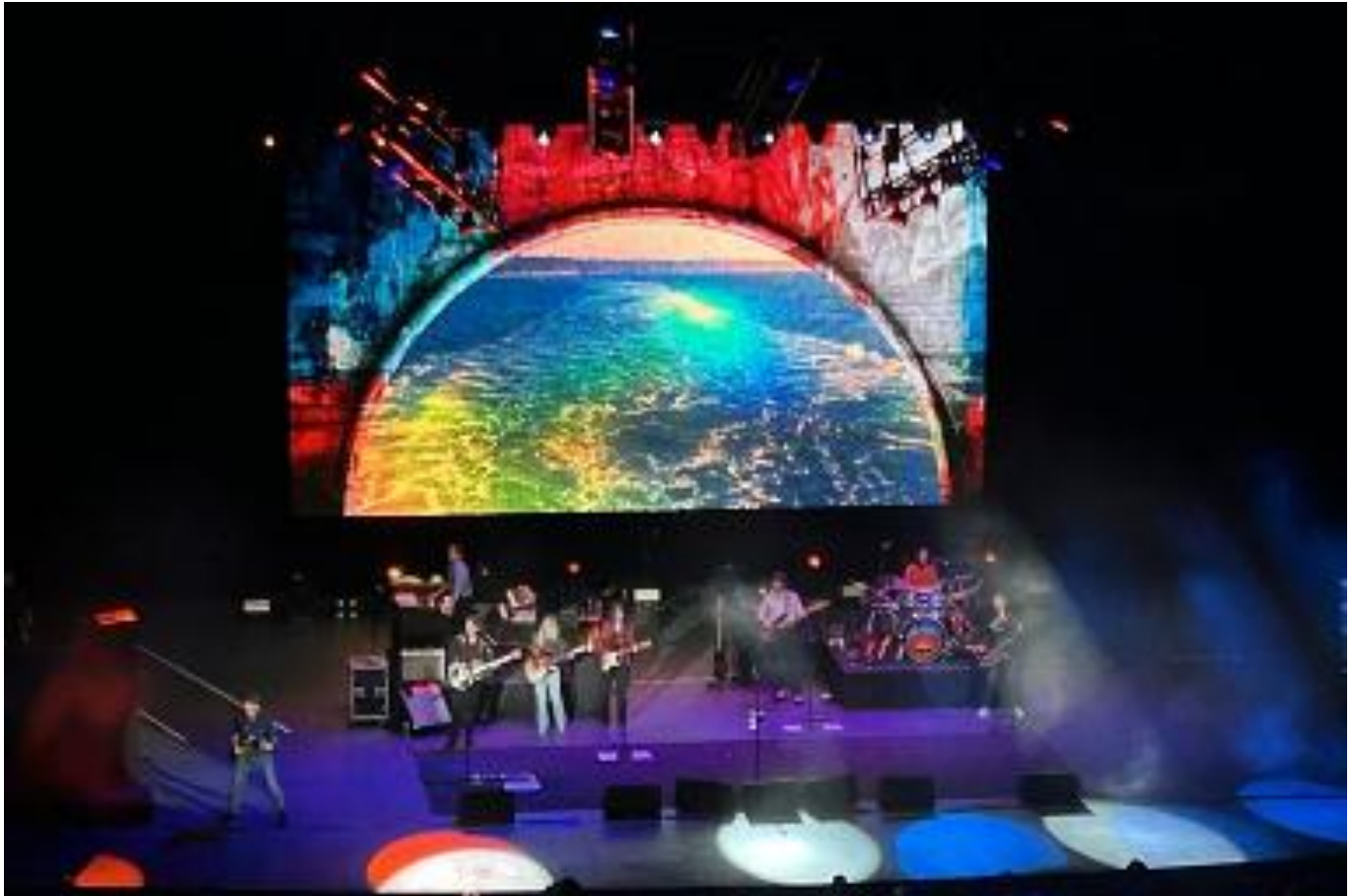
John con sus hijos Shane y Tyler, (bajo la producción ejecutiva de su esposa Julie), entraron a los estudios con otros músicos para regrabar 20 de sus composiciones que fueron éxitos con CCR. Claro el experto y famoso Bob Clearmountain estuvo en la consola para realizar un gran trabajo en la mezcla del álbum. Lanzado el 25 de agosto de este año bajo el título: *John Fogerty Legacy The Creedence Clearwater Revival Years*, está disponible en todas las plataformas, en CD y LP, ha sido muy bien recibido por la prensa y sus fans.

Para dar a conocer este álbum John comenzó una gira por diferentes ciudades del orbe: Los Ángeles, París, Bélgica, Amsterdam y por supuesto, Ciudad de México. Tuvieron que pasar 19 años para que el líder y compositor, John Fogerty, volviera al Auditorio Nacional a deleitarnos con sus éxitos de Creedence y algunos como solista. El día esperado llegó el pasado 29 de septiembre con un *sold out*. Los seguidores de CCR asistimos muy contentos, esperando el inicio del concierto, mientras se escuchaba en el interior el tema de Neil Young: "Rockin' in the Free World".

Alrededor de las 9 de la noche, en las pantallas aparece un video corto de John Fogerty e inmediatamente sale al escenario John con sus hijos Shane y Tyler en las guitarras con una intro para dar paso a "Bad Moon Rising" y la explosión de felicidad de los asistentes se hizo presente, dando paso a "Up Around The Bend", y "Green River", mostrando su destreza en la guitarra.

No podía faltar "Born on the Bayou". Después platica cómo recuperó su guitarra Rickenbacker gracias a su esposa después de muchos años y con esa toca "Who'll Stop The Rain", enseguida "Lookin' Out My Back Door", un tema con un extraordinario saxofón para dar paso a "Lodi" y llega "Run Through The Jungle" tocando su armónica como solo el sabe hacerlo.

Una pausa para presentar a sus hijos Shane y Tyler en las guitarras, a su manager y productora Julie, comentando que estaba celebrando su aniversario de matrimonio y le canta "Joy of my Life". Después de "Fight fire" de The Golliwogs pre Creedence de 1965, llegan los acordes de su guitarra con "It Came Out of the Sky", continuado con "Hey Tonight" donde la gente se prendió. Luego la calma con "Long As I Can See the Light" con un buen feeling de su voz acompañada de un gran saxofón.

Una intro para la siguiente canción, claro se trataba de “Keep on Chooglin’”, tremenda interpretación en voz, guitarra y armónica, por momentos recordando su interpretación con CCR en el festival de Woodstock 1969, y la del concierto en el Royal Albert Hall de Londres. Más adelante, tomó su guitarra acústica e interpretó la canción que muchos esperaban “Have You Ever Seen The Rain?”, donde todos los presentes la coreaban.

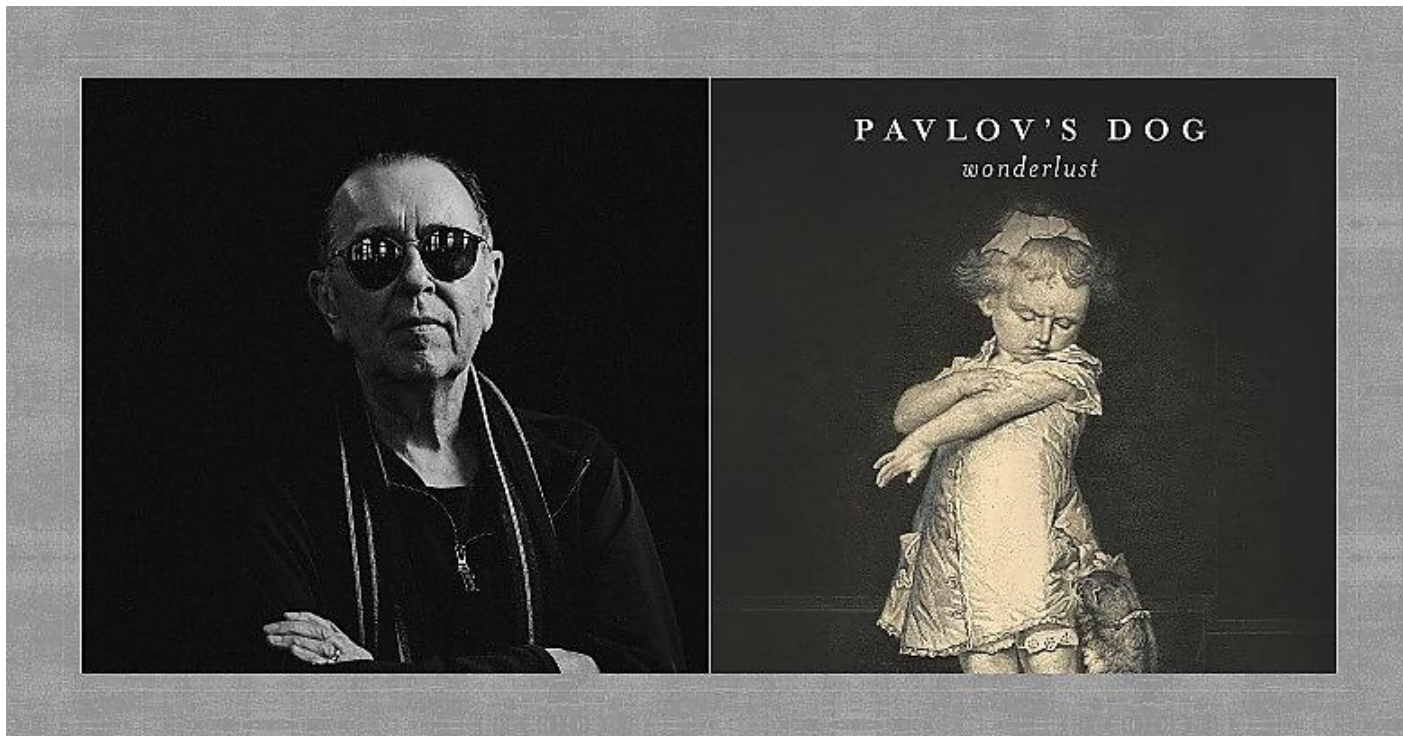
Después “Cotton Fields” y “Down on the Corner”. No podía faltar su éxito como solista “The Old Man Down the Road”, en la que compartió solos de guitarra con su hijo Shane, finalizando el concierto con la canción de protesta “Fortunate Son”, incluida en varias películas. Después de minutos de aplausos regresaron John y su banda para el encore con “Travelin’ Band” y “Proud Mary” donde también la audiencia hizo el coro. Con este concierto de John Fogerty, terminó una larga espera de 19 años para que sus fans en México, lo pudieran ver otra vez interpretando sus grandes éxitos de *Creedence Clearwater Revival*.

JOHN FOGERTY

Colaboración Especial

David Surkamp: Pasión por viajar de Pavlov's Dog

Michael Limnios

Entrevista con David Surkamp: Pasión por viajar de Pavlov's Dog

En 2024, mientras la banda estadounidense de rock progresivo formada en 1972 en la ciudad de Saint Louis, *Pavlov's Dog* celebraba el lanzamiento de su caja retrospectiva *Essential Recordings 1974-2018*, que abarcaba toda su carrera, la banda ya estaba trabajando arduamente en un nuevo álbum con material original. Ese nuevo álbum, titulado *Wonderlust*, ya está disponible en Ruf Records, medio siglo después de su LP debut, *Pampered Menial*, con el éxito "Julia", que convirtió brevemente a David Surkamp y Pavlov's Dog en los favoritos de la escena del rock progresivo de los 70. Formados originalmente en San Louis, Missouri, a principios de los 70, la singular mezcla de rock, música clásica y folk de Pavlov's Dog los convirtió en leyendas de culto.

Agradecimientos especiales a Evan Garnholz y Doug Deutsch

Muchas experiencias en tu vida, y en la música. ¿Cuáles son algunas de las lecciones más importantes que has aprendido de ellas?

No te preocupes, sé feliz. He tenido una vida bastante buena, diría yo, ¿sabes? Llevo más de medio siglo tocando música profesionalmente. Me casé con mi amor de la escuela, tengo dos hijos, un par de perros y un par de loros. Amo a mi banda y soy muy feliz.

¿Cómo surgió la relación con Ruf Records, un sello de blues?

Mi esposa se lesionó hace casi tres años. Estábamos en Múnich, Alemania, a punto de empezar otra gira, y se cayó y sufrió una lesión cerebral grave, que todavía sufre. Ahora mismo no puede caminar, ni mantenerse en pie, ni nada. Su habla es limitada; estuve en Múnich tres meses. Estuvo en coma mientras mejoraba y se recuperaba.

Mi agente de giras, Peter Harrison, vino a visitarme desde Núremberg; estuvimos hablando de amigos en común y cosas así. Era amigo de mi amigo Kim Simmonds, el líder de Savoy Brown. Era Savoy Brown a efectos prácticos. Uno de mis guitarristas favoritos de la infancia. Así que lo llamamos.

Kim estaba muy enfermo de cáncer en ese momento, pero empezamos a hablar y él ya había grabado algunos discos. Le pareció una experiencia maravillosa. Tenía la sensación de que era un buen lugar para empezar. Supongo que nos vieron tocar en algún sitio o algo así.

Ruf Records nos contactó para lanzar nueva música. Empezamos con Essential Recordings 1974-2018, una caja de 5 discos. Así que tendríamos todo el catálogo anterior. Y ahora tenemos el nuevo álbum *Wonderlust*. La verdad es que fue una experiencia bastante sencilla. Son gente maravillosa. Creo que estamos contentos aquí.

¿Tienes alguna anécdota divertida e interesante sobre la creación del nuevo álbum, *Wonderlust*?

Somos músicos muy competentes y lo grabamos muy rápido. Grabamos las pistas básicas en dos días. Pablov's Dog es un banda curtida en la carretera. Llevamos 20 años en activo, básicamente. Hacemos algunas giras cada año. Estamos en buena forma musicalmente. Solo grabo discos nuevos cuando siento que tengo una colección de canciones de las que estoy realmente orgulloso. Y fue el caso aquí. Tengo 11 canciones y estoy muy contento con todas. Funcionó de maravilla.

¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre el primer álbum, "Pampered Menial", de principios de los 70, y el más reciente? ¿Cómo creciste como artista y qué sigue igual?

Bueno, tienen el mismo compositor, y espero haber mejorado. Se supone que debes mejorar, ¿no? O sea, soy el mismo cantante, el mismo compositor. Tengo los mismos valores. Probablemente toco la guitarra un poco mejor que antes. Tenía nuestra forma de sonar en la cabeza desde el principio. No sonamos como ninguna otra banda. Somos inconfundiblemente nosotros, ¿sabes? Así que supongo que hay más similitudes que diferencias.

¿Qué mantiene a un músico apasionado después de 55 años en el rock?

Llevo tocando desde los tres o cuatro años, así que es simplemente lo que hago. La verdad es que nunca me ha interesado nada más que tocar música. O sea, no sé jugar al fútbol americano, ni al tenis, ni al béisbol, ni nada de eso. La verdad es que no me interesan los deportes. Siempre he tocado desde pequeño. He estado escribiendo canciones, básicamente, desde pequeño. Es algo que hago. No puedo evitarlo. Es como volver siempre a la vida.

Cuéntame un poco sobre tus primeros años de carrera en San Louis, Missouri. ¿Cómo era el ambiente ahí a finales de los 60 y principios de los 70?

Bueno, a finales de los 60, estaba en la escuela. Tendría 16 años o algo así. Así que no estaba en una escena musical aquí, como tal. Si la había, era blues: Albert King, Miles Davis, y Chuck Berry son de aquí. O sea, siempre ha sido una ciudad de blues. Grant Green era de aquí. Era guitarrista de jazz, pero también era bastante bluesero. Es como algo natural.

Todo el mundo conoce el blues de St. Louis; o sea, esa fue la escena en la que crecí. En la escuela no tocaba en ningún grupo. Básicamente, era reservado, tocaba la guitarra, el piano y escribía canciones. Y entonces escuché el primer disco de King Crimson, en 1969. Supongo que así fue... quise una guitarra eléctrica inmediatamente. Me gustaban King Crimson y Fairport Convention; eso me animó a pasar de la acústica a la eléctrica.

¿Por qué crees que el legado musical de Pavlov's Dog sigue generando muchos seguidores?

Creo que es porque escribo buenas canciones. Creo que las canciones han perdurado. Nuestro público es muy amplio. Esta mañana recibí una carta de una joven de veintipocos años. Al parecer, me escucha constantemente. Creo que he hecho un buen trabajo y la gente lo aprecia.

Si hoy escucharas a Mozart por primera vez, ¿verdad? No es música nueva, pero sí lo sería para ti, ¿verdad? Y así sería, ya sabes, esta nueva música maravillosa suena. Creo que eso es todo. Si haces un buen trabajo, la gente suele apreciarlo más adelante. No debería ser desechable. Desde luego, no querría ser responsable de hacer música desechable. Tiene mucho sentido.

¿Qué es lo que más echas de menos de la música y el sentimiento del pasado?

Creo que hay gente haciendo un trabajo de calidad ahora mismo, y otros no. Siempre ha habido mucha música mala. Siempre ha habido mucha música buena. Creo que siempre será así... Alguien está guardando alguna buena canción en algún lugar ahora mismo y simplemente no sabemos quién es... tal vez sea el próximo Bob Dylan, no lo sé. Creo que si haces algo de alta calidad, debería sobrevivirte.

¿Qué tan importante fue/es tu esposa Sarah en tu vida y en tu carrera?

Oh, ella es mi mundo entero. He estado enamorado de ella desde la adolescencia. Fui a la escuela con ella. He estado enamorado de ella toda mi vida. Ella es mi mundo entero, lo hemos hecho todo juntos. Es la persona más importante de mi vida y siempre lo ha sido. Fui un tipo muy afortunado, me casé con la chica más guapa de la escuela.

¿Qué momento cambió más tu vida musical? ¿Cuál ha sido el momento más destacado y el más bajo de tu vida y de tu carrera?

No creo haber tenido muchos momentos bajos. Nunca he hecho nada que no quiera hacer. Soy una persona muy solitaria. Literalmente, nunca he hecho nada que no quisiera. Simplemente he forjado mi propio camino y me he mantenido fiel a él. ¿Lo más destacado? Para ser sincero, me gusta tocar. Me gusta... me siento como en casa en el escenario más que en cualquier otra cosa. Es lo que hago. Me siento totalmente cómodo ahí arriba. O sea, siempre que toco, es genial.

No me entusiasman los festivales enormes; no creo que sea más emocionante que tener 2,000 personas realmente entusiasmadas. Puedo verlos de verdad. Puedes reunir a decenas de miles de personas. No puedes hacer contacto visual, al menos yo no, como en un recinto más pequeño.

¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre Pavlov's Dog en sesiones de estudio y Pablo's Dog en el escenario? ¿Qué prefieres?

Oh, son como peras y manzanas. En realidad, no tienen mucho que ver. Una grabación es solo una instantánea de un momento, por eso a mucha gente le gustan los álbumes en vivo: porque es una instantánea diferente a la que están acostumbrados. Toco "Julia" en cada concierto porque la gente la respeta, le encanta y lo entiendo. Pero son dos cosas completamente diferentes, y ambas son igual de importantes.

¿Cómo surgieron las noticias falsas en los 70 sobre tu muerte?

¡Qué va! No lo sé. No tengo ni idea. Lo he oído durante muchos años. Supongo que fue porque dejé la banda justo después del segundo disco, básicamente. Hice un tercer álbum que finalmente salió. Estaba listo para seguir adelante y, la gente... no era habitual que el líder de una banda liderara su propia banda y desapareciera. Y eso fue básicamente lo que hice. O sea, podría haber sido solo eso. Fueron solo rumores, no tengo ni idea de dónde salieron... ciertamente no fue algo en lo que pensara. Sigo vivo. ¡Evidentemente, viví!

¿Qué tan cerca está la poesía de tus letras?

No me considero poeta. Me considero compositor. No me siento a escribir poesía. Nunca lo he hecho. Simplemente, las canciones suelen surgir de golpe: letras, melodías y demás, todo a la vez. Incluso si no escribo con un instrumento. Simplemente escribo en mi cabeza. Más o menos sé cómo sonará. Así es como funciona para mí.

El primer sencillo del nuevo álbum fue "Jet Black Cadillac", una canción de rock and roll. ¿Cuál es la historia detrás de la canción?

Nunca tuve un Cadillac negro. No lo sé. Esa, simplemente me vino a la cabeza. La escribí rapidísimo. Probablemente no me llevó ni media hora. Fue algo que surgió sin más. Una de esas canciones fáciles, ¿sabes? "Julia" también fue fácil de escribir. O sea, hay canciones que surgen más fácilmente que otras. Y ese, ese Cadillac es... es una canción diferente, ¿verdad? Es casi melancólica, solo que es muy buena. Es un tipo raro, lo admito. Aunque me gusta bastante. Parece buena.

¿Qué prefieres, ser cantante o compositor?

Me convertí en cantante porque era compositor. Así que supongo que esa es la respuesta. Básicamente me convertí en cantante porque éramos siete personas en la banda y nadie podía cantar. Como yo escribía las canciones, prácticamente tenía que hacerlo, ¿no? Porque nadie más las iba a cantar. Así que sí, diría compositor.

Toco la guitarra casi todo el tiempo. Quizás soy guitarrista, no lo sé. Todas parecen retroalimentarse. Ya sabes, las canciones me hacen cantar y hay que tocarlas. Así que tengo que agarrar mi guitarra central y ponerme a ello. Es como un círculo vicioso, ¿no? Simplemente seguir adelante.

¿Qué es la felicidad para David? ¿Cuál crees que es la clave para una vida plena?

Oh, creo que he hecho un buen trabajo. Soy muy feliz. Amo a mi esposa. Amo a mis hijos. Ya sabes, mi casa está pagada. Mi coche está pagado. La verdad es que no necesito casi nada. Mis hijos están sanos y bien. La verdad es que no tengo mucho de qué quejarme. Crié a dos hijos maravillosos. Eso es suficiente logro para una sola vida. Todo lo demás es una locura, supongo.

Entonces, ¿qué estás haciendo para mantener tu música viva hoy para las nuevas generaciones?

Creo que simplemente tocar es la respuesta sencilla. La única forma de que la gente la escuche es si toco, así que volveré a salir. Tocando trap con mi guitarra Fender y, ya sabes, disfrutando. Supongo que es la única forma en que funciona, la verdad. Sé que hay muchas bandas que no pueden tocar ahora. Supongo que simplemente porque nunca tocaron. De niño, tocaba todos los fines de semana.

¿Tienes alguna afición aparte de la música?

Ninguna. No. Me gusta pasear a mis perros. Es un Gran Pirineo, un perro enorme, blanco y negro, de unos 23 kilos, y es un tipo tonto y grandote. Es mi chico.

MAC Radio Promo comparte

The Boneshakers - Live to Be This

José Luis García Fernández

The Boneshakers - Live to Be This (Gulf Coast Records 2025)

En 2022, cuando *The Boneshakers* celebraba el 25° aniversario de su primer lanzamiento, surgió una nueva energía y entusiasmo. El productor John Wooler, quien firmó originalmente a la banda en 1997, conectó a Randy Jacobs con la increíble vocalista Jenny Langer, una cantante poderosa que ingresó al Salón de la Fama del Blues de Virginia a los 28 años y ganó el International Blues Challenge (IBC) de 2020 al Mejor Álbum de Producción Propia.

Lo que comenzó como unas pocas canciones para su proyecto se transformó rápidamente en un nuevo álbum con *The Boneshakers* que ofrece funk, blues y rock sin límites, fusionando los sonidos y el espíritu de Detroit Rock City, Memphis y Mussel Shoals.

Producido por Wooler, regresa a la visión original del sonido apasionado de *The Boneshakers*, con la extraordinaria vocalista Jenny Langer y los músicos originales de aquel su primer álbum, *The Book of Spells*: Sergio Gonzales (batería), Nathan Brown (bajo), Jon Gilutin (teclados), The Texacali Horns (Joe Sublett, Mark Pender) y Sir Harry Bowens, excompañero de Randy de Was (*Not Was*), en la voz.

El álbum *One Foot in the Groove* se lanzó con Take It To The Bridge Records en otoño de 2022 e inmediatamente alcanzó el número 1 en las listas de blues del Reino Unido y el número 1 en las listas de soul blues de Estados Unidos. Según la revista Blues Matters, “Este es un álbum que todo amante del blues, el funk y el soul necesita en su colección”.

Ahora en 2025, Gulf Coast Records (fundada por Mike Zito y Guy Hale) firmó a *The Boneshakers* y lanzó el undécimo álbum de la banda, *Live To Be This*. Publicado en julio de 2025, "el álbum es un verdadero desfile de ritmos alucinantes, letras agudas y apariciones especiales que demuestran el respeto que los Boneshakers se han ganado entre los grandes del blues y el soul".

Lista de canciones. 01. I'll Kick A Brick (For My Man) con Ron Holloway; 02. They Say I'm Different con John "Papa" Gros; 03. How Do You Spell Love; 04. I Need Somebody; 05. Dobro Jones (Delta Mix); 06. Evil No More con Charlie Musselwhite; 07. I Am The Cool con Don Was; 08. Here I Am; 09. Salty con Bobby Rush; 10. Don't Deny Me con Coco Montoya & Jimmy Carpenter; 11. Took A Trip; 12. Tears of the World; 13. Ain't Good Enough For Me; 14. Dobro Jones (Low Country Mix); 15. The Cake and the Candle.

Este material está impregnado de groove como se muestra en el entusiasta tema inicial *I'll Kick a Brick (For My Man)*, elegido como el primer sencillo del álbum, es una desconocida pieza del sello Stax interpretada por primera vez por Hot Sauce. El segundo track también segundo sencillo del álbum es *They Say I'm Different*, una versión de la pieza de 1974 de Betty Davis, la madre del funk. En cuanto a estilo y ritmo, The Boneshakers se mantienen fieles a la versión original. Sin embargo, añaden sus propios toques únicos a este tema intensamente funky.

Podemos saltar a la pista de baile con la enérgica, emotiva y funky canción *How You Spell Love?*, una versión de la pieza de Bobby Petterson de 1972. La mayoría la conocemos por la versión de los Fabulous Thunderbirds. La diversión continúa con *I Need Somebody*, una versión renovada del enfoque grunge del tema original con David Bowie, transformada en un blues rock ardiente, con la ayuda del vibrante trabajo de armónica de Mark Pender. *Dobro Jones (Delta Mix)* presenta por primera vez la voz de Randy Jacobs, compartiendo voz con Jenny Langer. La parte instrumental de la canción se compone íntegramente de la interpretación slide de Randy Jacobs en la guitarra dobro.

El virtuoso de la armónica Charlie Musselwhite es la estrella invitada en el estupendo blues shuffle *Evil No More. I Am The Cool*, es un tema jazzístico con un ritmo muy bueno. Randy Jacobs cuenta algunas anécdotas sobre lo genial que es. Don Was aporta un ritmo maravilloso con su contrabajo. El saxofonista David Gaza y el trompetista Mark Pender añaden un solo apasionado. Se sigue con Jenny Langer al micrófono interpretando *Here I Am*, un tema muyailable y excitante. Randy Jacobs ofrece un impresionante solo de guitarra pedal, y Ron Reinhardt realiza un excelente trabajo en los teclados.

Salty, es una versión al tema de 2007 de Jimmy Hall and the Muscle Shoals Rhythm Collective. The Boneshakers crean un hermoso dueto con Jenny Langer y Bobby Rush, quienes poseen una gran compenetración vocal. Con un hermoso solo, Randy Jacobs demuestra una vez más su talento como guitarrista. El también guitarrista Coco Montoya y el saxofonista Jimmy Carpenter aportan el toque instrumental a la canción de amor *Don't Deny Me*, que contiene excelentes solos. The Boneshakers se mantienen fieles a la versión original en su versión de *Took A Trip*, de Ike y Tina Turner.

La hermosa voz de Jenny brilla con luz propia en la encantadora y enternecedora balada *Tears of the World*. La sección de metales con el saxofonista Joe Sublett y el trompetista Mark Pender, define una vez más el sonido de esta pieza. En la ardiente canción *Ain't Good Enough For Me*, la voz de Jenny Langer, al estilo de Tina Turner, vuelve a cobrar protagonismo. Randy Jacobs crea el ritmo funky con una línea de bajo profunda. Greg Bissonette marca el ritmo de la canción con una batería firme y enérgica. Rodney Lee aporta la profundidad necesaria al órgano, y Randy Jacobs ofrece brillantes toques de guitarra.

Aparece para el gran final, otra versión de *Dobro Jones (Low Country Mix)*, en una mezcla country, Jenny y Randy también comparten las voces. En esta canción, la protagonista le ruega a su amante que regrese a casa. Promete enmendar la situación y no causar más problemas. El álbum concluye con la impresionante balada *The Cake and the Candle*, en la que Jenny vuelve a demostrar su extraordinario talento vocal. El álbum *Live To Be This*, es una declaración de amor a las raíces clásicas, el funk de Detroit, el soul de Memphis y el R&B de Muscle Shoals.

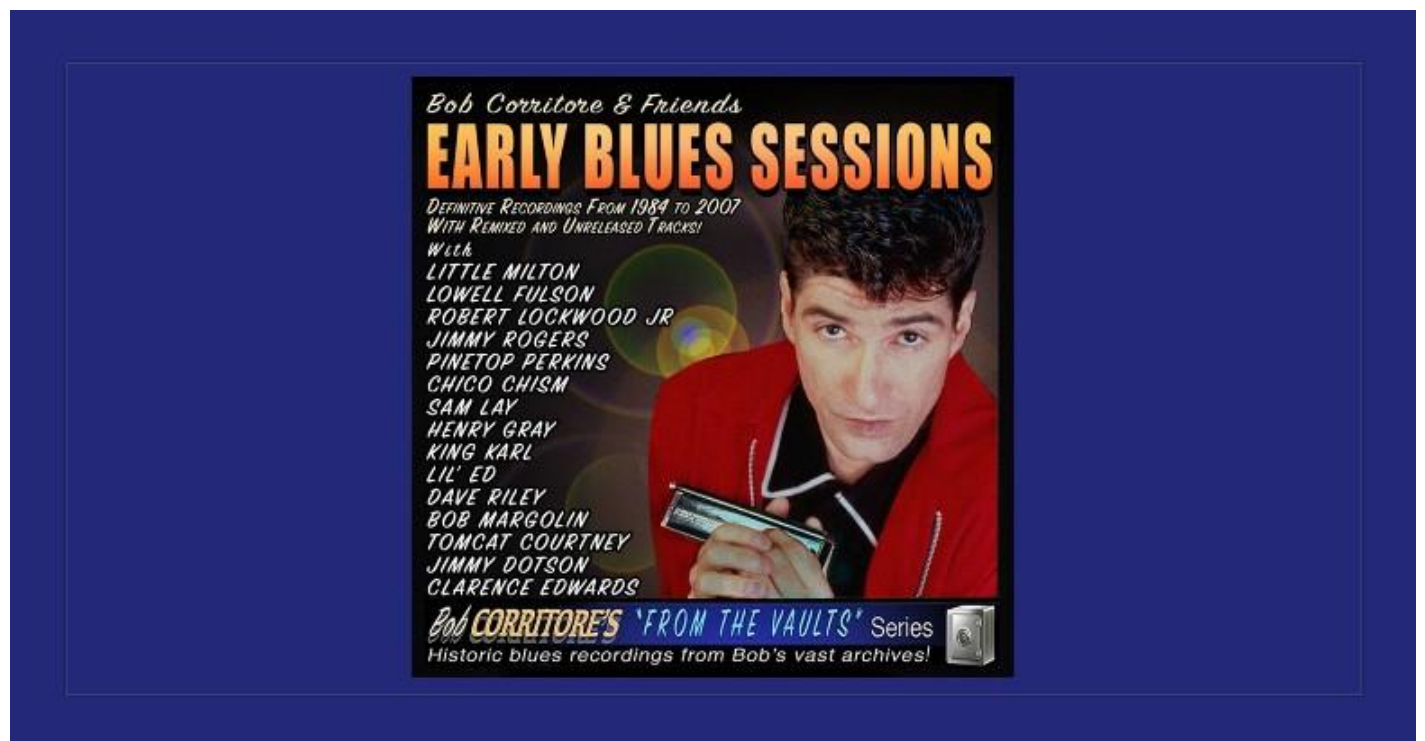
Calificación: 9.0 Excelente

[The Boneshakers - Live to Be This – Spotify](#)

Antologías

Early Blues Sessions

José Luis García Fernández

Bob Corritore & Friends - Early Blues Sessions (VizzTone Label Group 2025)

Estas 16 grabaciones de 1984 a 2007 de los vastos archivos de *Bob Corritore*, *Early Blues Sessions*, incluyen pistas remezcladas e inéditas de interpretaciones poderosas de leyendas como Lowell Fulson, Little Milton, Jimmy Rogers, Robert Lockwood, Sam Lay, Henry Gray, Pinetop Perkins, Bob Margolin; entre otros. Sin duda, *Bob Corritore* sigue haciendo historia con la publicación continua de este material invaluable de antología que nos llena el espíritu de buen blues tradicional, y que resulta imprescindible de coleccionar.

Lista de canciones: 01. I Want To Be The One (con Little Milton); 02. So Glad I'm Living (con Sam Lay); 03. On My Way (con Dave Riley); 04. She Loves Another Man (con Jimmy Rogers); 05. Five Long Years (con Chico Chism); 06. Naptown Blues (con Robert Lockwood Jr.); 07. Hip Shakin' (con Lil' Ed Williams); 08. Showers of Rain (con Henry Gray); 09. I Wondeer (con Tomcat Courtney); 10. Coal Black Mare (con Clarence Edwards); 11. Hear That Rumbly; (con Clarence Edwards); 12. Cool, Calm, Collected (con King Karl); 13. My Fault (con Sam Lay); 14. Ramblin' on my Mind (con Robert Lockwood Jr.); 15. Tired of Being Alone (con Jimmy Dotson); 16. West Texas Blues (con Lowell Fulson).

A lo largo del disco, la armónica de *Bob Corritore* es espectacular. El artista nos ha regalado continuamente música excelente con su serie "From The Vaults". Este álbum, altamente recomendable, es un tesoro de gran música. Inicia con el extraordinario blues *I Want To Be The One*, escrita y grabada por el cantante y guitarrista de Mississippi, Little Milton Campbell. Mario Moreno toca el bajo y Chico Chism la batería. En *So Glad I'm Living*, Sam Lay, legendario baterista de Alabama, canta sobre un tema de Arthur Crudup con Patrick Rynn, al bajo, y Chism a la batería. *On My Way*, similar a *My Babe* de Willie Dixon, fue escrita y cantada por el guitarrista de Mississippi, Dave Riley, quien suele colaborar con Corritore, mientras que Frank Rossi toca la batería.

She Loves Another Man incluye la voz del legendario guitarrista de Mississippi Jimmy Rogers, y es una pieza interpretada con el guitarrista Robert Lockwood Jr., el pianista S.E. Willis, Bruce Lopez, al bajo y Chism a la batería. *Five Long Years*, fue escrita por Eddie Boyd y cuenta con la voz del baterista Chism, mientras que Paul Thomas toca el bajo. *Nap Town Blues*, fue escrita por Wes Montgomery y es una pieza instrumental con la participación del guitarrista Robert Lockwood Jr. *Hip Shakin'*, fue escrita por J.B. Hutto y cantada por el guitarrista Lil' Ed Williams, con Paul Thomas en el bajo y Chism en la batería.

Showers of Rain cuenta con la voz del pianista Henry Gray, la guitarra de Bob Margolin, el bajo de Pops MacFarlane y Chism en la batería. *I Wondeer*, con todo el sabor de Smokestack Lightnin' fue escrita y grabada por el guitarrista Tomcat Courtney, con Patrick Rynn al bajo y la batería de Brian Fahey. *Coal Black Mare*, es una segunda canción escrita por Arthur "Big Boy" Crudup, cantada por el guitarrista Clarence Edwards, con Scott Meyer en el bajo y Greg Zark toca la batería. *Hear That Rumbly*, fue escrita y cantada por Edwards, nuevamente con la sección rítmica de Meyer y Zark. *Cool Calm Collected*, fue escrita por Bernard Jollvette e interpretada por King Karl. Rusty Zinn toca la guitarra, Paul Thomas el bajo y Richard Innes la batería.

My Fault, escrita por Walter McGhee, es una segunda canción interpretada por el baterista Sam Lay con Patrick Rynn al bajo. La clásica *Ramblin' On My Mind*, escrita por Robert Johnson, es una segunda canción interpretada por el guitarrista Robert Lockwood Jr. con Henry Gray al piano, Moreno al bajo y Chism en la batería. *Tired of Being Alone*, fue escrita e interpretada por Jimmy Dotson, con Meyer al bajo y Zark a la batería. La canción de cierre de la obra es *West Texas Blues*, escrita por Alger Alexander e interpretada por el guitarrista Lowell Fulson.

Calificación: 9.5 Excelente

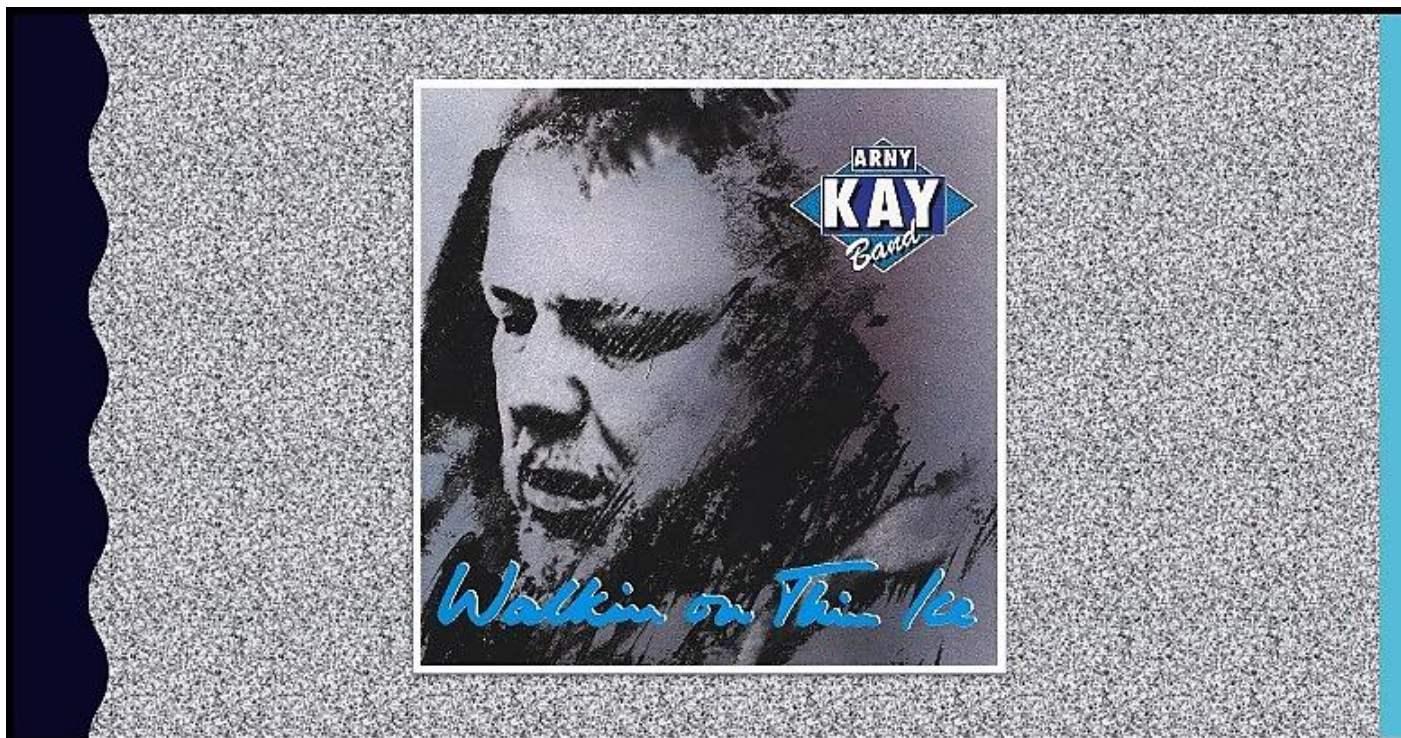
[Bob Corritore & Friends - Early Blues Sessions - Spotify](#)

Hábitos Nocturnos

Army Kay Band – Walkin' On Thin Ice

José Andrade Urbina

Army Kay Band – Walkin' On Thin Ice (Sound-Service Bellaphon International 1992)

Saludos a todos nuestros lectores de la revista *Cultura Blues*, ya estamos en nuestra cita mensual con la música del blues, cada mes es toda una aventura el buscar el cd para recomendar, y también darme cuenta hasta donde ha echado raíz el género. Después de entre tres cd's escogí uno. Y este mes el blues nos lleva hasta la Europa Central, al país que me refiero es Alemania, su nombre correcto es República Federal de Alemania, y es el estado de la Unión Europea con mayor población. Su capital es Berlín.

Hasta este lejano país es donde nació un músico muy interesante. Lo interesante es que el señor Kay emigró de los Estados Unidos hacia Alemania por cuestiones de trabajo, y acabó por quedarse allá. Con el tiempo se casó y tuvo un hijo con el nombre de Arny Kay, desde muy chico le gustó la música, en especial el blues. Nuevamente por trabajo el papá tuvo que regresar a los Estados Unidos. Llegaron a vivir a Gurnee, Illinois, a 30 millas de Chicago. Gracias a que tenía a un amigo que le gustaba la música y aparte con una vieja guitarra acústica, que además se la prestaba, y es así que a la edad de 14 años ya empezaba a sacar en el viejo instrumento algunas canciones que escuchaba en la radio. Sus primeras influencias fueron, Buddy Holly, y por supuesto Chuck Berry.

Regresaron a Alemania donde terminó sus estudios. Para finales de los 60, el blues era una música muy popular en ese país, se escuchaban discos de bandas como John Mayall, Eric Clapton, Alvin Lee, y ya después escuchó el blues afroamericano y su influencia fue B. B. King, así como en las guitarras de slide, Elmore James y Robert Johnson. A principios de los 70, Arny Kay regresó a los Estados Unidos pero ya como músico, estuvo en Chicago en donde aprendió los diferentes estilos de blues, se adentro principalmente en el country blues, estuvo tocando en varios clubs de la Ciudad de los Vientos y sus alrededores, creciendo su estilo de tocar la guitarra blues.

A mediados de los 70, regresó a Alemania, empezó a tocar en algunos festivales de blues y su fama creció al saber ya los diferentes estilos del blues. Su estilo personal de tocar la guitarra también creció con las influencias de guitarristas como Jimi Hendrix, a quien consideraba como el mejor guitarrista, y también admiraba a Stevie Ray Vaughan.

El cd que ahora recomiendo *Arny Kay Band, Walkin' On Thin Ice*, consta de 14 canciones: 01. I Want Your Love; 02. Walkin' On Thin Ice; 03. My Way; 04. Rock 'n' Roll Boogaloo; 05. Crosstown Traffic; 06. Stone Crazy; 07. Nightmare Blues; 08. Keep a Drivin'; 09. Big Road Blues; 10. Leavin' Blues; 11. Love Me; 12. Big Star; 13. Memories of Blind Willie Johnson and Tampa Red; 14. Chicago O'Hare.

I Want Your Love, el cd inicia con un fuerte blues con sabor sureño, Arny nos muestra su calidad en la guitarra slide; de entrada, buena guitarra y gran voz. *Walkin' On Thin Ice*, este es el tema principal del disco, y aquí Kay nos muestra su calidad como guitarrista de blues, sobre todo al usar el wah—wah nos damos cuenta de que conocía el estilo de tocar el blues de Jimi Hendrix. *My Way*, en este track Arny y la banda hacen un tema más lento, con un piano que sobresale en la sección rítmica, y se enriquece con la armónica y la guitarra slide. En *Rock 'n' Roll Boogaloo*, los artistas del disco nos llevan por los caminos del rock, aquí nuevamente el piano se oye de lo mejor, la voz y la guitarra de Arny es ahora muy rockera.

Crosstown Traffic, es un homenaje a Jimi Hendrix, y el arreglo que le hacen es muy bueno. *Stone Crazy*, es una pieza de Buddy Guy, que resulta ser un blues muy extenso, de poco más de 9 minutos, en donde la guitarra de Arny nos deleita con grandes solos. *Nightmare Blues*, este es un tema de blues rock, con la guitarra de Arny muy destacada. *Keep a Drivin'*, en esta pieza, rápido entra el piano y marca el blues con mucho ritmo, la guitarra slide de Arny Kay junto con el piano, suenan muy bien. *Big Road Blues*, este tema es una versión a un blues de Tommy Johnson, y nos remite a las raíces del género, la armónica brilla; pero Arny no se queda atrás y toca de maravilla su guitarra, que me suena a dobro. Muy de lo mejor este blues.

Leavin' Blues, contiene una entrada muy bluesera de la guitarra de Arny, y que da paso a su voz. Son poco más de 7 minutos de un gran blues. *Love Me*, nuevamente la Arny Kay Band nos conduce por los caminos del rock, el piano junto a la guitarra slide de Arny logran un muy buen track. *Big Star*, es un blues rock en donde la banda se luce por completo. *Memories of Blind Willie Johnson and Tampa Red*, ahora la banda retorna a las raíces del blues, con el slide Arny interpreta un country blues haciendo un homenaje a estos dos grandes. Es un blues para escucharlo a volumen alto. *Chicago O'Hare*, es un buen tema para cerrar el cd, aquí se escucha un buen sax que se acompaña con la armónica.

Arny Kay Band – Walkin' On Thin Ice, es un disco para disfrutar en la intimidad que ofrece la noche, un gran guitarrista que maneja muy bien el slide, el wah—wah, además de contar con una gran voz, y que además conoce las raíces del blues.

Y como siempre, ¡pásenla bonito! nos leemos en la siguiente edición.

[Arny Kay Band – Walkin' On Thin Ice – Spotify](#)

De Blind Raccoon

The Name Droppers - Cool Blue Shoes

José Luis García Fernández

The Name Droppers - Cool Blue Shoes (Horizon Music Group 2025)

¿Cuál sería el mejor nombre para una banda cuyos miembros mencionan con cariño los nombres de los artistas que los han guiado y con los que han trabajado a lo largo de los años? ¡*The Name Droppers*, por supuesto! En la década de 1980, esta banda se llamaba Charlie Karp and the Name Droppers. Karp, residente en Connecticut, era un guitarrista experimentado, un compositor prolífico y un productor ganador de un Emmy. Karp se ganó el derecho a sugerir a los integrantes de la banda cuando dejó la escuela para trabajar con Buddy Miles, luego conoció a Jimi Hendrix y Keith Richards y escribió canciones para Joan Jett y Joe Perry.

Tras la muerte de Karp en 2019, los miembros restantes de The Name Droppers se mantuvieron unidos: el compositor y guitarrista Rafe Klein, Ron Rifkin al piano, Bobby “T” Torello a la batería y Scott Spray al bajo. Torello y Spray también pueden mencionar nombres impresionantes en su historial, como Johnny Winter, Edgar Winter, Michael Bolton, Grace Slick, Felix Cavalier y The Rascals, entre muchos más. Esos nombres que han mencionado son más que simples nombres. Representan décadas de talento y experiencia que los Name Droppers han recorrido y que ahora se manifiestan en su música, mostrando la vibrante mezcla de blues, R&B, soul y rock and roll de toda la vida del cuarteto.

Cool Blue Shoes es el quinto álbum de *The Name Droppers*, lleno de su estilo enérgico que promueve siete canciones originales ingeniosamente elaboradas y tres versiones creativas: 01. Killing Floor; 02. Cool Blue Shoes; 03. Be Alright; 04. Keep Pushin’; 05. That’s The Way My Love Is; 06. Hard Way; 07. I Cry For You; 08. Think Yiddish; 09. Yes I Will; 10. Out Of This Blue.

El tema inicial, una versión a todo gas del clásico de Howlin' Wolf, *Killing Floor*, aviva el fuego con su eterno lamento de blues sobre su mujer. *Cool Blue Shoes* de Torello y Klein es el siguiente tema, con Klein liderando la voz bluesera con un mensaje diseñado para dejarnos sin aliento. Rifkin luego vocaliza su propia melodía encantadora *Be Alright*, llena de optimismo. *Keep Pushin'* de Klein, con la furiosa voz de Rifkin, es una canción muy rockera con un estilo furioso sobre seguir adelante cuando la situación se pone difícil.

Klein regresa para la voz en la emotiva canción *That's The Way My Love Is*, retomando el tema de Foreigner de Mick Jones. La dura y enérgica *Hard Way* de Klein pone a Torello al frente con toda la banda haciendo coros de apoyo para un hombre que huye. Klein, Torello y Rifkin intercambian voces en su versión rockera del blues melancólico de Willie Dixon *I Cry For You*. El alegre blues shuffle *Think Yiddish*, de Klein y Torello le da a Torello un giro vocal con un caprichoso juego de palabras.

La voz de Rifkin se eleva en *Yes I Will*, de Klein, apuntalada por la llamada y respuesta de la banda y el agudo solo de guitarra de Klein a mitad de camino. Para cerrar, Klein se asocia con Simone Brown en su emocionante tema *Out of This Blue*, un magnífico dueto envuelto en el vibrante órgano B3 de Rifkin y acariciado por el sensual sax de Bill Holloman. *The Name Droppers* lucen sus nuevos 'zapatos' con gran estilo y clase, impregnados de un auténtico toque de blues.

Calificación: 8.5 Muy Bueno

[The Name Droppers - Cool Blue Shoes - Spotify](#)

Colaboración Especial

¡Pierre Lacocque y Sheryl Youngblood en la Ciudad de México!

José Luis García Fernández

El pasado martes 23 de septiembre, se realizó una rueda de prensa en el auditorio del Centro Universitario San Ángel de la Ciudad de México, a la que asistimos por invitación de Raúl Reyes Zuñiga, en la que se informó, por parte de los organizadores, detalles correspondientes a la próxima presentación en la Ciudad de México de Pierre Lacocque y Sheryl Youngblood, personajes estelares de la escena del blues de Chicago.

Dicha presentación se llevará a cabo en el marco del lanzamiento del nuevo disco “Don’t Look Back” (Delmark Records) de la banda Mississippi Heat, que encabeza Pierre Lacocque como su líder, compositor y armonicista. Sheryl Youngblood forma parte de la actual alineación como vocalista principal de la banda. En este evento los protagonistas serán acompañados por la agrupación mexicana La Rambla, quien sigue su exitosa trayectoria después de más de 25 años de su fundación.

Además, se agrega al evento para su apertura, la participación de la banda de blues clásico de la Ciudad de México, Juke Sons, Una banda de nueva formación, pero que tiene en su alineación a músicos con una buena trayectoria dentro de la escena del blues citadino.

La cita es el viernes 5 de diciembre de 2025, a partir de las 21:00 hrs. El concierto se realizará en el salón de eventos Levu VIP, ubicado en la calle de Dr. Lavista num. 190 Col. Doctores. Los boletos de entrada general tendrán un costo de \$500.00 y podrán ser adquiridos a través de EXGtickets.com.

En Cultura Blues, particularmente, hemos seguido de cerca las trayectorias de los artistas mencionados, a Pierre Lacocque, nacido en Jerusalén en 1952, actualmente residente de Chicago desde los años 80, lo conocimos en México en su visita al prestigioso Festival Internacional AguasBlues en noviembre de 2006, en donde participó con su banda Mississippi Heat encabezando el cartel.

A partir de ahí tenemos en nuestro acervo un par de entrevistas exclusivas, una serie de reseñas de sus discos más recientes, incluyendo todos los publicados con el sello Delmark Records. Así como un video completo del concierto en Aguascalientes.

En cuánto a Sheryl Youngblood, hemos tenido la fortuna de ver algunas de sus actuaciones en el marco del Festival de Blues de Chicago y de tomarle fotografías exclusivas; en el 2022 cuando participó en el acto: Mujeres en el Blues con un tributo especial a Mary Lane junto a Peaches Staten, Shirley Johnson, Demetria Taylor, Nora Jean Wallace, Laretha Weathersby, Sharon Lewis, Anne Harris, Donna Herula y Lynne Jordan.

En el 2023, disfrutamos su actuación junto a su banda en una tarde suprema previa al gran final de ese año. También hemos reseñado las grabaciones de sus sencillos digitales recientes (2023 y 2024) con la Delmark All-Stars Band.

¡No se los pierdan... en concierto!

Blues en el Viento

Imágenes de la Alteridad 1

David Pedraza

Imágenes de la Alteridad: Análisis del Minstrelsy a través del giro pictorial y otras teorías

En el siglo XIX, el *minstrelsy* se consolidó como una de las formas más populares de entretenimiento en Estados Unidos. Este género teatral-musical, protagonizado por actores blancos que se pintaban la cara de negro (blackface), no solo ofrecía humor, entretenimiento y música, al mismo tiempo articulaban una serie de representaciones visuales que contribuyeron a la construcción de una alteridad racial. El *minstrelsy* no fue simplemente un espectáculo: fue un medio artístico y cultural que, mediante una serie de imágenes y actuaciones, codificó y difundió importantes estereotipos sobre la población afroamericana.

El siguiente análisis se apoya en las teorías de W. J. T. Mitchell, José Luis Brea, Nicholas Mirzoeff, Mieke Bal y Giovanni Sartori, con el objetivo de comparar sus enfoques sobre la visualidad y aplicarlos al estudio del minstrelsy. Se propone argumentar que estas imágenes no solo reflejaban prejuicios sociales, sino que los producían activamente, configurando una mirada hegemónica racial sobre el espectador, es decir, el “otro”. En este marco, se examinarán algunas representaciones visuales en carteles de la época, generadas entre 1830 y 1880, como dispositivos ideológicos que participaron en la consolidación de una cultura racializada norteamericana, después realizar un breve análisis desde el giro pictorial y otras teorías, para finalmente, mostrar a una completa crítica visual.

El minstrelsy en el contexto del siglo XIX

El minstrelsy surgió en la década de 1830 y alcanzó su apogeo entre 1840 y 1880, convirtiéndose en el primer género teatral verdaderamente estadounidense. Su estructura típica incluía una apertura musical, una serie de rutinas cómicas y una parodia final, todo ello interpretado por actores blancos que se pintaban la cara de negro con corcho quemado o pintura.

Esta práctica escénica, conocida como blackface, se consolidó como una forma de visualidad racial, que convertía el rostro y cuerpo del actor en una imagen con gran carga ideológica. Las primeras representaciones registradas de blackface se remontan a principios de 1600 en la obra de William Shakespeare Othello, pues a los “negros” no se les permitía actuar en el escenario. Hubo representaciones de blackface en Estados Unidos desde 1769.

El inglés Charles Matthews es considerado el padre del American Minstrelsy. Recorrió los estados esclavistas del sur para crear un espectáculo de juglar de un solo hombre. Matthews creó un personaje bailarín de una plantación conocido como Jim Crow, basado en la canción titulada: “Jump Jim Crow” escrita por Thomas Dartmouth “Daddy” Rice en 1828.

"Vengan a escucharlo todos ustedes, chicas y chicos,
voy a cantar una pequeña canción,
mi nombre es Jim Crow.
Da la vuelta y da la vuelta y hazlo,
cada vez que me doy cuenta
de que salto Jim Crow"

En consecuencia al gran éxito que tuvo esta canción, las leyes aplicadas a partir de 1876, las cuales limitaron los derechos de los afroamericanos, recibieron el nombre de dicha melodía: las leyes Jim Crow. Debido a las crisis en 1837, estos espectáculos, considerados vulgares y obscenos, comenzaron a permitirse en los teatros como un entretenimiento barato.

Estas rutinas se convirtieron rápidamente en espectáculos de larga duración. Los Virginia Minstrel, creados por Dan Emmett, fueron los primeros en crear la primera actuación de blackface. Su espectáculo de larga duración presentaba rutinas, música y baile principalmente; fue un éxito en Estados Unidos y en el extranjero. Otras compañías no tardaron en seguir su ejemplo.

La mayoría de las actuaciones presentaban personajes extremadamente distorsionados de afroamericanos, eran representaciones extremadamente inexactas de la vida de los esclavos. Por ejemplo tramas donde un esclavo extrañaba a su amo. Después de la guerra civil estadounidense (1861-1865) los afroamericanos comenzaron a presentarse en los espectáculos de blackface, primero con caras pintadas y luego sin ellas. Aunque las interpretaciones resultaban ser degradantes, permitieron a estos actores improvisados, de origen afroamericano, trabajar en el escenario y sobrevivir. La mayoría de los espectáculos de juglares se alejaron de las ciudades más grandes del este, como Nueva York, al medio oeste de los Estados Unidos, el sur y el oeste.

En 1876, los Callendar's Minstrels fue el primer elenco completamente negro en realizar rutinas de blackface sin maquillaje. Este fue un acto importante en la historia de la juglaría y en los estereotipos de los “negros”. A medida que los afroamericanos lograban algunos avances sociales en Estados Unidos, la ira y el odio se perpetuaban principalmente de los confederados sureños desplazados. Los veteranos del ejército confederado fundaron el primer Ku Klux Klan en 1866 y se crearon otras organizaciones de supremacía blanca.

En la película Birth of a Nation, el Ku Klux Klan fue retratado como héroes y Gus (un hombre negro interpretado con la cara pintada de negro por el actor blanco Walter Long) un peligroso violador que fue linchado. Esto creó un nuevo estereotipo: "matón" u hombre negro peligroso. También produjo un ímpetu para linchar a hombres negros acusados de delitos o, a veces, simplemente por silbarle a una mujer blanca. Se cree que más de tres mil quinientos hombres negros fueron linchados por turbas entre los años 1880 y 1951. Las organizaciones racistas hicieron que la vida en el sur fuera extremadamente incómoda y peligrosa para muchos estadounidenses negros y muchos optaron por mudarse al norte donde tenían más oportunidades. Este movimiento se llama la gran migración.

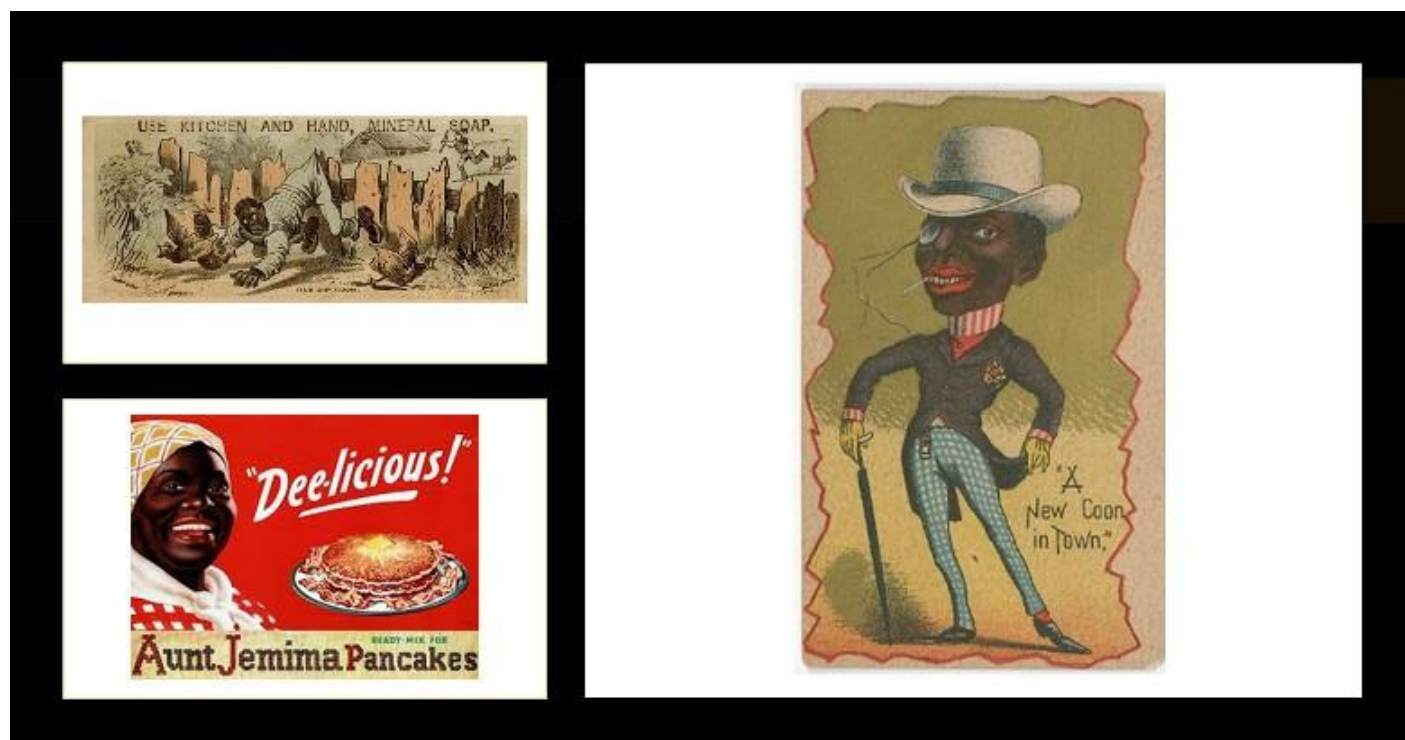
Principales personajes

Podemos mencionar a los personajes principales en un inicio en el minstrelsy a: Jim Crow, Zip Coon y el personaje Mammy, eran imágenes que condensaban estereotipos sobre los afroamericanos: perezosos, supersticiosos, hipersexualizados e infantiles.

El esclavo, que usualmente tenía el nombre de Jim Crow, y el Dandi, conocido como Zip Coon, debido a la canción "Zip Coon" cantada por George Dixon en 1834; con la imagen de este personaje se parodiaba a los negros libres, lo mostraban arrogante y ostentoso, vestía con estilo y hablaba usando juegos de palabras en su intento por parecer una persona digna. Durante la esclavitud, la caricatura de la Mammy se presentó como prueba de que las personas negras, en este caso, las mujeres negras, estaban contentas, incluso felices, de ser esclavizadas.

Su risa cordial y su leal servidumbre se ofrecieron como prueba de la supuesta humanidad de la institución de la esclavitud, mostrando una figura obesa, tosca y maternal. Todas las mujeres y niñas negras, independientemente de su apariencia física, eran vulnerables a la agresión sexual por parte de hombres blancos. La imagen de la Mammy también oculta un abuso más; en este caso, la imagen distorsionada acerca de que los hombres blancos no consideraban sexualmente deseables a las mujeres negras.

Estas figuras no eran nada inofensivas; como señala Mirzoeff, la visualidad es una forma de autoridad que organiza lo visible para legitimar el poder¹ (Mirzoeff 2016, 30). En este sentido, el minstrelsy funcionaba como un régimen de visualidad que clasificaba, separaba y asignaba estética al "otro", reproduciendo supuestas escenas de la vida en las plantaciones esclavistas del sur de Estados Unidos.

El contexto social del siglo XIX estadounidense estaba marcado por la esclavitud, la expansión territorial y el conflicto racial. El *minstrelsy*, como ya mencionamos, ofrecía una forma de entretenimiento que, bajo la apariencia de humor, reforzaba la supremacía blanca y naturalizaba la exclusión.

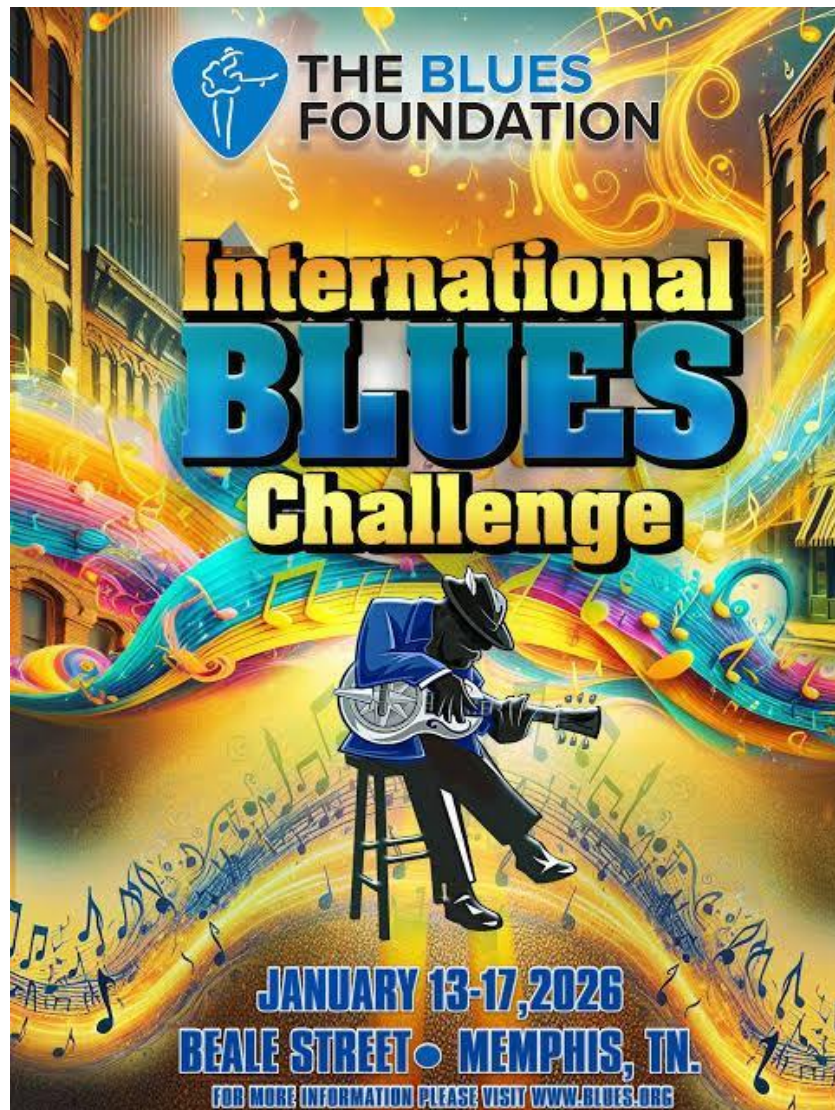
Como advierte Sartori, la cultura teledirigida tiende a simplificar la realidad mediante imágenes que sustituyen el pensamiento crítico (Sartori 1997, 45), de la misma manera podemos pensar que el fenómeno minstrelsy anticipa esta lógica: sus imágenes no invitaban a la reflexión de una etnia distinta, sino a la risa cómplice; en otras palabras, a un consumo pasivo de estereotipos.

Aquellos personajes con la cara pintada personificaban a los “negros” como patanes que pronunciaban mal el idioma inglés y se comportaban de manera grotesca. Cantaban a veces canciones sentimentales y en otras ocasiones las letras eran lascivas. En el espectáculo de cantantes juglares o blackface, la comunidad blanca, tras máscaras negras forjaba fuertes estereotipos racistas de Estados Unidos.

Cabe mencionar que estas actividades también producían ganancias económicas; en otras palabras, la sociedad blanca ganaba dinero a partir del prejuicio. Tal vez por eso el país norteamericano mantuvo vivos estos espectáculos hasta finales del siglo XIX y principios del XX. Estamos hablando de una nación esclavista, que luego de la guerra civil, construía una sociedad con normalización visual de la segregación racial.

Referencias

- 1 Nicholas Mirzoeff, El Derecho a Mirar – Revista Científica de Información y Comunicación, (New York), 2016.
 - 2 Giovanni Sartori, Homo Videns: La Sociedad Teledirigida, Taurus. (Madrid, 1997).
-

Blues a la Carta

Crónica del 12° Festival de Blues y Jazz del Desierto

José Luis García Fernández

Crónica del 12° Festival de Blues y Jazz del Desierto. Fotos por José Luis García Fernández y James García

El 11° *Festival de Blues y Jazz del Desierto* que se llevó a cabo en noviembre del año pasado, había sido anunciado como el último a realizarse; sin embargo, a medida que pasaban los días, las diferentes instancias como artistas, músicos y amigos de los organizadores, los fueron animando a volver a las andadas y darles el apoyo y la fuerza para pensar en tener una nueva edición.

Así fue como en el mes de junio pasado, comenzaron los primeros preparativos de lo que se anunció tiempo después: tres días de actividades, del 16 al 18 de octubre, para llevar a cabo la doceava edición del particular y genial festival lleno de música, arte, y actividades culturales en Saltillo, ciudad capital del estado de Coahuila. Justamente, en la sede principal, en el precioso recinto del Centro Cultural Vito Alessio Robles. Finalmente, se sumó a la cruzada jazzera y bluesera la Escuela Superior de Música de la Universidad Autónoma de Coahuila.

En particular, recibimos la atenta invitación a participar por parte de su comandante en jefe, Jorge González Vargas, y después de algunos arreglos en nuestra agenda personal, y considerándolo un honor, nos sumamos a la causa para estar presentes, al menos en dos de las tres jornadas programadas.

¡A continuación, va la crónica de lo que vimos y vivimos en directo!

Día 1. Jueves 16 de octubre

Muy temprano por la mañana llegamos a la terminal 2 del Aeropuerto Internacional “Benito Juárez” de la Ciudad de México, para viajar a la ciudad de Monterrey. Lugar en el que nuestro querido amigo *Fonzeca* nos esperaba, para amablemente trasladarnos en su automóvil a la cita anhelada. Llegando a Saltillo un par de horas después, junto al estimado Fonzeca degustamos una deliciosa comida, con una sabrosa plática que fue la antesala de lo que sería un día lleno de emociones.

Al filo de las 5:00 pm se inició el protocolo de la inauguración del evento por parte de los organizadores, autoridades institucionales, representantes del colectivo e invitados especiales. Para dar paso a la primera actuación musical que correspondió al maestro *Marco A. Rangel*, quien comenzó a calentar el ambiente, mientras los brillantes expositores del *Mercadito Artesanal* preparaban con mucho ímpetu sus interesantes stands. Enseguida, el cantautor *Eliézer González*, llamado asimismo un intérprete: ‘Trovarrolerocumbianchupestre’, disparó un puñado de sus peculiares composiciones y algunas muy buenas versiones de rolas que van bien a su peculiar estilo.

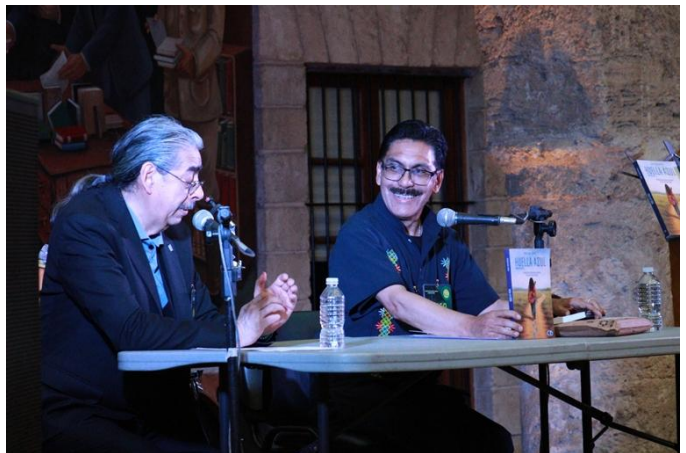
Todo esto sucedió como antesala a mi participación, presentando los libros: ‘*Blues a la Carta*’, ‘*Blues a la Carta II. De Colección*’ y ‘*Huella Azul. Primera Parte*’. En ella, la conducción de Jorge González fue vital para que la presentación fuera ágil y concisa. Mientras esto sucedía, un marco digital sobre el escenario mostraba una serie de mis fotografías seleccionadas de los Festivales de Blues en Chicago (ediciones 2019, y de 2022 a 2025), bajo el concepto de “*La Alegría del Blues*”. En efecto, en esas imágenes se podría comprobar el placer que el género del blues produce en sus intérpretes y en el público que lo escucha.

Coyotes Mágicos de la ciudad de México, subieron al estrado para presentar su elegante y muy particular proyecto musical, con guitarra, voz y armónica, los cuales nos llevaron por caminos desconocidos por el blues tradicional y contemporáneo. Con una fusión original que contiene un toque muy mexicano, y que denominan como ‘blues peyotero y chikahuazo’. Mientras se preparaba el siguiente número musical, fue el tiempo de una entrevista a cargo de ‘*Las Voces de Sirenas*’ con Marisa Medellín, Karen Arredondo e invitadas especiales.

Y llegó el tiempo del blues acústico tradicional con un extraordinario dueto saltillense: *Loren y Jorge Todd*. Artistas culpables de que el género consentido continuara por caminos más conocidos y transitados que elevaron el espíritu del público, que respondió con ovaciones a cada una de sus interpretaciones. Llegó el momento de continuar con alimento para el alma con la participación de las tradicionales *Lunas Culturales en Azul, Edición Especial*, con música, poesía, y lecturas en atril. Actividades habituales en el Foro Intercultural Imagina. El programa continuó con la emotiva Entrega del Reconocimiento por parte de Jorge González, José Luis Molina y Pedro Moreno a *Jesús López Castro*, director de la primera estación de radio en Saltillo: XEKS.

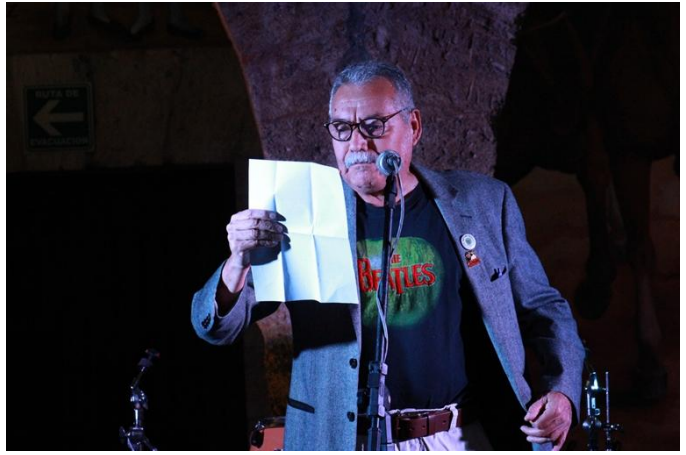
Los preparativos del acto musical de cierre de jornada se hicieron largos, pero valieron la pena. Para que la banda de rock clásico saltillense *White Shark* ofreciera un recital inolvidable. Primero, fui invitado a abrir la sesión junto con la banda, con tres temas: uno de John Lennon y dos de los Beatles. Pero después vino un huracán de sonidos rockeros que interpretó esta agrupación en la modalidad de big band con sección de metales incluida. Las voces de Minha y David González brillaron al frente del grupo, ya avanzada la primera noche de festival.

Todo finalmente quedó con expectativas muy altas para el día siguiente...

Día 2. Viernes 17 de octubre

Después de un grato descanso en el céntrico ‘Hotel Urdiñola’, un rico desayuno en ‘Los Compadres’, la visita a los museos del ‘Centro Cultural Casa Purcell’ y del ‘Centro Cultural Vito Alessio Robles’, así como de una agradable tertulia con *La Diablos* en el restaurante ‘Villa de Saltillo’, nos apresuramos a estar presentes en lo que sería una larga y satisfactoria segunda jornada de Festival.

Las actividades iniciaron con *Himber Ocampo*, quien presentó su propuesta musical con temas propios y algunos buenos covers, además de dar a conocer, junto a Jorge González, su reciente obra literaria ‘La Noche Surrealista’ con poemas de su autoría. Lo acompañaron en el palomazo los armonicistas: Arturo Silva y Emmanuel González. Entretanto, el *Mercadito Artesanal* volvía a cobrar vida para estar listo a los curiosos visitantes.

El segundo número de la tarde correspondió al excelente dueto regiomontano *No+Trouble* (Sergio Guerra y Chester Draven), quienes deleitaron a la nutrida concurrencia con su blues acústico tradicional. Este dúo muestra, sin duda, una interesante propuesta musical y visual, algo digno de mencionar. Luego el sonido del blues eléctrico llegó al escenario con el poderoso *Montaño Blues Combo* con Emmanuel González, quienes también ofrecieron un puñado de temas clásicos que alargaron el placer de disfrutar el blues en vivo durante esta brillantísima edición del Festival.

Una breve pausa sónica con el agradable proyecto acústico del solista *Arturo Marín*, dio la pauta para dejar la tarima caliente y lista para la presentación estelar de *La Diablos*, quienes llenaron el ambiente de altas frecuencias con su poderosísimo rock y blues original. El ahora cuarteto lució de lo lindo e incluso cedió un breve espacio para el palomazo de *Jorge García Ledesma* en la armónica.

Después de un cambio de outfit de los integrantes de *La Diablos*, volvieron a presentarse en el escenario junto a *Jorge García* para interpretar varios temas de la legendaria banda de blues mexicana Follaje, en un proyecto para este Festival que han llamado *Follaje Endiabrado*. El palomazo no pudo faltar y este correspondió al guitarrista de blues duranguense, y buen amigo: *Alex Benavente*. De nuevo, un breve descanso auditivo llegó con el dueto *Coto & Du*, quienes desde la ciudad de Torreón arribaron para compartir sus temas de jazz, llenando el recinto de energía y ritmo.

Pero llegó otro momento estelar de la jornada, que presagiaba un gran final, la presentación desde Monterrey de *Fonzeca-Caja de Pandora Project*. Una banda destacada año tras año en Cultura Blues, como una de las mejores agrupaciones de blues en México por su propuesta de fusión de blues-jazz-funk. Y desde el primer acorde lo estuvieron demostrando. No queda duda de la gran calidad instrumental, vocal y por otra parte, cordialidad y sencillez de todos y cada uno de los integrantes de la banda.

El cierre de esta segunda jornada le correspondió al jazz, con la actuación de *Jazzuv Ensemble*, quienes desde Veracruz, estuvieron prestos para ofrecernos varios temas de jazz fusión contemporáneo con ejecuciones magistrales. La noche culminó con una concurrida y agradable reunión de participantes en 'Don Baldo', en donde la convivencia fluyó sin ataduras.

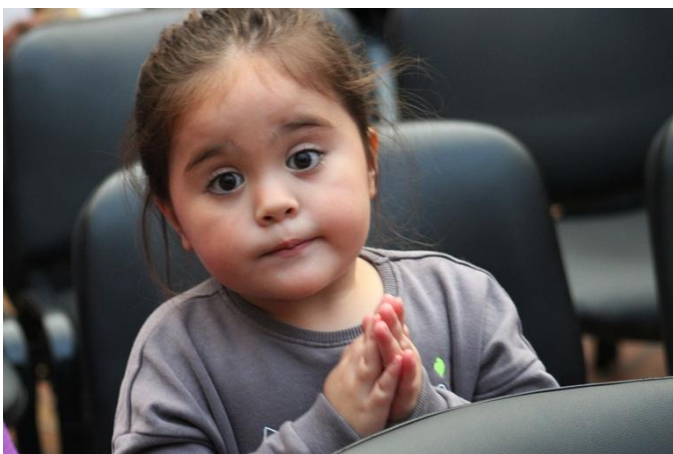
Para la tercera jornada del Festival, no pudimos asistir, pero indudablemente también fue un éxito como se puede comprobar en esta edición de la revista, por la reseña de Jorge González en su columna *Desierto Blues*, o bien, a través de las distintas publicaciones en textos y fotos en las redes sociales de los participantes. Asimismo, el éxito estuvo en las jornadas matutinas con actividades como talleres, conversatorios y clases magistrales en la Escuela Superior de Música Campus Arteaga... ¡hasta la próxima edición!

¡Que viva muchos años más el Festival de Blues y Jazz del Desierto!

Pd. Agradezco a George González y a Marisa Medellín por la invitación y gran recibimiento en el 12° Festival de Blues y Jazz del Desierto, a todos los integrantes del Colectivo, a todos mis compañeros músicos, a los participantes en las diferentes actividades y por supuesto al público asistente en general...

¡Que siga el blues... por siempre!

Desierto Blues

Cuando el Blues y Jazz llegó a la Ciudad

Jorge González Vargas

“El Blues nació para darnos una excusa para tocar juntos. Para entendernos. Simplemente subes a un escenario y entre grupos con gustos, historias y repertorios diferentes, es natural encontrar un punto de encuentro en el Blues. ¿Hagamos un Blues?. Es la pregunta más sencilla para hacer música juntos”.

Michael Limnios

12° Festival de Blues y Jazz del Desierto de Saltillo, Coahuila, México. (Foto: James García)

Fueron tres días llenos de emociones, de trabajo extenuante, de nerviosismo, de jornadas que tomaron su propia dinámica donde el tiempo fluyó libremente. El 16, 17 y 18 de octubre quedaron grabados en el público como los días donde el blues y jazz llegaron a esta ciudad capital saltillense. Llenando de paz, convivencia, y alegría que hasta las distintas infancias bailaron y gozaron, no se diga de jóvenes y adultos que atentos y dispuestos a sentir, disfrutaron este doceavo festival.

1ª Jornada, jueves 16 de octubre.

Las actividades iniciaron desde temprano en la Escuela Superior de Música Campus Arteaga. En las actividades académicas participaron: Karla Rangel con la conferencia ‘De la idea al proyecto: Metodologías y Estrategias para Estructurar Proyectos Artísticos’; Rossy Garza habló sobre ‘El Jazz y el Cine, un Diálogo Entre las Artes’, y Beto Jiménez impartió la masterclass ‘Improvisación y Conceptos de Interacción para Combos de Jazz’.

Por la tarde a partir de las 16:00 hrs., las jornadas vespertinas del 16, 17 y 18 de octubre, se llevaron a cabo en el Centro Cultural Vito Alessio Robles. En una bienvenida por parte de autoridades, colaboradores, equipo ampliado, e invitados especiales, se daría inicio a esta primer jornada.

El maestro *Marco A. Rangel*, sería el que dio la bienvenida musicalmente hablando, mostrando desde el primer acorde lo que nos esperaba. Como en cada edición del Festival, en el tianguis ahora convertido en Mercado Artesanal bajo la coordinación de *Karen Arredondo* y *Marisa Medellín* que lograron conjuntar un gran equipo, se hizo el recorrido de cada artista, artesano, emprendedor y ofertante los cuales nos explicaron sus creaciones, hablaron de sus productos y emprendurismos. Como en botica hubo de todo un poco. Así el Festival daba inicio en su recorrido de larga duración.

Los libros siguen ganando terreno en la temática de la cultura del blues del Festival. *Huella Azul. Primera Parte* de María Luisa Méndez, una dama que ya no está físicamente pero su obra esta contenida en las 245 páginas de este libro. Donde José Luis García Fernández y Jorge González hablaron y charlaron animadamente de la labor desempeñada por la compañera María Luisa, durante su vida activa en la gran cultura del blues plasmada en este libro, donde a través de entrevistas nos adentramos, conocemos, percibimos y sentimos a cada personaje de este gran trabajo.

Y en *Blues a la Carta II De Colección*, escrito y editado por José Luis García Fernández, que como bien apunta es una magnifica segunda parte del primer volumen donde el autor nos aderezó y entusiasmo para leerlo, degustarlo, saborearlo, tanto como el primer volumen. Así la charla nos llevó a conocer más de este gran promotor nato de la Cultura Blues.

La muestra fotográfica de la autoría de José Luis García Fernández, recordó al Festival de Blues y Jazz del Desierto del 2024 y del Festival de Blues en Chicago 2025; donde se presentó la temática “La Alegría del Blues” con comentarios del director de la revista *Cultura Blues* de la Ciudad de México. ¡Demostrando con esto que el blues convoca a ese estado de ánimo que es la alegría, paz y convivencia entre iguales!

Era tiempo de la música, *Eliézer González* nos compartiría esos temas tan suyos que nos pinta una ciudad con sus personajes e historias, algunas de ellas por cierto inspiradas en libros, escritos por autores de Saltillo. Crónicas urbanas en forma de collage sonoro donde Eliézer atestigua la historia de esta ciudad capital.

La tarde se tornaba en tonos azules y *Los Coyotes Mágicos* iniciaban su ritual ese que nos conecta con la tierra, con lo místico y de leyenda que tienen la música de raíz cultural, esa que converge con el folclor mexicano y el blues. Solamente una guitarra, voz y armónica bastaron a este dueto de músicos talentosos para echarse al público saltillense a la bolsa. *Coyotes Mágicos* un ritual de blues acústico.

La noche estaba puesta cuando llegaban *Loren* y *Jorge Todd* demostrando que los grupos locales tienen todo para ser reconocidos a nivel nacional e internacional. Ofreciendo un coctel de buen blues acústico teñido del Delta, clásicos que no pasan de moda y que en la voz de Loren y la estupenda ejecución de Jorge Todd nos demostraron que a través de ellos, el blues acústico está más vivo que nunca.

Los tiempos marcaban que era hora de *Las Lunas Culturales* y *Románticas de Saltillo*, que desde las primeras ediciones del Festival nos acompañan. Literatura, poesía, música, la interacción de la niñez con los adultos, padres apoyando a los retoños en el escenario, la valiosa participación de las compañeras: *Marisa Medellín*, *Raquel Ledezma*, *Daniela Medellín* (tomando el video), la música de *Miguel Ángel Mendoza*, y los temas bien recibidos de *David Mendoza*. Con un cierre estupendo, prelude para reconocer y apapachar la labor que durante 60 años ha mantenido *Jesús López Castro* con *Raquel Ledezma* y Familia en la primera estación de radio de Saltillo desde 1938.

Esto fue posible con un atinado texto que compartió el profesor, promotor cultural, editor y más de *José Luis Molina Cardona*. El momento emotivo fue cuando Jesús López Castro nos regaló algunas palabras a propósito de este pequeño pero sentido homenaje a su persona, que le dio motivo a ‘Sábado Internacional’, ‘Sábado Internacional después de las Once’ y ‘Los Contemporáneos’ y su atinada dirección a la famosa XEKS en el 960 de A.M. reconvertida en la XHKS en el 104.9 de F.M. La Voz del Tiempo.

Digno cierre con una agrupación que creció en todos los sentidos con Sábado Internacional. *White Shark* quien tuvo a *José Luis García Fernández* de Cultura Blues, como invitado especial con tres temas en el inicio, revisitando grandes clásicos entre el blues y rock de ‘Los 4 Genios de Liverpool’. *White Shark* cerró la primera jornada con un ramillete de temas clásicos de rock y blues, que fueron de Chicago a Janis Joplin, entre otros y donde cada elemento de la banda, dio lo mejor de sí mismo en cada ejecución. Así llegó el cierre de la primera jornada.

White Shark (Foto: José Luis García Fernández)

2ª Jornada, viernes 17 de octubre.

Segundo día de actividades en la Escuela Superior de Música en Campus Arteaga con la conferencia: “De la Idea al Proyecto” a cargo de Karla Rangel; charla de Rossy Garza con: ‘El Jazz y el Cine de la Idea al Proyecto’. La jornada cerró con la masterclass: “Improvisación y Conceptos de Interacción para Combos de Jazz” a cargo de Beto Jiménez (Instructor en JAZZUV).

Y en la sede del Centro Cultural Vito Alessio Robles, lo vivencial y emotivo daba inicio con la presentación del libro “La Noche Surrealista” de Himber Ocampo, quién también ofreció un concierto con esos temas de ayer y hoy que lo han acompañado por la larga y sinuosa ruta del blues en México y los Estados Unidos. Jorge González daría la entrada con algunos párrafos acerca de esta producción literaria del maestro Himber y a partir de ahí surgiría la música envuelta en blues.

Bajo el nombre de batalla de *No+Trouble*, Sergio Guerra y Chester Draven nos dieron un banquete del mejor blues acústico estilo Chicago y del Delta, una propuesta alterna a su grupo base y que nos da la esperanza de que la cruzada por el blues desde la ciudad de Monterrey, sigue creciendo con esta propuesta. Estupenda agrupación regia que sigue ganando adeptos.

El Estado de México se haría presente con *Montaño Blues Combo* con temas estándares de blues eléctrico que movió hasta a los más despistados, un buen ejercicio donde contaron con el gran trabajo realizado por Emmanuel González armonicista de las mil batallas.

La noche continuaba y era tiempo del juglar, *Arturo Marines* quien compartió sus temas crónicos, leyendas y de reciente creación de esta centenaria ciudad donde la trova, el espíritu cardenche y la canción urbana mexicana se dan la mano en cada tema que nos compartió. Juglar del desierto que compartió piezas que se incluirán en su más reciente producción, y que pronto dará a conocer.

Luego del remanso de los temas de Marines. Era el momento de subir los decibeles con la gran agrupación *La Diablos* que nos compartieron y presentaron blues eléctrico original desde la CDMX. Un poderoso cuarteto, que se hicieron acompañar en algunas piezas con el maestro Jorge García Ledesma, leyenda del blues de la agrupación Follaje, y que en las últimas ediciones del Festival se ha dado cita para convivir con quien hace sinergia y se da el palomazo bluesero. La Diablos vinieron a compartir su más reciente producción realizada en forma independiente y apoyados por el gran Terry Bleu... ¡Ampliamente recomendable!

Jorge García Ledesma con un pequeño intermedio, serviría para que la agrupación ahora conocida como *El Follaje-Endiablado* volverían al escenario para compartir temas clásicos de la banda Follaje donde el maestro Ledesma es fundador. Fue un recorrido a manera de palomazo donde se recrearon los clásicos de una de las primeras bandas de blues en México.

Coto & Du llegaron desde la vecina ciudad de Torreón para compartir su quehacer sonoro dentro de ese jazz que no tiene complejos en fusionar el folclor mexicano contemporáneo y los ritmos del Brasil con su gran ejecución de Jazz Fusión Contemporáneo.

Fonzeca-Caja de Pandora de Monterrey, con el estimado Fonzeca como frontman y una producción impecable llegaría hacer suyo el escenario logrando la atención de un público receptivo a los temas clásicos que hizo propios, así como sus propios arreglos que fueron del agrado del público asistente.

La noche estaba puesta para un cierre perfecto con los maestros del *Jazzuv Ensemble* que desde Veracruz nos ofrecieron temas de esa escuela del Jazz de Fusión Contemporáneo con ejecuciones magistrales y donde el público los arropo con cálidos aplausos. Era tiempo de cerrar esta segunda jornada, cansados pero contentos, la alegría desbordada y la noche empezaba para los trasnochadores que buscaban donde hacer el after del jazz y blues...

La Diableros (Foto: José Luis García Fernández)

3ª Jornada, sábado 18 de octubre.

Un sábado que ya pintaba a ser un día especial, por ser la última jornada y cierre del Festival. Iniciaría con un pequeño resumen del día anterior, la bienvenida a la gente que desde temprano llegaría a el Centro Cultural Vito Alessio Robles, nos demostraba que el Festival fue bien recibido en este gran espacio cultural.

David Pérez y su banda invisible con ecos de la Ruta 61, llegó con un coctel que compartió lo mismo temas propios que grandes clásicos del blues y rock, tanto en nuestro idioma como en lengua inglesa. Un buen inicio con David y su concepto personal.

La presentación del maestro *Jorge García Ledesma* y sus libros 'Apuntes sobre el Blues en México I y II', nos demostró que hay un gran rescate de la historia, memoria y crónica por el blues a nivel nacional, y que este par de volúmenes lo demuestra, sobre todo como un acto de resistencia cultural sobre esta gran cultura musical que llegó a México desde el siglo XX. Y que sigue siendo la materia de mucha de la música popular comercial que se escucha a nivel comercial. Este par de libros nos sirve de bitácora y brújula para entender la cultura del blues en nuestro país.

La jornada apuntaba ya a la música bluesera. Y esta llegaría al escenario desde Durango un lugar de donde *Alex Benavente* con y sin banda nos da señales que aunque poco, pero existe un movimiento bluesero desde aquellas entrañables tierras desérticas como Saltillo, la cosa no paró en su propuesta musical original llena de buen blues folk, sino desde esos momentos de los palomazos que se dieron con el maestro Jorge García, que le acompañó en un par de temas, poniendo a tono bluesero al público que seguía llegando bajo el amparo de ese dueto.

La tarde se anunciaba y la charla con *Jesús López Castro* se transformó en la entrega de su reconocimiento especial por su trayectoria y creación de 'Sábado Internacional' y 'Los Contemporáneos', uno con la cultura del rock, el otro con toda la cultura del jazz y blues contemporáneo.

La *Big Bad Bluesman* llegaba desde Monterrey para demostrar porque son un grupo de culto bajo la dirección de Sergio Guerra y el maestro Chester Draven, que parafraseando a Jesús López nos compartían su blues de alto octanaje con este gran grupo que hicieron disfrutable la tarde noche en el Vito Alessio Robles.

Llegaría el turno de *Jazz 314* y luego de una larga espera en lo que se conectaban y ponían de acuerdo (un poco más de media hora) nos entregarían por fin, un set del mejor Jazz de Fusión Contemporáneo de este nuestro Saltillo, que fueron de los estándares a los temas clásicos del jazz y su fusión de temas de nuestro folclor nacional.

Ya con la noche a cuestas subiría a el escenario *San Luis Blues* del Estado de México, una agrupación que sigue compartiendo su propuesta de blues original interpretado en español y que sonaría genial y más aún con el palomazo de la gran Fátima Soto que nos acompañó desde Cd. Jiménez Chihuahua, integrante del grupo *Espina y Jugo* demostrando que lo colectivo y el palomazo está más vivo que nunca en este Festival.

Con la mesa puesta y el palomazo recién compartido era momento de la bohemia vuelta blues, *Fátima Soto* y el maestro *Marco A. Rangel*, pasaron de la ternura al compromiso social y colectivo aderezado también con ritmo y blues de una manera natural con una intervención muy emotiva a cargo del hijo de Fátima, *Miguel Ángel*, en uno de sus temas "Donde No Sucede Nada", emotividad al 100, momentos mágicos del Festival como se dieron varios a lo largo del mismo y donde también la armónica generosa del maestro Jorge García se manifestaron en varios de sus temas. Canciones como "10" ahora renombrado como "12", siguen vigentes y sonando cada vez más fuerte en directo.

La noche y el tiempo se dieron la mano para ser testigo de una dupla entre la ciudad de Monterrey y el Estado de México con invitados especiales y donde las *Damas del Blues* tomarían por asalto el escenario. Así luego del gran set de *Lobo Mexicano* acompañado de *Raquel Esquivel* y el maestro *Ernesto Arteaga* ambos de la Ciudad de Monterrey e *Irving* de White Shark de nuestro Saltillo, ofrecerían un gran set de sus temas que ha venido dando a conocer y que recién lo llevaron al Festival Internacional de Blues en Quito Ecuador.

Lobo Mexicano daría paso a Sirena Blues que sigue demostrando su maestría en arreglos y temas propios, varios de ellos de su más reciente producción 'Al Calor de la Noche'. Pero al final de su intervención, Raquel Sirena Esquivel invita a subir al escenario a las talentosas damas del blues, la maestra Elena Medina, Fátima Soto, y Minha González para compartir una poesía de principios feministas y con el tema: *Aquí Me Quedo*. Toda una declaración de principios fue el gran final de un Festival donde ellas, todas maestras, todas mujeres, todas cantantes y poetas, despedían este 12° Festival de Blues y Jazz del Desierto de Saltillo.

Nadie se quería ir pero tras los agradecimientos y palabras del director de este gran Centro Cultural, el Ing. Pedro Moreno, sabíamos que era tiempo de irse al after y este sería en el Foro Intercultural Imagina, cuartel general del Colectivo que se conformó para este Festival junto con el equipo ampliado de David González y Max Díaz.

El after se prolongó más allá de la hora de cenicienta con la bohemia a cuestas, los temas y palomazos se iniciaron una vez cenados y un poco descansados. Cual si fuera la primera vez la música y los temas fluyeron de una manera natural. A algunos nos sorprendió el sol matutino, terminando cansados pero todos contentos.

El domingo y lunes nos encontró dejando invitados y yendo por equipo al Vito Alessio Robles. Cada edición de este Festival escribe su propia historia, por eso contarla es retener eso que desde el inicio se a llamado Festival de Blues y Jazz del Desierto de Saltillo nombre de batalla que no cambiaremos mientras nosotros estemos al frente.

The Big Bad Bluesman (Foto: Daniela Medellín)

¡Hasta la próxima edición... si hay, de este Festival!
¡Gracias, Gracias, Gracias!

Interview

Charla con Cleveland Fox

José Luis García Fernández

Un buen camarada, gran guitarrista y cantante de blues clásico, Todd Callison o bien, *Cleveland Fox*, actualmente al frente de la banda *Juke Sons*, nos comparte algunos conceptos en esta interesante y amigable charla..

¿Cómo se autodescribe Cleveland Fox?

Siempre he sido una persona curiosa, creo. De niño mis papás se cansaban de tanto “*Y por qué*”, “*Y para qué*”. Creo que trato de entender las raíces de las cosas, y tal vez por eso seguí el hilo del rock hasta el blues.

¿Dónde naciste y creciste y qué fue lo que hizo interesarte por la música?

Nací en Madison, WI, porque en ese tiempo mi papá estaba estudiando en la Universidad de Wisconsin. Mi familia es de un pueblito de unos 20,000 personas en la región de Piedmont de Carolina del Sur que se llama Gaffney, regresamos ahí cuando tenía 5 años. Tal vez a una hora de Syracuse, donde nace Scrapper Blackwell, por ejemplo, o a escasos 20 minutos de Laurens, lugar de nacimiento de Pink Anderson, blueseros de Piedmont, aunque de niño no tuve contacto con músicos ni música de Blues... pues la tierra es la tierra.

Platícanos de tu encuentro con la guitarra y con el Blues.

Todo remonta a los Rolling Stones. Me recuerdo perfectamente escuchando el álbum ‘*Beggars Banquet*’ en el estéreo de mi papá por ahí del año de 1974 o 1975, tenía 4 y 5 años, que, aparte de ser una obra maestra pues se me quemó en la memoria junto con otros discos que él tenía como de Cat Stevens y el grupo de rock Chicago. Después de ahí, cuando sale el álbum ‘*Tattoo You*’ en 1981, recuerdo escuchar el riff de ‘*Start Me Up*’ por primera vez, pues desde ese momento debía tener una guitarra.

De ahí convencí a mi mamá, cuando vi una guitarra que estaban vendiendo en el jardín de un vecino de por ahí, una Harmony acústica que creo estaba en 14 dólares de ese tiempo, por ahí de 1982 tal vez.

¿Quiénes fueron tus primeros ídolos musicales?

Siempre los Rolling Stones. Me gasté todo el dinero que tenía, lo poco, en comprar discos de los Rolling. Tenía el de *'Sticky Fingers'* con el cierre real que se abría y cerraba de los jeans en la portada. De ahí había una estación de radio de la Universidad de Clemson en el '85, WSBF, que transmitía la primera música "indie" que en ese tiempo llamábamos "college radio"; grupos como REM, The Smiths y The Cure. Grababa de la radio al cassette.

¿Qué significa el blues para ti?

Creo que toda la música popular y comercial desde el comienzo del siglo 20, o tiene raíz en el Blues, o deriva directamente del Blues, o tiene que ver mucho con el Blues. Es la expresión de música Americana pura, que al decir "Americana" pues es por el vertiente Afro-Americana. También existe el country que viene en su mayor parte de Old Time, que a su vez desciende de la música de Irlanda; aunque la música country de hoy e históricamente también, incorpora elementos importantes de Blues. Se debate la cuestión de que si el blues es esto o el otro, pero creo que un elemento característico es el de tener una descarga emocional a través del entrelazo de ritmo y melodía.

¿Cómo ha sido tu trayectoria hasta llegar a *Juke Sons*?

Pues creo que la gran mayoría de músicos que tocamos Blues o intentamos tocar Blues o simplemente personas que escuchamos Blues hemos llegado por medio del rock, como en mi caso. Es una larga historia como te imaginarás, pues toco la guitarra desde los 12 años.

Dejé la guitarra cuando vine a México por segunda vez en 1998, pero la agarré otra vez por 2015. Empiezo a sacar canciones, y tengo un vecino, un amigo que tiene un programa de radio por internet, conoce a mucha gente dentro de la música. Me presentó con otro grupo que se llamaba *Blues Factory* (ahora *Boogie Factory*) y toco ahí por unos 4 años. Mientras otros amigos, me van invitando a jams y así, e iba conociendo a más y más músicos del gremio. Acerca de mis compañeros de *Juke Sons*, pues conozco primero a Danny Blues, topándolo en la calle con Rod Cross, en una ocasión que los ví ahí en Avenida Juárez. De ahí conozco a los otros en un jam de los que hace o hizo el Pelusa en Casa Franca.

¿Desde cuándo y cómo es que se formó Juke Sons?

Empezamos el año pasado, en septiembre (2024). Después de ese jam en Casa Franca, volví a toparme con Danny y empezamos a platicar, decidimos vernos para tocar un rato y pues creo que a todos nos gustó el sonido que salió aquella vez.

¿Cómo se conforma el repertorio del grupo?

Tocamos en su mayoría canciones de blues de los años 50 o antes, suplementado por algunos originales.

¿Quiénes son los integrantes de la banda?

En la batería JuanKa, armónica Rusty Nail, bajo Danny Blues, y su servidor en la guitarra y voz.

¿Qué nos puedes comentar de cada uno de ellos?

JuanKa es el que tiene probablemente el conocimiento mas extenso del género de Blues, los artistas, canciones etc. porque realmente es aficionado desde hace años, ha leído y escuchado el género, conoce muchos artistas en el medio, y pues toma en serio el Blues como género de suma importancia y tiene un vasto conocimiento al respecto así como bien los elementos de Blues tradicional en la batería.

Antes de enfocarme en el género de Blues tocaba Son Jarocho, tocaba en fandangos y en la calle, digamos que parte importante de mi formación como músico fue a través del Son Jarocho, y entre otras actividades pues tocaba en la calle, “boteando” como le dicen, que es donde adquiero un aprecio por los músicos de la calle y por la experiencia de tocar en la calle.

Cuando conocí a Danny pues noté su habilidad, entrega a la experiencia que se genera cuando un músico puede generar una sonrisa a cualquier persona que se tenga en frente. Asimismo, creo que Rusty tiene mucho compromiso por aprender y tocar la armónica como debe de ser y tiene gran sentido del juego entre el ritmo y melodía, que es una parte fundamental del Blues en general.

¿Cuáles son tus proyectos a corto plazo?

Por el momento estamos trabajando nuevas canciones originales y alimentando al repertorio aprendiendo y tratando de incorporar otros estilos que tal vez no son exactamente Chicago Blues. Posiblemente en un futuro ya pensemos en hacer un disco que probablemente será una mezcla de originales con covers de Blues como muestra de diferentes estilos. En vivo creo hay una tendencia de recargarse sobre el Chicago Blues tradicional porque tiene mucha energía.

La vida es más que música, ¿hay algún otro campo que influya en tu vida actual?

Aparte de la música, doy clases de inglés que es un trabajo del cual derivo mucha satisfacción igual, y hace un tiempo en mi tiempo libre hacia escalada en roca, y pues ahí no me gustaría quitar el dedo del renglón.

¿Cuáles son algunas de las lecciones más importantes que has aprendido de tu experiencia como músico?

Es parecido, por ejemplo, a la escalada, en que nos obliga a enfocarnos, preocuparnos, y cuidar lo esencial porque no hay tiempo para perder en cosas que no son importantes. Es como una práctica en poder identificar lo que es importante tanto como lo que no lo es. La buena música puede ser detonante de mucha emoción y entendimiento positivo creo de la orden que hay atrás de lo meramente físico.

¿Cuáles son tus expectativas y temores para el futuro del Blues?

No he viajado a Chicago, pero lo que se comenta es que ya hay pocos como John Primer que siguen tocando Blues tradicional, que en Chicago el Blues en vivo ha evolucionado a incorporar otros ritmos como Rock, Funk, y fusion de otros tipos de ritmos. Creo que todo género tiene que evolucionar y quizá sea inevitable pero temo que algún día perdamos la época de oro del Chicago Blues, que para mí son los años 50.

¿Dónde podemos saber de tus actividades?

Tenemos Youtube, Facebook, e Instagram de Juke Sons

¿Nos compartes un video del grupo?

Juke Sons en el Festival Internacional de Blues en Pozos 2025

<https://youtu.be/o1E1II-aoPE?list=RDo1E1II-aoPE>

¿Gustas dirigir algunas palabras a los lectores de Cultura Blues?

He mencionado que antes de tocar Blues estuve un buen rato dentro del Son Jarocho, música que al igual que el Blues, nace en América y tiene raíz africana. Considero que es igual de significativa como género, y agradezco la formación que me dieron músicos como Quique Vega, Ramón Gutiérrez, Tereso Vega, Rubí Oseguera, y Lalo Jaranas, Eber Didier, El Profe, Kaixi Franco Q.E.P.D., Pablo Maurer Q.E.P.D, el Querreque Q.E.P.D., entre tantos que se haría la lista muy larga, que aparte de ser grandes maestros son grandes personas.

El Son Jarocho es muy aparte y a pesar de eso, en muchos sentidos similar al Blues, y parte fundamental de mi formación como músico. A Paco Jaranas, Luis Espíndola, Zacamandú León, Migue Guerrero, Porfirio Almazán, a Pablito, muchas gracias por sacarme a la calle y trabajar conmigo en el sentido de cómo se tiene que cantar y hacer música para la gente.

¿Algo más que quisieras comentarnos?

A través de todo esto me doy cuenta de que la gente es grande, y sin el apoyo de ellos no podría hacer ni poco ni mucho, lo que sea que es, no sé. Es la lección que quizá trasciende. Quiero agradecer el apoyo moral de músicos como Pierre Lacocque, Sonia Astacio, Tomy Espósito, Emiliano Olvera, Eduardo Torres, y los de Blues Factory.

También, Rodolfo Sanromán, al Fatimi y a la Dianchis, a Chucho Rivera y a Edgar Agordo, por supuesto mis compañeros de *Juke Sons*, al Ale de la Portales y a Sergio Guerra, y sobre todo un agradecimiento super especial a Emiliano Juárez y a Johnny Burgin por las lecciones y por animarme tanto como para seguir trabajando esto, verdaderamente son personas quienes aprecio un restototote; tienen grandes corazones y me han dado tanto, libremente.

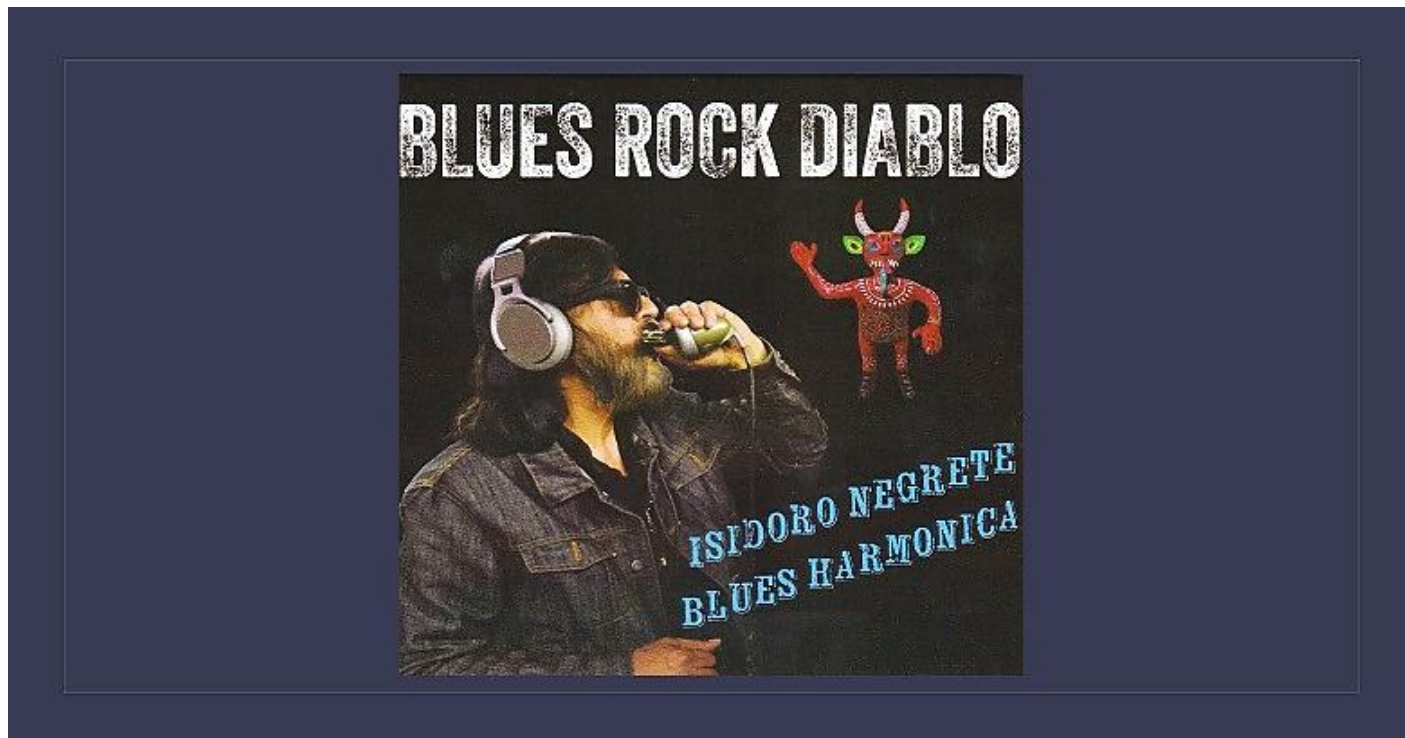
Fotos por Alexmusicultura

Aquí, Allá y Todas Partes

Isidoro Negrete – Blues Rock Diablo

José Luis García Fernández

De aquí, allá, y de todas partes XLII. Isidoro Negrete – Blues Rock Diablo (2024)

En un encuentro casual, durante una rueda de prensa realizada con el motivo de informar acerca de un concierto de artistas de Chicago en México (Pierre Lacocque y Sheryl Youngblood), adquirimos el disco *Blues Rock Diablo* del armonicista y guitarrista mexicano: *Isidoro Negrete*, un baluarte en la escena bluesera con más de 50 años de actividades.

Cuenta la historia que Isidoro inició sus actividades como músico allá a principios de los años setenta, formando parte de distintas agrupaciones, de las que se destacan: Ginebra Fría, Hangar Ambulante, Ernesto de León y su Banda de Blues, Hot Jam, Follaje, Lira and Roll, Brebaje Extraño, y El Sindicato de Salud; entre muchas otras, hasta formar su propia banda a la que llama: La Maquina del Blues.

Ante esta interesante trayectoria, me es posible entender mejor lo que he escuchado en este material discográfico, con muchos tintes de una fusión de blues y rock urbano. El cd contiene 15 temas, en el que se mezclan piezas originales y algunos clásicos del blues tradicional.

Lista de canciones. 01. Blues Rock Diablo; 02. ¿Qué es lo Que Pasó Nena?; 03. Vagabuno de la Puerta del Sol; 04. Bolsas Vacías; 05. Ya No Me Quieres; 06. El Fantasma; 07. El Blues Está Bien; 08. El Vicio del Trago; 09. Chava Mala; 10. Días de Blues; 11. El Blues de Pérez Prado; 12. Dime Que Me Quieres; 13. Quiero Tocar Blues; 14. Juke; 15. Rocker.

El disco comienza con el original *Blues Rock Diablo*, que tiene un rico ritmo llevado por la armónica durante todo el tema, y que se presenta con un arranque muy alentador. *¿Qué es lo Que Pasó Nena?*, una pieza que hace recordar musicalmente a Jimmie Reed en 'Big Boss Man', con su toque en la lírica de rock urbano, y que adereza casi todo el disco. Aparece la primera versión con *Vagabundo de la Puerta del Sol*, un blues del madrileño Tonky de la Peña, quien junto a su banda la grabó en el disco *Groovin' the Blues* (2001), el solo de la guitarra de Isidoro resulta muy destacado.

Bolsas Vacías, un guiño musicalmente a Chuck Berry, que nos devuelve de inmediato al estilo del rock urbano, por su letra y forma de hacer las frases vocales. Otra buena pieza de blues *Ya No Me Quieres*, es esta versión basada en la original de Freddie King, "*You Know That You Love Me (But You Never Tell Me So)*", por ahí se presenta la colaboración de Arturo Labastida "Papaito" con su ardiente sax. *El Fantasma*, un buen Chicago blues, que cuenta con una historia de fantasía, pero siempre con esa constante alusión al estilo del urbano.

En 1984 Little Milton compuso "The Blues is Alright", todo un himno muy bluesero, una versión de la banda mexicana Enigma con letra de Pablo "Cáncer", vino después. Hoy aquí Isidoro presenta la propia: *El Blues está Bien*. Un tema recurrente y socorrido por las bandas urbanas se presenta a continuación en el original *El Vicio del Trago*, un suave shuffle con la armónica inclemente de Isidoro en todo momento. *Chava Mala*, una versión a la pieza del cantante texano de ascendencia mexicana Freddie Fender, con la acertada intervención del sax de Labastida. De lo mejor del disco.

Días de Blues, la brillante guitarra de Isidoro complementada con su infaltable armónica se muestra en este buen blues rock original. *El Blues de Pérez Prado*, en una curiosa fusión con ritmos latinos, esta pieza se destaca, creo yo, por su peculiaridad de ofrendar una pieza a un músico cubano de ritmos caribeños. *Dime Que Me Quieres*, una buena versión a una pieza del virtuoso guitarrista de Rhode Island, Duke Robillard, en el que Isidoro demuestra su habilidad con las seis cuerdas.

Quiero Tocar Blues, la armónica resuena con prestancia en esta buenísima versión al tema de Billy Boy Arnold. Por supuesto, una pieza clásica instrumental por excelencia con armónica es *Juke* de Little Walter, y aquí Isidoro se brinda y nos deleita con su propia versión, aunque en los créditos hace alusión al veterano armonicista de Wisconsin R. J. Mischo. Para el gran final otra instrumental con armónica al frente, es una alegre versión de *Rocker* de Harmonica Sam, un artista sueco de country.

La Poesía Tiene Su Norma

¿Sabes por qué me fijé en ti?

Norma Yim "La Poeta Irreverente"

*¿Sabes por qué me fijé en ti?
¡Porque creí que eras leal, fiel y te sabías comportar!*

*¿Sabes por qué te sonreí?
¡Por huir de mi entorno!
¡Por necesidad que cariño me pudieras dar!*

*¿Sabes por qué toleré tus infidelidades?
¡Porque yo sí te amaba y por miedo a la soledad!*

*¿Sabes por qué lloré tanto?
¡Porque abusaste de mi nobleza, mi ingenuidad y mi
debilidad!*

*Ante la sociedad fingías ser muy bueno ponías cara de
perfecto. Cuando eras tan imperfecto y raro en tu manera de
actuar. ¡No solo me engañabas a mí, sino a tus amantes igual!*

*¿Sabes por qué dure años contigo?
¡Por sentir abrazos y una miseria de amor!
Tenías la vajilla rota de tanto fingir y esconder tu verdadera
personalidad. Que como hombre dejas mucho que desear.*

*La que duerme contigo piensa que está con Superman o quizá
Batman. Y sí tiene razón porque eres el hombre de la noche
¡Porque en la madrugada te ponías en el celular a ligar!*

*Por eso mismo, ¿no sé de dónde la sacaste?
Si te la encontraste en la calle de día o de noche.
O quizá te la topaste en un centro comercial.*

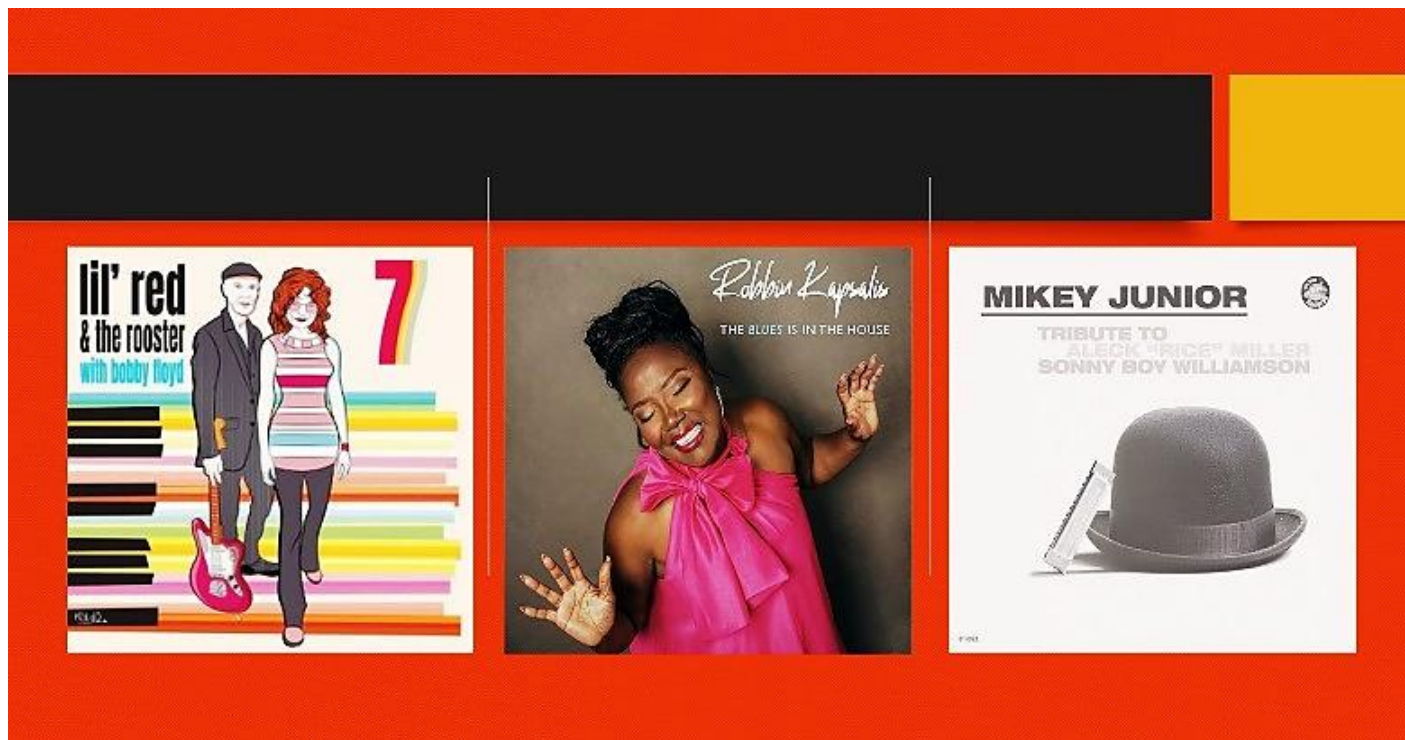
*Sólo sé que ambos no me pueden superar, pero no se
preocupen, son tal para cuál. Al final tú, y todos los que
conocí, se quedaron con la peor!,
¡Por fortuna y gracias a Dios,
esa no fui yo!*

Poema musicalizado con un fragmento del tema: *Green Hill View* interpretado por *Lars Kutschke*. Escúchalo aquí en voz de su autora...

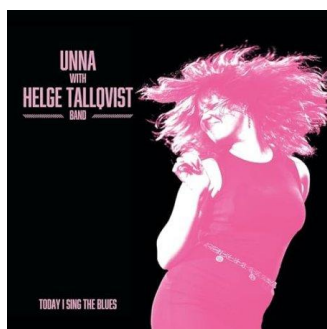
Recomendaciones

Lista musical de noviembre 2025

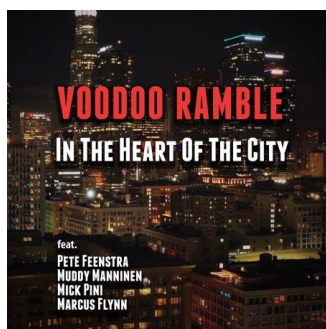
José Luis García Fernández

Novedades extraordinarias para este mes, son 20 álbumes de música fresca y espectacular para disfrutar con grabaciones derivadas de una muy especial y original selección de blues contemporáneo, tradicional y sus derivados...

Unna with Helge Tallqvist Band

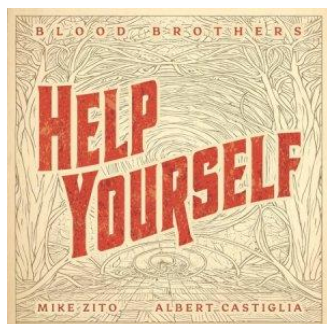
Voodoo Ramble

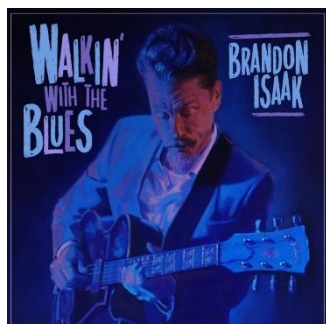
John Hines

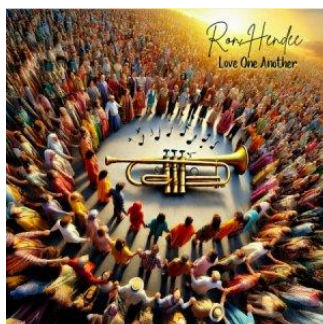
Bad Temper Boy

Blood Brothers

Brandon Isaak

Ron Hendee

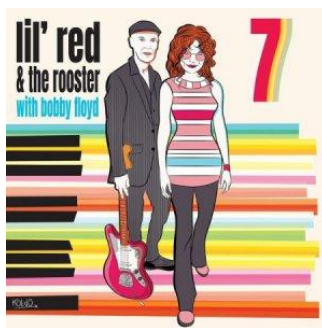
Big Shoes

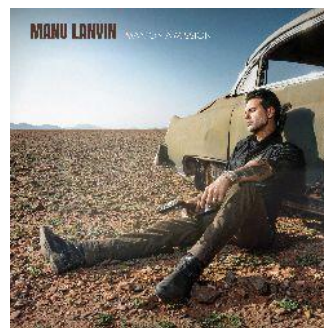
Jimi "Prime Time" Smith

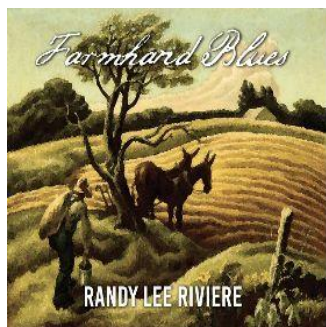
GA-20

Lil' Red & The Rooster

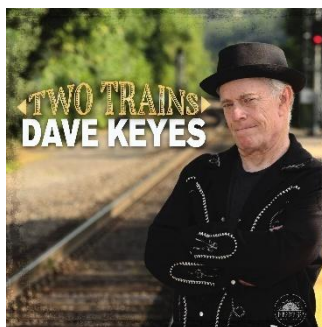
Manu Lanvin

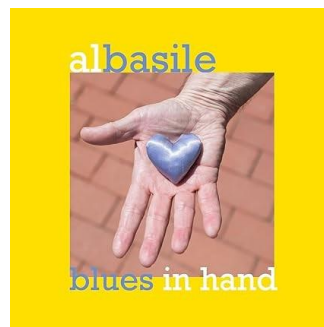
Randy Lee Riviere

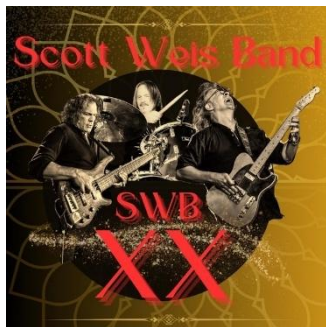
Robin Kapsalis

Dave Keyes

Al Basile

Scott Weis Band

Kelli Baker

The BC Combo

Mikey Junior

Lista musical 174 – Spotify

TEYA JAZZ AND BLUES FESTIVAL

¡ESTE 2025, CELEBRA SU 11VA EDICIÓN!

Música en vivo, Galería, Libros, Artesanías, Alimentos y bebidas.

NINA GALINDO • ROOTS BIG BAND SKA JAZZ • BABY BATIZ
SAN LUIS BLUES • JORGE POMPA TRÍO JAZZ • LIFE JAZZ PROJECT
LAS BIDXAA ENSAMBLE • BIG DANNY'S BLUES BAND • MANHATTAN
IVAN LUGO

Exposición de pintura: Jesús Martínez Rodríguez
(Espacio Cultural Independiente El Ave Azul)

Presentación de libro: José Luis García Fernández

Atrio iglesia antigua Teyahualco, Tultepec, Edo. de México

18°
Festival
Internacional

zacatecas
2025

In memoriam José Víctor Chew

Del 12 al 15 de noviembre

Sala Mayor del Museo de Arte Abstracto
«Manuel Felguérez»

Cultura
Secretaría de Cultura

Zacatecas
GOBIERNO DEL ESTADO
2021-2027

INSTITUTO ZACATECANO DE
CULTURA
RAMÓN LÓPEZ VELARDE
ESTADO DE ZACATECAS

2025 AÑO DEL
BIENESTAR
NACIONAL

ZACATECAS
DESILUMBRANTE

Cultura Zac
culturazac.gob.mx