Nº 177 febrero de 2026

Cultura Blues.

La Revista Electrónica

ENTREVISTA CON BRUCE IGLAUER

Planeta Blues

Foto: Alligator Records

...Y MUCHO MÁS DE LA CULTURA BLUES

Contenido

Directorio

Bruce Iglauer. Foto por José Luis García Fernández

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: jlgf2@hotmail.com

Número 177 febrero de 2026

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. Sandra Redmond
5. Rodrigo Farías Bárcenas
6. Juan Ramírez
7. David Pedraza
8. Juan Ramírez
9. Jorge González Vargas
10. Octavio Espinosa
11. Norma Yim "La Poeta Irreverente"

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

PORTADA Bruce Iglauer. Foto cortesía Alligator Records (1) 1

CONTENIDO - DIRECTORIO 2

EDITORIAL Entre buenos amigos (2) 3

PLANETA BLUES
Bruce Iglauer: Mordisqueado por el blues (3) 4
Jerry Portnoy: Una vida afortunada dentro y fuera del blues (3) 11

DELMARK RECORDS PRESENTA
¡Te extrañaremos mucho, Sharon! (2) 16

ALLIGATOR RECORDS PRESENTA
Tinsley Ellis – Labor of Love (2) 18

BLUES A LA CARTA Nikhil Korula Power Trio - Crossroads (2) 20

DE COLECCIÓN Paul Boddy – Soul Gone Blu' (2) 22

AQUÍ, ALLÁ Y TODAS PARTES
9 sencillos de Gulf Coast Records (2) 24

COLABORACIÓN ESPECIAL Recuento Musical 2025 (4) 26

UN PASO ADELANTE Los caminos de la producción cultural (5) 34

EN VIDEO Pink Floyd: Live at Pompeii (6) 42

BLUES EN EL VIENTO
José Agustín y la contracultura mexicana 2 (7) 45

DE BLIND RACCOON Reckless and Blue - Seven Deadly Gins (2) 51

DE NOLA BLUE RECORDS
Reconocimiento de Blues Foundation (2) 53

COLABORACIÓN ESPECIAL
Ganadores del Internacional Blues Challenge 2025 (2) 55

MAC RADIO PROMO COMPARTE
Chambers DesLauriers - Our Time to Ride (2) 57

DE FRANK ROSZAK PROMOTIONS
Paul Filipowicz - Breakwater (2) 59

INTERVIEW Charla con Edgar Agordo (2) 61

ENTRE BLUES Y BUENAS NOCHES
Pamela: luz del mundo (8) 66
Desierto adentro (8) 68

DESIERTO BLUES Charla con Jesús López Castro 2 (9) 70

+ COVERS
Jimmy Witherspoon y Robben Ford – Jump Blues en vivo 1972 (2) 73

BLA BLE BLI BLO BLUES Mississippi Heat en la CDMX (10) 75

LA POESÍA TIENE SU NORMA ¿Tú agarras o eliges? (11) 77

RECOMENDACIONES Lista musical de febrero 2026 (2) 78

AGENDA 79

Editorial

Entre buenos amigos

José Luis García Fernández

Julio César López

Se dice que… "*Entre buenos amigos todo puede resultar mejor*", es una expresión que resalta el impacto positivo de la amistad verdadera en la vida cotidiana, la salud y los proyectos personales o laborales. La amistad sincera no solo brinda compañía, sino que actúa como un catalizador que mejora el entorno y los resultados. En Cultura Blues a través de cada uno de nuestros números y en cada artículo y página, brindamos lo mejor, para seguir haciendo que el blues siga vivo entre la gente que nos encanta el género. Y toda esa gente, pretendemos sea correspondiente y amigable con nostros y con la comunidad bluesera.

En esta edición de febrero de 2026, en el mes del amor y la amistad, tenemos un afectuoso número más, en el camino hacia nuestro décimo quinto aniversario. El contenido ahora va de entrevistas con: *Bruce Iglauer*, *Jerry Portnoy*, *Edgar Agordo* y una segunda parte de *Jesús López Castro.* En la reseña de grabaciones nuevas y vintage se incluyen las de: *Tinsley Ellis, Chambers DesLauriers, Paul Filipowicz, Reckless and Blue, Paul Boddy, Nikhil Korula Power Trio, 9 sencillos de Gulf Coast Records, y Jimmy Witherspoon & Robben Ford*.

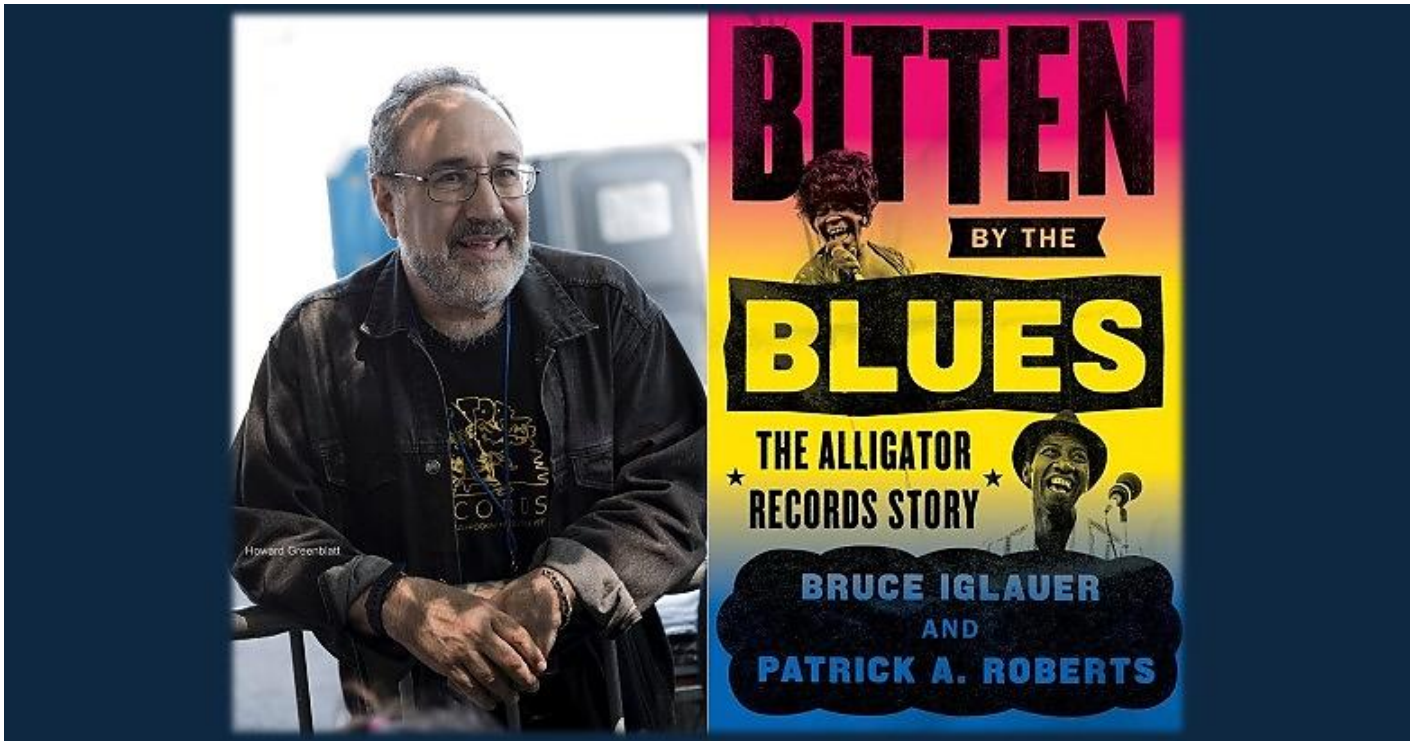
Se publican artículos como: *¡Te extrañaremos mucho, Sharon!; Reconocimiento de Blues Foundation a Nola Blue Records; Los caminos de la producción cultural; José Agustín y la contracultura mexicana, segunda parte; Recuento Musical 2025; Pink Floyd: Live At Pompeii, Ganadores del IBC, y Mississippi Heat en CDMX*. Además, tenemos poesía, recomendaciones de cds, videos destacados, listas musicales, y mucho más. Y de manera especial, le damos la bienvenida a un nuevo colaborador, al maestro: *Julio César López*, quien en su primera entrega nos ofrece dos extraordinarios relatos… ¡bienvenido!

¡En Cultura Blues… se escribe parte de la historia del blues en México!

Planeta Blues

Bruce Iglauer: Mordisqueado por el blues

Michael Limnios



Entrevista con Bruce Iglauer: Mordisqueado por el blues.
Agradecimientos especiales a Bruce Iglauer & Marc Lipkin (Alligator Records).

Bruce Iglauer es fundador y director ejecutivo del legendario sello de blues *Alligator Records*. Iglauer fundó el sello en 1971, cuando tenía 23 años y era empleado de envíos. Lo hizo grabando y lanzando un álbum de Hound Dog Taylor & the HouseRockers, su banda favorita. Desde entonces, Alligator Records se ha convertido en el sello discográfico líder del blues. Iglauer ha dedicado su carrera a apoyar a artistas como Koko Taylor, Albert Collins, Lonnie Brooks, Mavis Staples y Charlie Musselwhite, entre muchos otros. Iglauer escribió el libro "*Bitten by the Blues: The Alligator Records Story*", publicado por la University of Chicago Press.

¿Cómo ha influido el blues en tu visión del mundo? ¿Qué significa el blues para ti?
Escuché blues por primera vez a los 18 años, cuando oí a Mississippi Fred McDowell en un festival de folk. Tenía pocos conocimientos previos de blues, pero la actuación de Fred me conmovió profundamente. Fue cruda y emocionante, pero también reconfortó mi alma. Regresé a la universidad (en una pequeña ciudad de Wisconsin) y pedí su álbum debut en Arhoolie.

¡La tienda tardó 9 meses en encontrar una copia! Así que aprendí enseguida que el blues me inquietaba de una manera que no sabía que la música podía, y también que la mayoría del blues salía en sellos pequeños y difíciles de encontrar. Empecé a comprar los pocos discos de blues que encontraba. Y eso finalmente me llevó a conocer a Bob Koester de Delmark Records. Comencé mi carrera queriendo ser Bob.

¿Por qué crees que el legado de Alligator Records sigue generando muchos seguidores fieles? ¿Cómo lograste crear una comunidad dedicada en torno a tu sello discográfico?
Creo que la calidad de nuestros artistas es lo que ha dado lugar a fans tan fieles de Alligator. No sé tocar ningún instrumento, pero reconozco la buena musicalidad del blues cuando la escucho. Y puedo sentir las emociones sinceras cuando un artista canta con auténtico sentimiento blues. (Eso no significa que todos los artistas de Alligator sean grandes cantantes, pero su canto me emociona y espero que tenga esa cualidad sanadora que busco).

Ahora, con más de 350 títulos en el catálogo de Alligator, puedo decir con orgullo que tenemos el catálogo de blues contemporáneo más grande de cualquier sello. Y como nos comprometemos a dar a conocer la carrera de cada artista (no solo sus grabaciones), ellos saben que nos involucramos emocionalmente en su éxito.

¿Con qué conocidos has tenido las experiencias más importantes para ti? ¿Cuál fue el mejor consejo que te dieron?
La primera vez que conocí a Bob Koester en el Jazz Record Mart en 1968 o 1969, me imaginé creciendo y siendo como Bob. Y entonces, mi primera vez en el estudio como "chico de los recados" y viendo cómo era una sesión de grabación (la "Junior Wells' Southside Blues Jam" de Delmark con Buddy Guy, Otis Spann, Fred Below y Earnest Johnson), soñé con convertirme en productor. El mejor consejo que me dio Bob Koester fue "seguir mi instinto" y no intentar calcular cuánto ganaría o perdería con una grabación, sino cómo me hacía sentir la música.

¿Qué es lo que más extrañas del blues del pasado? ¿Cuáles son tus esperanzas y temores para el futuro?
Echo de menos los clubes de barrio de la comunidad negra, donde mucha gente venía semana tras semana a sentir el blues. En muchos casos, el público era de la misma zona del sur que los músicos, y los clubes parecían importados de Mississippi. Recuerdo que a veces preguntaba al público "¿dónde vives?". Solían decir: "Vivo en Mississippi, pero me quedo en Chicago". Les preguntaba cuánto tiempo llevaban en Chicago y solían decir: "Veinte años".

Para ellos, el sur seguía siendo su hogar y estaban en Chicago buscando un mejor trabajo o un mejor lugar donde vivir. A veces estaba en un club donde gran parte del público era de Greenville o Clarksdale. El público disfrutaba del ambiente de estar de vuelta en el sur con sus viejos amigos. Gritaban pidiendo canciones conocidas o hacían peticiones. Si la música los conmovía, gritaban o se levantaban y agitaban los brazos como si estuvieran en la iglesia. Hoy en día, el público y los artistas están más divididos.

Si pudieras cambiar algo en el mundo del blues y se hiciera realidad, ¿qué sería?
Me gustaría escuchar algunas de las voces fuertes de la nueva generación del blues negro en la radio orientada a la comunidad negra (Kingfish, DK, Stephen Hull, Jovin Webb, Sonny Gullage, Jontavious Willis, etc.). Que la comunidad negra readaptara el blues (para sentar las bases del futuro del blues con el público negro) sería un gran avance.

Nunca esperaré un resurgimiento del blues con jóvenes artistas negros. Aunque muchos de ellos no crecieron en la "cultura del blues", lo han abrazado. Experimentan el blues de forma diferente porque son negros. El blues fue creado por personas negras para satisfacer sus necesidades emocionales. Esa es una gran fortaleza del blues, y la razón por la que, aunque creado por un grupo de personas, el blues habla con tanta fuerza incluso para quienes lo descubrimos de jóvenes, en lugar de experimentarlo en la cuna.

¿Cuál ha sido el obstáculo más difícil de superar como persona y como productor? ¿Te ha ayudado esto a convertirte en un legendario dueño de sello discográfico?
Me di cuenta muy pronto de que amar el blues (y amar a Hound Dog Taylor & The HouseRockers) no era suficiente. A principios de los 70, muchos fundaron sellos discográficos, y la mayoría fracasó.

Pude producir un disco clásico (porque la banda ya era muy buena). Pero tuve que aprender a ser empresario, porque era la única manera de asegurarme de poder continuar con el sello. Solo tenía dinero suficiente para grabar y fabricar 1,000 LPs. Si quería que Alligator tuviera futuro, tenía que aprender el negocio discográfico. Nunca quise ser empresario, pero ahora dedico el 90% de mi tiempo a los negocios para poder dedicar el 10% de mi tiempo a sumergirme en el blues.

¿Qué momento cambió más tu vida? ¿Cuál crees que es la clave para una vida plena? La felicidad es...
Además de escuchar a Fred McDowell, diría que los momentos más importantes de mi carrera fueron conocer a Bob Koester (y querer crecer y convertirme en Bob Koester) y mi primera sesión de grabación (trabajando para Bob) con Junior Wells, Buddy Guy y Otis Spann, además de mi primera producción en el estudio con Hound Dog Taylor (coproducida con Wesley Race).

En el resto de mi vida, mi momento más importante fue la primera vez que mi futura esposa, Jo Kolanda, se fijó en mí con buenos ojos. Estuve casado durante 28 años y, además de tener una gran mente y un corazón generoso, ella siempre comprendió que tenía que compartirme con Alligator.

¿Cuál es el impacto del blues en las implicaciones socioculturales (derechos humanos, derechos civiles, espirituales, políticas)? ¿Cómo quieres que la música afecte a la gente? ¿Cuál es el papel del blues en la sociedad actual?
En general, las letras de blues tratan más sobre temas personales que sobre implicaciones socioculturales. Sin embargo, el blues fue creado por personas oprimidas que todavía están oprimidas, generalmente tienen ingresos y ahorros menores que los estadounidenses blancos, viven en viviendas más humildes en situaciones menos seguras.

Entonces, la vida de las personas negras es menos estable y el racismo persiste (y está creciendo de nuevo, o al menos se expresa con mayor claridad). Esta situación oprime el espíritu, dificulta la resolución de los problemas políticos y dificulta las soluciones.

¿Cuáles son algunas de las lecciones más importantes que has aprendido de tu experiencia en el mundo de la música?
Algo que he tenido que aceptar es que muchos músicos que pueden crear música excelente y carismática no controlan sus emociones tanto como la gente "normal". Esto se debe a que deben estar dispuestos a poner emociones honestas en su música, para que sus emociones puedan estar a flor de piel. Me he esforzado por "devolver" algo a los músicos, porque su música tiene una cualidad sanadora que necesito. Así que ayudo a los músicos con cosas prácticas del día a día, como mantener sus finanzas bajo control, tener un vehículo que funcione y, a veces (si me lo piden), con sus impuestos. Me ayudan a calmar mi alma.

Los artistas y las discográficas tendrán que adaptarse a los nuevos cambios. ¿Cuáles son tus predicciones para la industria musical? ¿Cómo crees que se adaptará la industria musical a... ¿Eso?
Creo que los músicos con poca educación formal, que no ganan lo suficiente como para contratar representantes o abogados expertos, tendrán muchas dificultades. Es muy difícil mantenerse al día con los cambios legales (por ejemplo, las canciones escritas por "artistas" de IA). Me cuesta mantenerme al día con los cambios legales y de derechos de autor, y me he tomado el tiempo de intentar aprender todo lo posible sobre el negocio de la música. Si fuera un músico profesional, conduciendo de un concierto a otro, esto sería casi imposible.

Desde el punto de vista musical y emocional, ¿hay alguna diferencia entre los grandes bluesmen de la vieja escuela y los jóvenes músicos de blues?
Dividiría a los músicos de blues actuales en tres grupos:

-La "vieja guardia" que creció rodeada de blues y aprendió de generaciones anteriores. Quedan pocos que escucharon el blues por primera vez en la cuna, de un músico veterano en un porche o saliendo de las paredes de un antro. Entienden sin pensarlo que el blues es una tradición que se remonta a África y que se trata de expresar alegría o consolar la pena (¿y quién podría estar más afligido que quienes fueron esclavizados y aún son víctimas del racismo?).

-Luego están los músicos no negros que descubrieron el blues a través del rock o la música folk, pero que no crecieron en la cultura del blues. Pueden sentir el blues, pero como una experiencia compartida, o de forma más intelectual. Además, los músicos de blues no negros tienden a dedicar demasiado tiempo a presumir de su técnica instrumental en lugar de contar una historia donde la letra y la música cuentan la misma historia, o diferentes aspectos de esta.

-Y ahora hay una nueva generación de jóvenes músicos negros de blues. La mayoría no creció en la cultura del blues, pero la música significa algo más para ellos porque surgió de las vidas de las personas negras, tanto del sufrimiento como de la alegría. Estoy muy emocionado porque este grupo de músicos eligió el blues. Cuando era más joven y hablaba con jóvenes negros, casi todos describían el blues como "la música del abuelo". Ahora, para músicos como Kingfish, es su orgullosa herencia. Nunca pensé que habría un resurgimiento del blues entre los jóvenes negros. Parte de mi misión es crear oportunidades para estos músicos.

La vida es más que solo música, ¿hay algún otro campo que influya en tu vida y en tu música?
Ninguno en particular. Mis padres eran personas extremadamente éticas, y eso ha influido en Alligator en cuanto a la correcta contabilidad y el pago de regalías, a diferencia de otros sellos. Mis padres (especialmente mi padre y su familia) eran francos y públicos en su apoyo a la justicia y la igualdad racial. Esto se remonta a antes de la Guerra de Secesión.

La historia en mi familia cuenta que mis tatarabuelos dirigían una estación del Ferrocarril Subterráneo. No puedo confirmarlo, pero mi abuelo recibió el nombre de un famoso abolicionista. No crecí rodeado de mucha gente negra, pero cuando llegué a Chicago en 1970, estaba listo para sumergirme en la cultura del blues.

En aquella época, todo el blues de Chicago se concentraba en el gueto (las zonas exclusivamente negras de la ciudad, que eran prácticamente los únicos lugares donde la gente negra podía alquilar un apartamento o comprar una casa).

Nunca tuve problemas en percibir a la gente negra como mis iguales, a diferencia de mucha gente blanca que conocí. Recuerdo la primera vez que una persona negra me llamó "niger". Lo tomé como una confirmación de que me habían aceptado como igual, y me sentí muy honrado.

¿Cómo puede una banda o un músico convertir el blues en un género musical comercial y popular para el público actual? ¿Por qué es importante preservar y difundir el blues?
No sé si el blues puede convertirse en un género comercial y popular para el público actual. Aunque gran parte del blues es música alegre, festiva y bailable, en su esencia reside la lucha contra el racismo, la pobreza y la sensación de ser un "ciudadano negro de segunda clase". El blues serio toca emociones muy profundas, y la mayor parte de la música pop es sentimental y anima a la gente a creer que el amor está aquí o a la vuelta de la esquina.

El blues reconoce que el amor también puede ser una lucha. La mayor parte de la música pop se dirige a un público juvenil. El blues es música para adultos. Así que puede que nunca consiga un gran público. Pero es música que reconforta el alma herida. Si la gente escuchara más blues en los medios de comunicación populares (radio, internet, películas y series), podría crecer una audiencia más grande y más fiel.

¿Muchos músicos judíos y miembros de la industria musical comenzaron y conectaron con el blues? ¿Cuáles y por qué fueron las causas de esa conexión con el blues? ¿Encuentras alguna similitud entre la cultura/historia judía y el blues?
Sí, hasta cierto punto. Como grupos minoritarios oprimidos, los judíos y los negros siempre han tenido un vínculo. Los judíos fueron oprimidos en Europa y antes en Egipto y Babilonia. Los negros fueron terriblemente oprimidos por la esclavitud y el racismo en Estados Unidos (y siguen siéndolo). Todos vimos los paralelismos en nuestras situaciones. De hecho, negros y judíos fundaron juntos la NAACP en 1909. Recuerdo que Harry "Snapper" Mitchum me dijo: "La única diferencia entre negros y judíos es que ustedes eran esclavos antes que nosotros".

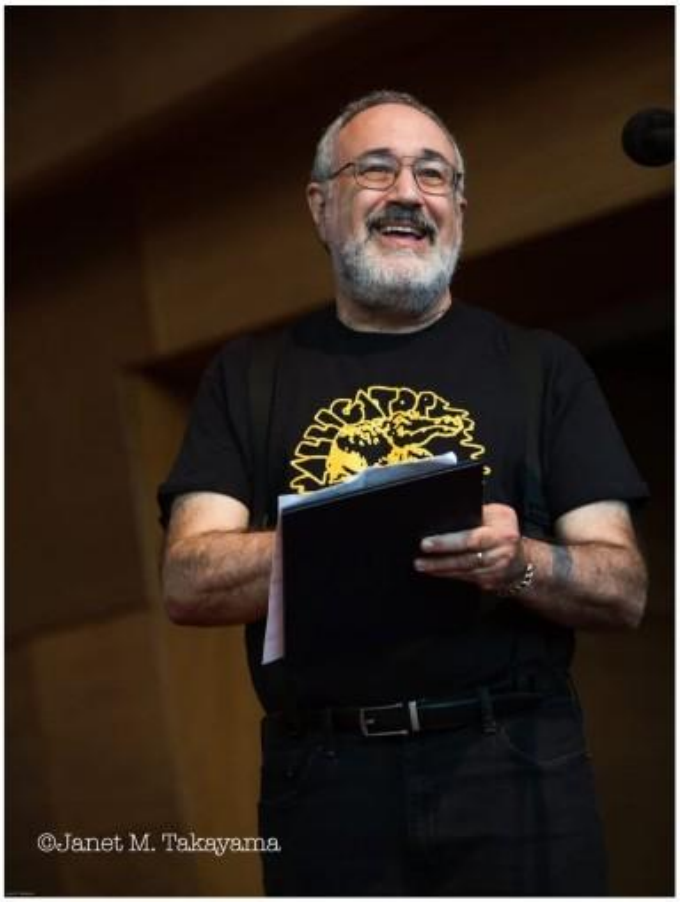
Además, en Estados Unidos, a los judíos se les prohibió (hasta finales de la década de 1950) ocupar puestos ejecutivos en la mayoría de las grandes corporaciones. Un área abierta a los judíos era el entretenimiento, tanto como artistas como ejecutivos. Esa es una de las razones por las que, históricamente, los ejecutivos judíos dominaron la industria cinematográfica; esa era una puerta abierta para los judíos. Pero otra puerta abierta era la industria musical, especialmente las discográficas independientes.

Cuando los judíos llegaron a Estados Unidos, especialmente los judíos de Europa del Este que llegaron a finales del siglo XIX y principios del XX, solían vivir junto a personas negras, ya que ambos se encontraban en el nivel más bajo de la escala social y se consideraban menos del 100% estadounidenses. En Chicago, el West Side era principalmente judío antes de que la población negra superara al South Side y los intereses inmobiliarios les permitieran alquilar apartamentos en el West Side.

Así que, judíos y personas negras solían vivir en los mismos barrios, como en sus orígenes los hermanos Chess. Personalmente, no tenía ni idea de que los judíos estuvieran tan involucrados en la industria musical, ya que fui tutor de Bob Koester, un católico de ascendencia alemana. No sentía un vínculo fuerte con otros judíos (no soy religioso en absoluto), pero me costaba integrarme con otros jóvenes, en parte debido a un antisemitismo (leve). Me sentía solo, y sentía un verdadero vínculo con la soledad de las personas negras en Estados Unidos. Pero la música me impactó primero, no la sociología. Sentí el blues antes de entender cómo surgió.

Viajemos en el tiempo. ¿Adónde y por qué quisieras ir un día entero?
Volvería al Chicago de alrededor de 1955 para ver y sentir el blues de Chicago tal como se definía. Sobre todo, me encantaría escuchar a Elmore James en vivo. También echo de menos a Little Walter y me gustaría visitar Maxwell Street y escuchar la música que tocaban allí.

Como este sería un día ideal, también quisiera visitar Chess y asistir a una sesión de grabación de Muddy Waters. Y si tuviera dos días, iría a Mississippi alrededor de 1930, sobre todo para escuchar a Tommy Johnson. Si tuviera tres días, me gustaría ver a Guitar Slim en vivo.



Tienes un libro muy interesante e informativo, "Bitten by the Blues". ¿Cuál fue la parte más difícil que pensaste que tendrías que contar? ¿Y cuál fue el incidente más gracioso que nunca olvidarás?
Me resulta muy difícil contar la historia del desastre de 1978 con la banda de Son Seals en Noruega. Nunca tuve tanto miedo, y la imagen que me viene a la mente es la de Tony Gooden, nuestro baterista, chorreando sangre de su brazo herido. Nunca volvió a tocar. La anécdota más divertida fue la sesión de grabación donde Lil' Ed & The Blues Imperials grabaron su álbum debut, *Roughhousin'*, en tres horas, el tiempo que habíamos planeado para grabar dos canciones para una antología llamada The New Bluebloods. Cuarenta años después, Ed y yo acabamos de producir su undécimo álbum de Alligator, que saldrá a finales de febrero. Se llama *Slideways* y creo que es su mejor álbum hasta la fecha.

¿Tienes algún proyecto soñado que te gustaría realizar? ¿Qué mantiene a alguien apasionado por el blues después de seis décadas?
Mi proyecto soñado sería grabar a músicos que ya no están en la tierra. Me encantaría haber producido a Elmore James, Sonny Boy Williamson II, Etta James, Big Mama Thornton y a muchos más. Mi meta futura (como dije) es impulsar las carreras de la próxima generación de bluesmen y blueswoman. Varios de ellos tienen mucho talento. Creo que es posible que aseguren el futuro del blues por muchos años.

Si tuvieras una pregunta que quisieras hacerle al fundador de Alligator Records (al Sr. Bruce Iglauer), ¿cuál sería?
¿Cómo lograste convertir tu locura en una carrera? Parece imposible.

Jerry Portnoy: Una vida afortunada dentro y fuera del blues

Michael Limnios

Jerry Portnoy: Una vida afortunada dentro y fuera del blues. Fotos por Sean Sisk & Mark Berner

Las memorias de *Jerry Portnoy* son un viaje tras bambalinas a la época dorada del blues: desde tocar con Muddy Waters y Eric Clapton hasta la vida en la carretera, en el estudio y en lo más profundo de la música estadounidense. Narrada con la misma claridad y alma que imprime a su armónica, *Dancing with Muddy* es una lectura imprescindible para cualquier aficionado al blues. Jerry Portnoy nació en 1943 y creció en el ambiente bluesero del famoso Maxwell Street Market de Chicago durante la época dorada del blues de Chicago. Comenzó su carrera profesional a finales de los años 60 y, desde entonces, ha actuado, en vivo y en televisión, para millones de personas en todo el mundo.

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

Disfruta cada momento que puedas. Eso es lo que yo intentaba hacer.

¿Qué es lo que más extrañas de la música y el blues del pasado?

Echo de menos a la gente. Sabes, toqué con gente que inventó la música, y ya no está. Gente que ya no está.

Tienes un libro muy interesante. ¿Qué te parece el título "Bailando con Muddy: Muddy Waters, Eric Clapton y mi vida afortunada dentro y fuera del blues"? ¿Qué tan difícil fue escribir un libro con tus recuerdos?

Bueno, en general, escribirlo fue bastante fácil. De hecho, me quedé atorado. No tuve ningún problema en escribir sobre mis primeros años. Y una vez que me uní a la banda de Muddy Waters, no sabía qué hacer. Estaba un poco bloqueado. Y luego encontré en internet un itinerario completo de toda su carrera que desbloqueó todos mis recuerdos. Porque fui al primer día que toqué con Muddy, y pude ver todos los conciertos que di, y recordé diferentes cosas que sucedieron. Así que despertó mi memoria sobre varios incidentes y anécdotas que pude contar en el libro.

En serio, ¿cuánta suerte tiene la vida de un bluesman?
He tenido mucha suerte. Como digo, tuve suerte dentro y fuera del blues. Tuve una gran carrera musical. Toqué con los mejores músicos y con la gente que inventó el blues. Toqué con Muddy Waters, Jimmy Rogers, Sunnyland Slim, Lightnin' Hopkins y Eddie Taylor, y con varios de los grandes bluesman.

Pero también, fuera del blues, tuve una vida muy afortunada. Formé una gran familia. Mi hija se graduó en Harvard. Mi hijo se graduó de una Universidad de primer nivel en la Costa Oeste. Tienen mucho éxito. Tengo cinco nietos. Vivo en un lugar precioso cerca del mar. Estoy muy agradecido por haber tenido una vida tan afortunada.

El mercado de Maxwell Street. ¿Qué tan importante fue en tu vida?
Oh, muy importante. Para empezar, fue allí donde escuché blues por primera vez, y me impresionó tanto que, cuando lo escuché más tarde, se me quedó grabado en la memoria, y me enamoré del blues desde muy joven. Y, por supuesto, Maxwell Street era una zona única. Reunía a todo tipo de personas, de todas las etnias, de todos los países. La gente hablaba, ya sabes, diez idiomas diferentes. Era un lugar increíble, y creo que fue un asesinato cultural que lo destruyeran. Era único. No había ningún lugar igual en el país.

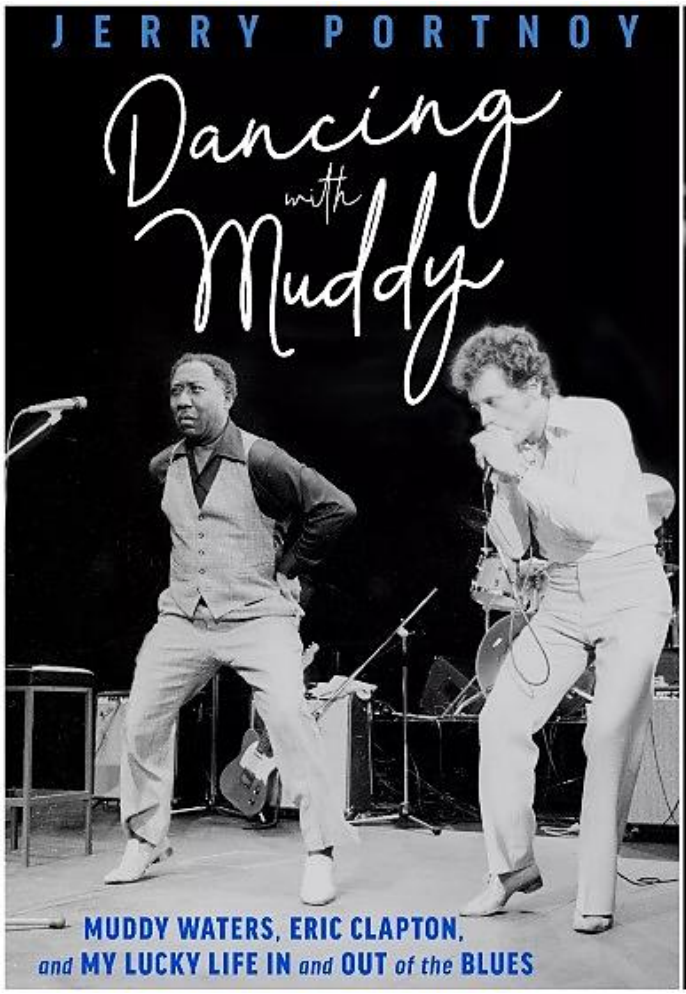
¿Qué mantiene a un músico apasionado después de 55 años en el blues?
No es fácil mantener viva esa pasión. Lo que realmente ayuda es tocar con grandes músicos, porque los grandes músicos te dan ganas de tocar y te devuelven la pasión. Eso es muy importante. Hace un mes toqué en un Festival de Blues con una banda estelar de grandes músicos, que compartían la pasión.

¿Cuál es el equilibrio en la música entre la técnica y las emociones profundas?
Bueno, la emoción es lo más importante. La habilidad es el camino... Si tienes una gran técnica, te permite expresar más emoción con más matices. Pero la técnica sin emoción no sirve de nada. Es un truco inútil. Pero si tienes una gran técnica, te ayuda a expresar la emoción.

¿Encuentras diferencias entre el público europeo y el estadounidense?
¿Encuentro diferencias en el público? Sí, entre europeos y estadounidenses. Bueno, yo no haría una distinción entre europeos y estadounidenses. Varía. Cambia según el país, incluso en Europa. Porque, digamos, los fans en Italia son más emotivos que los fans en Alemania. Así que depende de dónde estés. Pero me gusta cuando la gente responde a la música en el momento.

¿Cómo creciste como músico desde tus primeros años hasta hoy, y qué sigue igual?
En esta etapa, probablemente estoy mejor conceptualmente que nunca. Porque mi conocimiento de los instrumentos y de la música es más profundo. Pero física y técnicamente, hay ciertas cosas que ahora me resultan más difíciles. Simplemente porque no tengo tanto aire como antes. Ya sabes, ciertas cosas cambian. El vibrato se ralentiza. Así que físicamente, no tienes la misma intensidad física. No tienes tanto impulso interior como cuando eras joven. Pero lo compensas con más conocimiento y sutileza. Así que, como digo, en el sentido conceptual, probablemente estoy mejor que nunca.

¿Qué momento cambió más tu vida?
Sin duda, conseguir el trabajo con Muddy Waters. Ese fue sin duda el punto de inflexión de mi vida. Porque todo en mi vida me condujo a conseguir el trabajo. Y luego todo lo que sucedió después fluyó de ese trabajo. Así que, sin duda, conseguir ese trabajo con Muddy Waters fue el punto de inflexión en mi vida.



¿Recuerdas alguno de los mejores consejos que te dio Muddy Waters?
Te lo diré. Muddy, Lightnin' Hopkins, Sunnyland Slim, todos los veteranos con los que toqué, todos decían lo mismo. Decían las mismas siete palabras. Decían: "Tómate tu tiempo, hijo. Tómate tu tiempo". Y me llevó un tiempo entender lo que querían decir.

Pero querían decir: relájate. No tienes que tocar todo el tiempo. Tienes que elegir tu sitio y saber dónde tocar. Y eso requiere algo de experiencia. Solo querían decir que los músicos jóvenes a veces tocan demasiado. Tocan demasiado. Hay que dejar espacio, hay que dejar espacio, trabajar para uno mismo.

¿Cuál es el impacto de tu generación? ¿Cuál es el impacto de la música blues en tu generación en las implicaciones socioculturales?
Bueno, el blues siempre ha sido una declaración política. Es personal, pero también es político. Y, ya sabes, el blues es un grito del corazón humano. Y cuando eso resuena en la gente, pueden llevarlo al mundo en general. Así que, claro, ahora mismo, todo el mundo tiene blues. El mundo es un desastre.

Tu segundo nombre, Portnoy, ¿de dónde viene? ¿Dónde están tus padres?
Bueno, es originario de Ucrania. Creo que es un nombre ruso. Significa "sastre". Ya sabes, como alguien que cose ropa.

Si cambiaras algo en la industria del blues, ¿qué sería?
Me gustaría que volviera a la comunidad negra. Me gustaría ver festivales de blues, ya sabes, tanto para los artistas negros emergentes. Hay muchos muy buenos surgiendo ahora. Y me gustaría que les dieran más visibilidad a esos jóvenes músicos.

¿Cuál era tu club favorito en Chicago?
Bueno, de los sitios donde toqué, me gustaba mucho, uno llamado *Wise Fools Pub*. Vi a muchos grandes blueseros allí. También me gustaba tocar en un club llamado *Quiet Knight*. Eran clubes de la zona norte. Y, por supuesto, solía frecuentar el *Teresa's* en la zona sur. Y estuve en la banda de la casa en el *Checkerboard Lounge* de Buddy Guy durante unas semanas. Esos son los principales que recuerdo.

Has trabajado en muchos entornos diferentes, desde clubes, juke-joins, estudios, festivales al aire libre. ¿Cómo te mueves entre estos mundos?
Realmente no hay mucha diferencia. Mientras estés bien... intentas tocar para satisfacerte. Para mí, como músico, si me satisfago, sé que la gente también lo estará. Así que lo más importante, ya sea que toques en un club pequeño o en un gran festival al aire libre, como músico, lo principal es poder escucharte bien.

Así que si el sistema de sonido es bueno, los monitores son buenos y te escuchas bien, eso te permite tocar lo mejor posible. Y el público estará contento, ya sea que toques en un club pequeño o en un gran estadio al aire libre. Eso es lo principal. Aparte de eso, para mí, como músico, no hay mucha diferencia entre tocar en diferentes tipos de locales.

¿Intentas transmitir algún mensaje con tu libro?
No, en realidad no intento transmitir ningún mensaje. Espero que se transmita que estoy muy agradecido por mi vida. He tenido una vida maravillosa. Toqué con grandes músicos en grandes locales. Tuve muchas experiencias maravillosas por todo el mundo. Me dio la oportunidad de viajar por todo el mundo, lo cual me ha encantado. Al mismo tiempo, pude formar una gran familia. Espero que el libro transmita que estoy muy agradecido por la vida extraordinaria que he tenido.

¿Qué te gustaría transmitirle a la nueva generación?
Sigue tu pasión. Simplemente sigue tu pasión. Y podrás adaptar la realidad a tu voluntad.

¿Cuál es la mejor canción que has tocado?
Es difícil decirlo, pero mi favorita... Me encanta tocar... O sea, hubo ciertos conciertos de alto perfil que destacan. Fue un gran honor tocar en la Casa Blanca para el presidente Carter cuando estaba con Muddy, en la banda de Muddy Waters. Y, por supuesto, siempre me encantó tocar en el Royal Albert Hall. Es un lugar tan especial. Es hermoso, y cada noche era mágica. Algo simple y difícil juntos.

¿Qué has aprendido sobre ti mismo de la gente del blues? ¿Qué significa el blues para ti?
Diría que, en realidad, la perseverancia. Porque quienes inventaron el blues, los originales, tuvieron vidas muy, muy duras. Pero perseveraron. Aceptaron cualquier cosa que la vida les pusiera por delante con gracia. Y creo que eso es lo más importante que aprendí: paciencia y perseverancia.

¿Qué caracteriza el sonido y la filosofía musical de Jerry Portnoy?
Bueno, si tuviera que decir algo sobre mi forma de tocar, o sobre cómo creo que se debería tocar el blues, lo primero es crear un sonido hermoso con el instrumento. Y luego, simplemente saber dónde colocarlo. Eso es prácticamente todo.

¿Cuál es tu opinión sobre el blues acústico? ¿Por qué prefieres más lo eléctrico que lo acústico?
La verdad es que no lo prefiero necesariamente. Es cuestión de qué es lo apropiado. O sea, me gusta mucho tocar acústico. Generalmente, en entornos más pequeños, como si solo toco con un guitarrista, me gusta tocar acústico. Se escucha cada instrumento con mucha claridad, y es un poco diferente. Pero cuando tocas con una banda completa, con un baterista, un guitarrista, un bajista y un pianista, entonces... me gusta tocar eléctrico. Pero me gustan ambas formas. La verdad es que no tengo una favorita.

Y la última pregunta, Jerry Portnoy, ¿qué te gustaría preguntarle al músico Jerry Portnoy?
Esa es buena. ¿Qué me gustaría preguntarme a mí mismo?... ¿Cómo tuviste tanta suerte?

Delmark Records presenta

¡Te extrañaremos mucho, Sharon!

José Luis García Fernández

Capítulo 68: ¡Te extrañaremos mucho, Sharon! Fotos por José Luis García Fernández
La comunidad del blues lamenta la pérdida de la aclamada vocalista *Sharon Lewis*, cuya poderosa voz y magnética presencia escénica inspiraron a audiencias de todo el mundo. Sharon falleció pacíficamente el viernes 28 de noviembre de 2025, tras una larga batalla contra el cáncer. Tenía 73 años.

Nacida en Fort Worth, Texas, y vinculada durante mucho tiempo a la escena del blues de Chicago, fue reconocida por sus apasionantes interpretaciones, con profundidad emocional y por su dedicación inquebrantable a las tradiciones musicales que forjaron su carrera. Como líder de su banda, *Sharon Lewis & Texas Fire*, se ganó el respeto generalizado por sus electrizantes interpretaciones y su auténtica narrativa.

A lo largo de sus décadas de carrera, honró escenarios de renombre, grabó múltiples álbumes y colaboró con muchos de los músicos más influyentes del género. Su talento, resiliencia y generosidad la convirtieron en una figura preciada en el mundo del blues. Fue más que una cantante extraordinaria; fue una fuerza de la naturaleza. Incluso en sus momentos más difíciles, su espíritu brilló con fuerza. Su legado seguirá inspirando a músicos y fans durante generaciones.

Sharon Lewis debutó en Delmark en 2007 como vocalista invitada especial junto a Dave Specter en el álbum, ganándose comentarios positivos como el publicado en el Blues Music Magazine, quien expresó al respecto… '…es Sharon Lewis quien aporta los momentos más emocionantes del disco. Su potente voz inyecta un fuerte aire góspel a sus temas originales: "In Too Deep" y a la impactante balada "Angel".

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

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

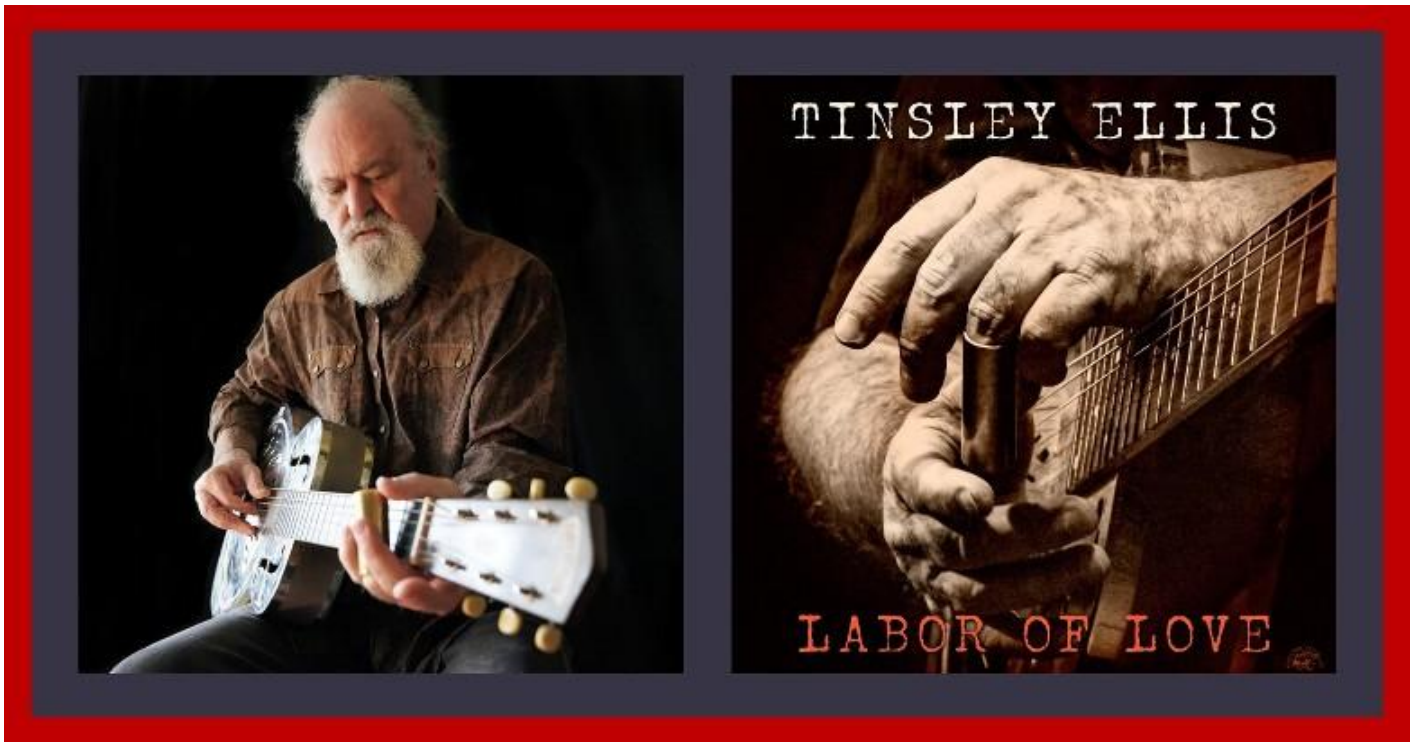
Las canciones en general de Sharon trataron sobre los aspectos básicos de la vida cotidiana, y en el sencillo digital del 2022, no fue la excepción con la interpretación de "*Crazy Love"*, original del músico irlandés Van Morrison. El 5 de junio de 2024, participó en el concierto en el Teatro Harris: "Red Hot and Blues Women… in Chicago", interpretando los temas, "*Mother Blues*" y "*Don't Try To Judge Me*". En este evento también estuvieron: Sheryl Youngblood, Melody Angel, Demetria Taylor, Carlise Guy y Joanna Connor.

¡Descanse en paz, Sharon Lewis!

Alligator Records presenta

Tinsley Ellis – Labor of Love

José Luis García Fernández



Tinsley Ellis – Labor of Love (2025)

Tinsley Ellis ha estado inmerso en la música toda su vida. Nació en Atlanta en 1957 y creció en el sur de Florida, adquirió su primera guitarra a los siete años, inspirado por ver a los *Beatles* tocar en The Ed Sullivan Show. Se aficionó a la guitarra al instante, desarrollando y perfeccionando sus habilidades a medida que crecía. Como muchos niños de su edad, Ellis descubrió el blues por la puerta trasera de bandas de la Invasión Británica como *The Yardbirds*, *The Animals*, *Cream* y *The Rolling Stones*, así como de rockeros sureños como *The Allman Brothers*.

Una tarde de 1972, él y un amigo fueron a ver a *B.B. King* tocar en un "concierto para adolescentes" en el salón de un hotel local. El destino quiso que King rompiera una cuerda de guitarra mientras tocaba, y después de cambiarla sin perder el ritmo, se la entregó al joven Tinsley. Y sí, Tinsley todavía la conserva.

Menos de tres años después, Ellis, ya un músico adolescente consumado, dejó Florida y se mudó a Atlanta su ciudad natal. Pronto se unió a una banda local de blues muy dinámica, *The Alley Cats*. En 1981, junto con el veterano cantante de blues y armonicista *Chicago Bob Nelson*, Tinsley formó *The Heartfixers*, un grupo que se convertiría en la banda de blues más popular de Atlanta. Tras grabar cuatro álbumes de Heartfixers, Ellis estaba listo para lanzarse por su cuenta.

Georgia Blue, el primer álbum de Tinsley con Alligator, sorprendió al público en 1988, ya que la prensa y la radio acercaron su música a más gente que nunca. Sus cuatro producciones siguientes: *Fanning The Flames* (1989), *Trouble Time* (1992), *Storm Warning* (1994) y *Fire It Up* (1997), consolidaron aún más su reputación y su público.

A principios de la década de 2000, Ellis publicó álbumes con Capricorn Records y Telarc, y regresó a Alligator en 2005 con *Live–Highwayman*, que capturó la energía desbordante de su espectacular show en vivo. Le siguieron dos álbumes de estudio más apasionados: *Moment of Truth* (2007) y *Speak No Evil* (2009). Autoeditó cuatro álbumes exitosos con su propio sello, Heartfixer, antes de regresar a su hogar en Alligator en 2018.

Entonces, lanzó *Winning Hand* (2018), un éxito para sus seguidores, después apareció *Ice Cream in Hell* en 2020, justo antes de que la pandemia suspendiera todas sus giras. Con *Devil May Care* en 2022, Ellis se embarcó en otra gira incansable de costa a costa, consolidando aún más su reputación como uno de los blues rockeros más prolíficos y conmovedores de la escena. Con *Naked Truth* (2024) y *Labor of Love* (2026), Ellis cambió sus intensos ensayos con una banda completa, impulsados por la guitarra, por un folk blues acústico igualmente apasionado y profundo.

En este su nuevo álbum, *Labor of Love*, Ellis presenta un conjunto minimalista y vanguardista de 13 composiciones originales, todas interpretadas con una honestidad pura y emocional: 01. Hoodoo Woman; 02. Long Time; 03. To a Hammer; 04. Sad Sad Song; 05. The Trouble With Love; 06. Sunnyland; 07. Whole Wide World; 08. Sweet Ice Tea; 09. I'd Rather Be Saved; 10. Too Broke; 11. Low Land of Sorrow; 12. Fountain of Love; 13. Lay My Burden Down.

Las canciones narran historias modernas de inundaciones, conflagraciones, espíritus vudú, tribulaciones personales y oraciones celestiales. Desde la salvaje canción inicial "Hoodoo Woman", pasando por el groove al estilo de John Lee Hooker en "Long Time", la evocadora "To a Hammer", inspirada en Skip James, y el ritmo imponente de "Sunnyland", Ellis vive sus canciones de una manera sencillamente asombrosa.

Cada interpretación lleva consigo el peso, la experiencia y la sabiduría adquirida con esfuerzo durante cuatro décadas de gira, lo que hace que *Labor of Love* sea tan profundo y apasionante como cualquier otra pieza musical de su carrera. Abarca toda la gama de emociones, encontrando momentos buenos en los momentos difíciles, mezclando la belleza apacible con la ferocidad impetuosa.

Para el álbum, Ellis utilizó seis afinaciones abiertas diferentes en su querida guitarra Martin D-35 de 1969, su Martin D-12-20 de 12 cuerdas y sus guitarras National Steel O Series de 1937. Además, por primera vez en su carrera, tocó la mandolina en tres de las canciones del álbum. La instrumentación y las afinaciones, señala, crean un sinfín de posibilidades, y la música lo revitaliza constantemente.

Desde el lanzamiento de su anterior álbum *Naked Truth* en 2024, Ellis ha estado viajando solo, tocando como solista por todo el país en su gira, llamada en broma "Two Guitars And A Car". Para Ellis, tocar blues acústico en solitario le ha ayudado a conectar con la esencia pura de la música.

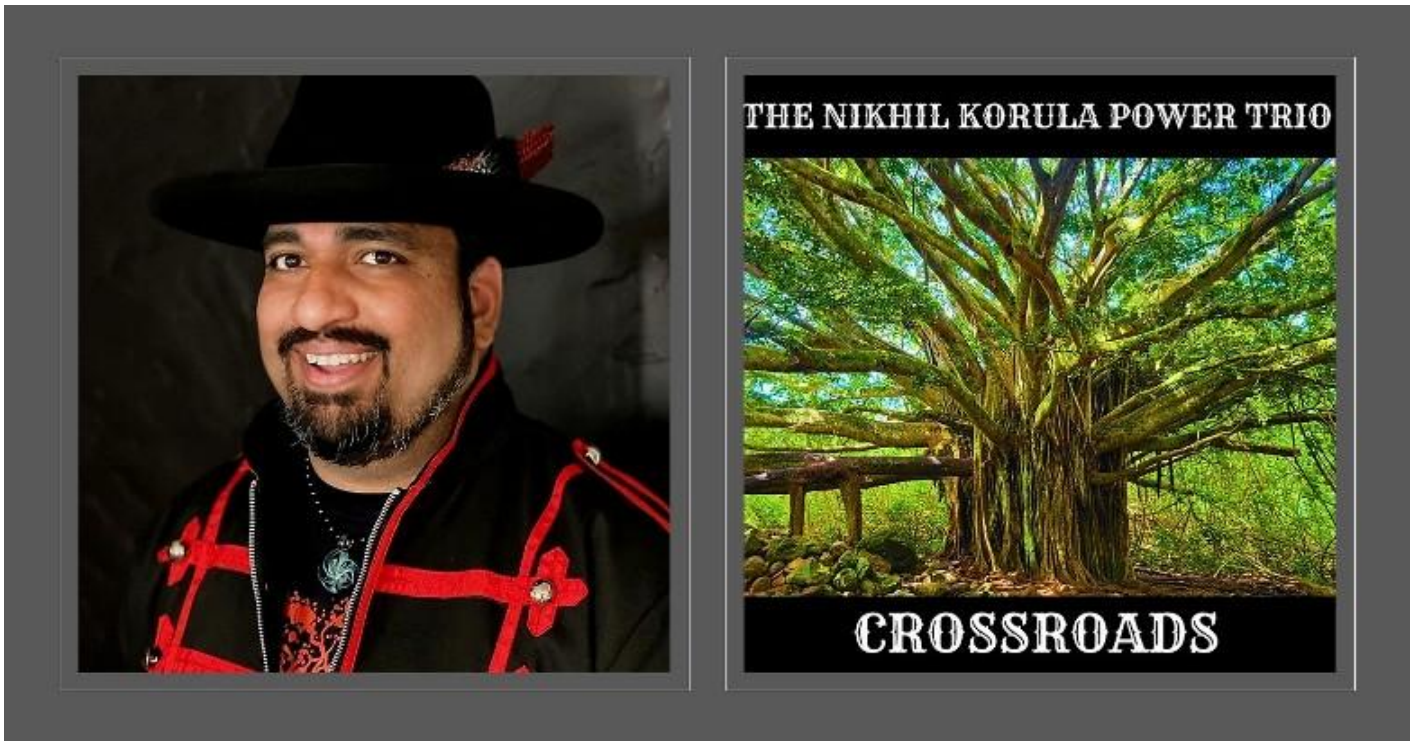
¡No deje de escuchar esta joya musical y descubrirla por usted mismo!

Tinsley Ellis – Labor of Love - Spotify

Blues a la Carta

Nikhil Korula Power Trio - Crossroads

José Luis García Fernández



Nikhil Korula Power Trio - Crossroads (Groove Infinity Records 2023)
Nikhil Korula es un cantautor, director de banda y propietario de un sello discográfico indio-estadounidense, conocido por ser el fundador y líder de la *Nikhil Korula Band*, un conjunto con influencias internacionales que combina elementos de pop, rock, reggae, calipso, ritmos africanos y latinos para crear música bailable y motivadora.

Korula comenzó su trayectoria musical como niño soprano, cantando en coros de iglesias y uniéndose al Coro Infantil de Los Ángeles a los 7 años, donde actuó con prestigiosas agrupaciones como la Filarmónica de Los Ángeles bajo la dirección de André Previn y Esa-Pekka Salonen, así como en escenarios como el Carnegie Hall y el Dorothy Chandler Pavilion.

Sus inicios profesionales incluyeron apariciones en la 32ª edición de los Premios Grammy (1990), contribuciones a las bandas sonoras de películas de Danny Elfman y canto en óperas junto a Plácido Domingo en la Ópera de Los Ángeles. Korula se graduó de la Escuela de Música Thornton de la USC en 2001 con una licenciatura en Artes Vocales, donde estudió canto clásico, ópera y composición, y actuó en un recital de fin de curso muy concurrido con sus composiciones originales.

Tras graduarse, formó la Nikhil Korula Band en Los Ángeles, autogestionándola sin sello discográfico ni manager. Rápidamente ganaron popularidad, agotando entradas en recintos como en el House of Blues y encabezando festivales como el Bonnaroo, Summerfest y el Playboy Jazz Festival.

La banda ha sido telonera de artistas destacados como Herbie Hancock, John Mayer, Jason Mraz, Ziggy Marley y Dave Matthews Band, creando una fiel base de seguidores a través de giras universitarias por todo el país y actuaciones en lugares emblemáticos como en el Teatro Apollo de Harlem.

Korula cofundó el colectivo de compositores The Element y ganó un premio Grammy en 2017 por coescribir "Start It Up" en el álbum homónimo de Ziggy Marley, que ganó el premio al Mejor Álbum de Reggae. También presenta el programa de radio *Wake Up Hollywood* en LA Talk Radio, enseña composición y producción de canciones, y opera su propia compañía de gestión y sello discográfico, enfatizando una rutina disciplinada de práctica diaria, desempeño y gestión empresarial para sostener su carrera independiente.

Además de liderar la banda, que ha publicado varios álbumes, Korula lidera el *Nikhil Korula Power Trio*, que lanzó el álbum de blues *Crossroads* en 2023. Y es justamente el álbum que recomiendo en esta ocasión. Un material que estuvo por mucho tiempo enlatado para las plataformas digitales y que en estos días ha sido liberado.

Crossroads, fue su octavo álbum en su trayectoria, un disco que se adentra en las raíces del blues para celebrar la evolución del género hacia el rock blues moderno, demostrando su continua adaptación y reverencia por las influencias fundamentales, a la vez que abraza la expresión contemporánea. Korula formó el Nikhil Korula Power Trio, una formación orientada al blues con el baterista Gene Coye y el bajista Andre DeSantana, que enfatiza la improvisación instrumental y la energía de la guitarra.

Incluye 15 temas que rinden homenaje a leyendas del blues como Eric Clapton, Jimi Hendrix y Robert Johnson, con Korula a la guitarra y la producción. Lista de canciones. 01. Struttin'; 02. Come out and Play; 03. The Price of Falling Down; 04. When I'm with You; 05. Someone Tell the World It's Burnin'; 06. Crossroads Intro; 07. Crossroads; 08. The Wind Cries Mary; 09. Pride & Joy; 10. Red House, 11. Good Love is on the Way; 12. Fire, 13.Old Love; 14. Third Stone from the Sun / If You Love Me Like You Say; 15. Manic Depression.

Los invitados, incluidos son los tecladistas Chuck Leavell (Rolling Stones) y Bob Malone. Artistas que añaden profundidad interesante a temas originales como *Struttin'*, inspirado en Stax, y la tierna balada para piano *When I'm With You*, recibiendo elogios por su apertura rítmica y autenticidad emocional. Este proyecto subraya la exploración cada vez más profunda de Korula de las raíces del blues dentro de su paleta de fusión más amplia.

Calificación: 8.5 Muy Bueno

Nikhil Korula Power Trio - Crossroads - Spotify

De Colección

Paul Boddy – Soul Gone Blu'

José Luis García Fernández

Paul Boddy – Soul Gone Blu' (2025)

Paul Boddy es un vocalista, guitarrista y guitarrista slide de Doylestown, Pensilvania, fundador de la banda *SlideWinder Blues Band*, una institución en activo desde hace diez años. Es un grupo lleno de energía, reconocido por el robusto tono de guitarra de Boddy y su deslumbrante slide. Su gran oportunidad llegó cuando ganaron el International Blues Challenge (IBC) de la Jersey Shore Jazz and Blues Foundation (JSJBF) en 2022.

La banda de Boddy, y Boddy en particular, impresionaron a uno de los jueces, el dos veces ganador del Grammy, compositor y productor Marc Swersky, quien alguna vez coescribió y coprodujo varias canciones para Joe Cocker, incluyendo "Trust In Me", así como varias de las contribuciones de Whitney Houston a la banda sonora de El Guardaespaldas.

Swersky también ha trabajado con artistas de blues como Eliza Neals y Misty Blues. Boddy y Swersky comenzaron una serie de conversaciones, lo que resultó en que Swersky dijera: "*Necesitamos hacer un disco juntos*". Eso fue hace más de dos años, cuando comenzaron las primeras conversaciones para este EP, *Soul Gone Blu'*.

La visión largamente soñada de Boddy que era grabar la música soul que se escuchó en los años 60 y 70 mientras crecía tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos, se ha hecho realidad. Si bien estas versiones de soul-blues pueden ser relativamente desconocidas para muchos, son fundamentales para el arte de Boddy. Dice: «*Estas canciones significan algo para mí porque me transportan a una época y un lugar familiares, pero a la vez intocables en cierto modo. Estas melodías en particular fueron el catalizador de mi amor por el soul, el gospel y el blues*».

El productor Swersky reunió a un grupo de músicos de sesión veteranos de primer nivel, y Boddy reclutó a invitados especiales para grabar en Dug Deep Production en Asbury Park, Nueva Jersey. La banda principal está formada por el baterista Aaron Comess; el bajista Jack Daley; el tecladista Rob Clores y las coristas Jessie Wagner y Lynn Lockamy.

Paul Boddy, por supuesto, es la voz principal, además de la guitarra eléctrica principal, la guitarra rítmica y la slide. Entre los invitados especiales se encuentran el genio de la guitarra slide Sonny Landreth, la célebre triple amenaza del blues Early Times, el carismático armonicista Mikey Jr., y Marco Cinelli y Tom Jones, de la banda londinense The Cinelli Brothers.

El EP *Soul Gone Blu'* cuenta con tan solo seis temas, todos con arreglos por Boddy. Lista de canciones. 01. One Hundred Years (con Early Times & The High Rollers); 02. Chonnie-On-Chon (con Mikey Junior); 03. Every Dog Got His Day (con Mikey Junior); 04. Cussin' Cryin' & Carryin' On (con Jessie Wagner); 05. So is The Sun (con The Cinelli Brothers); 06. Need Your Love So Bad (con Sonny Landreth).

Paul Boddy - So is The Sun
https://youtu.be/LrtHgBj5Cg4

El disco empieza con *One Hundred Years*, una nueva versión de la canción de Freddie King de 1963. Boddy, con un ligero acento británico, canta a dúo con Early Times, impulsados por los impresionantes teclados de Clores y los riffs de guitarra de Boddy y Times. *Chonnie on Chon*, es un tema original de James Brown and His Famous Flames, publicada en 1958. Este jump blues rockero presenta dos intensos solos de armónica de Mikey Jr. y dos incisivos solos de slide de Boddy.

Every Dog Has Its Day, fue grabada por el artista de R&B de Nueva Orleans, Eddie Bo, en 1960. Boddy potencia su versión funky con una guitarra incendiaria, un órgano Hammond B3 potente y la armónica blues melancólica de Mikey Jr. Cussin', *Cryin' and Carryin' On*, es una canción de Ike y Tina Turner, publicada en 1969. Para la voz principal original de Tina Turner, Boddy recurrió a Jessie Wagner y a Lynn Lockamy, con Wagner, de Little Steve's Disciples of Soul, como solista. Interpretan esta potente melodía soul/góspel con una energía y un entusiasmo desbordantes.

So Is the Sun, es el sencillo principal, está animado por un contagioso coro y, como dijo Boddy, "*un grupo de británicos interpretando una canción estadounidense*". Fue grabada por The World Column en 1969. Boddy dice que evoca recuerdos de la infancia cada vez que la escucha.

Need Your Love So Bad, fue grabada por primera vez por Little Willie John en 1955 como "I Need Your Love So Bad", y posteriormente por Fleetwood Mac de Peter Green en 1969. Boddy basó su arreglo en esta última. Esta es la canción principal de guitarra de las seis, con Boddy tocando el ritmo y la voz principal al principio, Landreth haciendo un solo en el medio y luego en un extenso outro.

Calificación: 8.5 Muy Bueno

Paul Boddy – Soul Gone Blu' - Spotify

Aquí, Allá y Todas Partes.

9 sencillos de Gulf Coast Records

José Luis García Fernández

De aquí, allá, y de todas partes XLIII. 9 sencillos de Gulf Coast Records
El sello discográfico *Gulf Coast Records* llega con fuerza en 2026. Fue fundado por Mike y Laura Zito y Guy Hale en 2018. Tiene su sede en Nederland, Texas, y se centra en géneros de raíces regionales, blues y americana. La pasión común de los fundadores es impulsar a los artistas y ayudarlos a dar a conocer su música al mundo.

Su publicista, *James Dyble*, nos ha enviado amablemente un correo en donde nos comunicó que a partir de finales del mes de enero, el sello publicaría un nuevo sencillo al día durante nueve días consecutivos, ofreciendo a los fans un primer adelanto de lo que se perfila como el calendario de lanzamientos más ambicioso en la historia de la compañía. La serie de sencillos de nueve días se publicó consecutivamente a a partir del 20 de enero, y cada canción llegó en el orden en que se lanzarán los álbumes a lo largo del año. Es una declaración de intenciones y un anticipo del camino que nos espera.

Cada sencillo representa a un artista diferente y una visión distinta. Desde el homenaje al blues rock de *Garret T. Willie*, forjado en Nashville en el café billar de su abuelo, hasta *The Sharpeez*, que encienden sus motores con la actitud pura del rhythm and blues británico. Esta serie captura todo el espectro de lo que *Gulf Coast Records* hace mejor: música real, historias reales y sin concesiones.

"*No nos interesa seguir tendencias ni ir a lo seguro*", afirma Oliver Overton, director general de *Gulf Coast Records*. "*Cada uno de estos discos dice una verdad. Están hechos por personas que la han vivido, se la han ganado y tienen algo real que decir. De eso se trata 2026 para nosotros*".

Programación de la serie de sencillos: *I'm Late* - Garret T. Willie (20 de enero); *What Happens Next?* - Gabe Stillman (21 de enero); *Outside or the Eastside* - Mike Zito (22 de enero); *Shick of this Shit* - Jason Ricci (23 de enero); *Addict* - Kelli Baker (26 de enero); *Michigan Avenue* - Albert Castiglia (27 de enero); *Home Goin' Time* - Kevin Burt (28 de enero); *Teach Me How To Stay* - The Boneshakers (29 de enero); y *Automatic Mode* - The Sharpeez (30 de enero).

Los lanzamientos diarios inician la publicación de nueve álbumes de larga duración programados durante el año. **Febrero** trae el álbum *Bill's Cafe* de Garret T. Willie, grabado con el productor ganador del Grammy: Tom Hambridge e inspirado en una visita crucial al Museo de Johnny Cash. **Marzo** traerá el intrépido disco *What Happens Next?* de Gabe Stillman, un álbum sobre seguir adelante cuando no se tienen todas las respuestas. **Abril** nos aporta *Outside or the Eastside*, un disco profundamente personal de Mike Zito, que regresa a casa después de trece años de producción.

En **mayo** el ritmo no decae, y Jason Ricci lo desnuda todo en su álbum *13 Hours*, mientras que en **junio** llega *Mother*, el poderoso disco debut de Kelli Baker, que explora la fuerza y la verdad femeninas sin complejos. **Julio** se anima cuando Albert Castiglia lleva a su banda de gira a los estudios Abbey Road para grabar *Grits & Glory*, una peregrinación al blues británico que lleva décadas preparándose.

Agosto cambia de ritmo con *This Trip*, el nuevo material íntimo de Kevin Burt, donde el ganador del International Blues Challenge regresa a sus raíces acústicas. En **septiembre**, The Boneshakers retoman sus raíces con su segundo álbum, *Stripped Down*, liderado por la potente voz de Jenny Langer y la magistral guitarra de Randy Jacobs. El año cierra en **octubre** con The Sharpeez y su disco *Automatic Mode*, que aporta esa inconfundible arrogancia y espíritu que ha sido su seña de identidad desde sus vibrantes días en Londres.

¡Gracias a James Dyble & Gulf Coast Records!

9 sencillos de Gulf Coast Records – Spotify

Colaboración Especial

Recuento Musical 2025

Sandra Redmond

Cada año, *La esquina del blues y otras músicas* realiza un recuento de lo más destacado en el blues en México. A continuación presentamos esta selección tomada de *www.mundodehoy.com* y que ha sido ampliada para Cultura Blues.

En este 2025 destacan las actividades de varias agrupaciones de blues que mantuvieron una intensa actividad a lo largo del año: *Stormy Monday*, que celebró sus primeros 15 años de existencia. El trabajo en diferentes foros capitalinos donde destacaron las agrupaciones *Blues Demons*, *Circo Blue*, *La Diableros*, *Ensamble Ardiente*, *Follaje*, *Juan Carlos Cortés Band*, *Juke Sons*, *La Rambla*, *Lobo Mexicano*, *Pato y los Bluesmates*, *Sirena Blues* y *San Luis Blues*, entre otras.

Por otro lado, y con el apoyo de Discos y Cintas Denver, se dio a conocer el documental "*Blues de este lado del río*". Una obra que exhibe el panorama del blues en México, y en el que se hace un registro fílmico de nueve agrupaciones representativas de este género, un trabajo coordinado por el promotor Paco Memo Serratos. Este trabajo videográfico tiene una duración superior a los 120 minutos y existe la intención de ampliarlo para dar cabida a otras agrupaciones. Por lo pronto, en este primer intento las bandas participantes son: *Follaje*, *Pato y los Bluesmates*, *Lobo Mexicano*, *Sirena Blues*, que aporta la perspectiva femenina al género, *La Diableros*, *Horacio Reni*, *Ensamble Ardiente*, *La Rambla* y *San Luis Blues*.

México recibió la visita de varios músicos extranjeros. Entre ellos, la de uno de los principales promotores del blues en España, *Tonky de la Peña*, quien por más de 30 años ha enarbolado el estandarte de este género musical con su voz y su guitarra, particularmente en la escena madrileña. En esta gira estuvo acompañado de *Emiliano Juárez*, uno de los mejores guitarristas de blues en México, así como por la armonicista argentina, *Dai Gallo*.

El Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris" fue sede también de varios homenajes, entre ellos sobresalieron "¡Despertador!", organizado por la Escuela de Música del Rock a la Palabra, y la Dirección del Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, dedicado a *Javier Bátiz*, uno de los más importantes músicos del rock y el blues en México.

El maestro Bátiz falleció el 14 de diciembre del 2024. Nacido en Tijuana, Baja California, en 1944, fue un destacado guitarrista y cantante a quien le llamaban "El Brujo". Fue maestro, amigo y compañero de muchas generaciones y de grandes músicos como Carlos Santana, Fito de la Parra, Lalo Toral, Alex Lora, Abraham Laboriel y Guillermo Briseño, entre otros. Fue fundador en 1957 del grupo Los TJ's, en Tijuana, con quienes interpretó el sonido del rhythm & blues, el country y el soul de Estados Unidos. En 2007 y como parte del Festival del Centro Histórico, en el Zócalo de la CDMX, se le hizo un homenaje sinfónico con motivo de sus 60 años en el rock nacional, titulado "Las Clásicas de Bátiz".

El Centro Cultural José Martí (CCJM) recibió al blues y también al rock, en varias ocasiones. Abrió su foro para que el promotor musical *Rodrigo Farías Bárcenas*, colaborador de la revista Cultura Blues, presentará la conferencia "La afirmación de Javier Bátiz". En ella, habló sobre las bases y la trayectoria de Bátiz, uno de los músicos más importantes en la historia del blues y el rock en México, con énfasis en el periodo 1957 a 1967.

Es importante destacar que Rodrigo Farías, es autor del libro *"¿Quién detendrá la lluvia?"*, en el que refiere 40 años de memoria periodística en torno a la cultura del rock. En el marco de esas actividades, en el CCJM también se presentó una exposición de las imágenes y portadas de la revista Gente con Blues, que dirige *Francisco López*, y en la que se recrean imágenes, dibujos, caricaturas y retratos que integran a la familia bluesera mexicana.

Además, en su explanada se presentaron las agrupaciones *La Diableros*, banda de la CDMX; procedentes de la alcaldía Xochimilco, estuvieron los *Blues Demons*; *La Rambla*, agrupación mexiquense que, entre otras cosas, es la anfitriona del Pozos Blues, Festival que este año celebró 17 años de existencia y que se realiza en la población de Mineral de Pozos, Guanajuato.

Asimismo, procedente de Chicago, la cantante *Sonia Astacio*, que se mantiene tocando en clubes de renombre mundial desde hace mucho tiempo, como en el Buddy Guy's Legends, Blue Chicago, Kingston Mines, Rosa's Lounge y Harlem Avenue Lounge. Ella fue la artista estelar de este Ciclo de Blues organizado por el Centro Cultural José Martí.

Además, *Sonia Astacio* se presentó exitosamente en el Festival Cultural Zacatecas, acompañada de *La Rambla*, y fue la estrella principal en el Festival Pozos Blues del 2025. Y a propósito del Festival Cultural Zacatecas, con tintes blueseros y, desde luego, el rock siempre presente, estuvo también *Rafael Catana y Los Perikles* como representantes del rock urbano en esa gran fiesta.

Dentro de este ciclo de blues en el Martí, también se presentaron la cantante, compositora y promotora cultural *Raquel "Sirena Blues"*, responsable del espacio La Ruta del Blues México, en el que se difunden, en el sitio de Facebook, entrevistas y semblanzas de grupos musicales y películas, y desde Querétaro, estuvo presente *El Callejón Blues Band*, con José María Cabrera al frente, y la banda *Circo Blue* de Francisco López. Procedente, de Morelia, Michoacán, *Juan Carlos Cortés*, el principal exponente del blues en esa zona de la República Mexicana también ofreció al público capitalino un excelente show.

Y en Ciudad Hidalgo, Michoacán, por quinto año, se realizó el Festival de Blues 2025, en el que estuvieron presentes desde Argentina, *Tomy Espósito*; los jóvenes de *Chicago Kings*, grupo que se caracteriza por respetar el blues conforme a los cánones tradicionales del género, *Big Danny's Blues Band* y los chicos del blues callejero, los *Street Blues*, así como *Gata Blues*.

"El qué, porqué y el cómo de la guitarra de blues", es el título de una conferencia que en diferentes espacios como el Centro Cultural El Rule y el Centro Cultural Futurama, presentó el guitarrista y compositor Samuel Carrillo. En ella, ofrece un panorama de la historia y desarrollo del blues, así como de algunos de los principales estilos de este género musical.

Y también el Centro Cultural Martí, abrió su teatro para dar cobijo a la presentación de *Beto's Blues Band*, con un músico procedente de San Luis Potosí, y en la que, como parte del programa Jueves Musicales, el público disfrutó de interpretaciones cargadas de buen humor, de historias cotidianas, fábulas urbanas como La señora de los tacos, El blues del obrero y otras divertidas piezas en tiempo de blues.

Por su parte, el grupo *La Rambla*, fue, como ya es costumbre, el anfitrión de la XVII edición del *Festival Pozos Blues* en el pueblo mágico de Mineral de Pozos, en el municipio de San Luis de la Paz, Guanajuato. En esta ocasión se dieron cita varias agrupaciones procedentes de Michoacán, San Luis Potosí, la Ciudad de México, el Estado de México, Querétaro, y Chicago, Estados Unidos. Entre las bandas participantes destacaron, además, *Oralia*, *Juke Sons*, *Beto's Blues Band*, *Ensamble Ardiente*, *Marband*, *El Callejón Blues Band*, *Blues Demons*, *Juan Carlos Cortés* y *Sonia Astacio*, acompañada por *La Rambla*.

La ciudad de Salvatierra, Guanajuato festejó la XVI edición del Salvablues Jazz Fest con las actuaciones de *Juan Carlos Cortés*, de Morelia, Michoacán; *César Valdomir Blues Band* de Argentina; la armonicista argentina *Dai Gallo* y también se efectúo el Encuentro Internacional de Armónicas (México-Argentina), con el acompañamiento de *Emiliano Juárez Blues Band*, al que se sumaron los mexicanos, *José Luis Cordero "Pocholo"*, y *Daniel Rustrián* de Juke Sons.

Sobresaliente fue la actuación del guitarrista *José Ramírez*, desde Estados Unidos, considerado como el artista de Blues Latino número 1 del mundo. Cabe destacar que tanto *José Ramírez* (Costa Rica) como *César Valdomir* (Argentina) extendieron su permanencia en la República Mexicana para realizar cada uno, por su cuenta, giras en las que dieron a conocer su talento al público mexicano de diversas localidades. En particular, *José Ramírez* mantuvo viva la llama del blues hasta en los últimos días de diciembre en diferentes foros capitalinos y comenzó el 2026 con una intensa actividad.

Y también en Argentina hubo vientos de blues que llegaron hasta México, con noticias sobre la tercera edición de "*Esquel Blues Festival 2025*", ciudad que se consolida como referencia patagónica del blues. Y posteriormente, en la Municipalidad de Comodoro Rivadavia en Argentina, tuvo lugar la Cuarta edición consecutiva del Comodoro Blues Fest.

Algunos empresarios y promotores pusieron en 2025 más atención al blues, y además de considerarlo como una música llena de sonoridades y de gran capacidad poética y expresiva., le abrieron espacio en sus foros para que sus representantes mostraran su talento. De esta forma, en un primer intento, se realizó el "Pequeño Festival de Blues", en el *Bar Hobos*, con la actuación de *Stormy Monday Blues Band*, *La Diableros* y *Follaje*.

Algunas semanas después se realizó el *Hobos Blues Fest*, en este espacio al sur de la Ciudad de México. En esta ocasión participaron las bandas *San Luis Blues* (del Estado de México), *Stormy Monday*, que es un grupo que frecuentemente se presenta en este bar, *Montaño Blues* que también ofrece temas de rock, e *Himber Ocampo*, quien incluye algo de su propia creación poética.

La Rambla, un grupo del Estado de México; Javier Tapia encabezando a *TenconTen Blues Band*, *Circo Blue*, con su líder Paco López, y *El Cuarto Blues*, un equipo que no tiene más de dos años de conformado por muy jóvenes músicos procedentes de la Alcaldía Xochimilco. No podía faltar *Follaje*, sin duda, una de las agrupaciones de mayor tradición en el blues mexicano. *La Diableros*, quienes destacan por su expresión de un blues en español muy bien logrado, una lírica interesante, divertida y de buena construcción, y muy buen desempeño en la ejecución musical.

De igual forma, desde Zumpango, en el Estado de México, llegaron el *Lobo Mexicano* y *Raquel Sirena Blues*. El primero es un músico extremadamente talentoso, multiinstrumentista, compositor y con gran presencia escénica, mientras que Sirena, es una reconocida promotora, compositora, guitarrista y entusiasta difusora del blues. Ambos artistas estuvieron presentes además en la *19º. Edición del Festival Quito Blues*, en Ecuador, y juntos llevaron la representación mexicana a tierras sudamericanas.

Los festivales de blues continuaron con la celebración de la Onceava edición del Queretablues, uno de los más importantes festivales en el circuito de blues nacional. En esta edición hubo cinco días de actividades en los que subieron al escenario See the Fish, La Boca Negra Blues; La Verdad, y La Oca Banda de Blues. Se presentaron los libros "Blues a la Carta II (José Luis García Fernández)" y "Huella Azul" que es una compilación de entrevistas realizadas por María Luisa Méndez, quien falleció en enero de 2025. Así como los libros "Apuntes sobre el Blues hecho en México I y II", de Jorge García Ledesma, y "La Noche Surrealista", de Himber Ocampo.

También actuaron el *Ensamble Electroacústico Queretablues*, *Maxorhú* (Guanajuato), *Marband* y *Conexión* (Querétaro), *Circo Blue* (CDMX) y *Serpiente Elástica* (Puebla- Querétaro). Hubo una mesa de literatura queretana en la que *estuvieron Paulina Romero, Víctor Santos, Carlos Campos, Dalia Larisa Suárez Otero, Ale Lobato, Dionicio Munguía J. Adán Lomelí Valle* y fue moderada por *José Andrade Urbina*, conductor de los programas radiofónicos de UAQ 89.5 FM, "Hábitos Nocturnos" (viernes 22:30 a 24 horas) y "Humo en el Agua" (martes de 17:30 a 18:30 horas).

Y siguió el desfile de grupos en el Queretablues con *Sangremal Blues* (Querétaro*), La Rambla* (Edo. Mex.) que tuvo como invitada a *Evelyn Rubio*, *Beto's Blues Band* (SLP), *Follaje* (CDMX) y la más importante exponente femenina del rock rupestre, *Nina Galindo*. Además, *Alain Derbez* ofreció la conferencia magistral "Un largo blues inútil", y también actuaron *Bluesósceles* (Querétaro), *Juan Carlos Cortés* (Michoacán); *La Rumorosa Blues Band*, *El Callejón Blues Band*, y cerró las actividades *Guillermo Briseño* de la CDMX.

Y a propósito de la producción editorial, además de "*Los Apuntes sobre el Blues Hecho en México (Jorge García Ledesma)*", señalados anteriormente y que también fueron presentados en el Multiforo Cultural Alicia. Es importante subrayar la serie de presentaciones de los libros "*Huella Azul (María Luisa Méndez)*" y "*Blues a la Carta II (José Luis García Fernández)*" que tuvieron lugar en el Museo de la Ciudad de México y también en el Museo Casa Carranza de la colonia Juárez en la CDMX; además en el doceavo Festival de Blues y Jazz del Desierto, en Saltillo, Coahuila y en la 11ª edición del Festival TeyaJazz & Blues, en Teyahualco, Estado de México.

Una de las bandas emergentes y peculiares que hizo su debut en el Faro Indios Verdes, en el Centro Cultural Raíces y en el Festival de Jazz y Blues de Saltillo fue *Coyotes Mágicos* con Enrique Ramírez en la guitarra, voz, autoría y musicalizador de poesía, Víctor Gally, en la armónica y arreglos y Luis Armando Chávez Cera en las percusiones y arreglos, presentan una propuesta en la que se aprecia una fusión que reúne jazz, blues, música original en español, náhuatl y wirrarika. Se trata, a decir de sus creadores, de "una propuesta cultural de ¡blues peyotero y chikawazo!", que sale de los formatos convencionales de este género.

El 9 de septiembre se cumplieron cuatro años del fallecimiento de uno de los pilares del jazz mexicano, el maestro *Tino Contreras*. Un hombre que nació en la ciudad de Chihuahua, el 3 de abril de 1924. A manera de homenaje por su centenario, se dio a conocer en la Fundación Sebastián, su disco "Boleros y Baladas". Su producción fue posible gracias a la iniciativa del investigador y promotor cultural chihuahuense *Raúl Balderrama Montes*.

Es una obra que se suma a su cuantiosa discografía. Y aunque ya no pudo grabarlo, todas sus composiciones han cobrado vida gracias al talento del pianista *Jaime Reyes*, quien durante dos décadas formó parte de su agrupación musical, y en la voz, está el barítono chihuahuense *Salvador Padilla*. Desde luego, no se trata de una producción discográfica que corresponda al género, pero en la música que contiene, aun cuando se trata de otros estilos, es fácil identificar la presencia del blues como la raíz de toda la música a la que dio vida Tino Contreras. Sin duda, es un disco que puede clasificarse con las clásicas tres B: boleros, baladas y blues.

En el ámbito más rockero, también tuvo lugar en el Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris", el homenaje que se realizó en recuerdo de Rodrigo Eduardo González Guzmán *"Rockdrigo" González*, un músico a quien se considera como el principal promotor del movimiento rupestre, una corriente de rock mexicano que surgió hacia 1984. Para esta conmemoración que fue encabezada por la agrupación *Heavy Nopal*, algunos de los rupestres deleitaron al público capitalino con canciones en voz de *Rafael Catana y Los Perikles*, *Nina Galindo* y su guitarrista, *Jorge García Montemayor*, *Fausto Arrellín* y *Carlos Arellano*.

El guitarrista *Jorge García Montemayor*, figura que tuvo gran importancia en el equipo de Betsy Pecanins y que ha transitado en múltiples proyectos, celebró sus 45 años de trayectoria artística, con un show denominado "Una guitarra y ocho voces". En su fiesta que tuvo lugar en el Multiforo Cultural Alicia, estuvo acompañado por *Cecilia Toussaint, Nina Galindo, Nayeli Nesme, Geraldine Project, Gabriela Serralde, Nancy Zamher, Elena Garnes,* y *Julia González*.

El Multiforo Cultural Alicia también fue un espacio donde se desarrolló una incesante actividad que dio cabida a múltiples manifestaciones de diversos géneros y estilos musicales, así como para la presentación de libros. Entre las funciones memorables pueden citarse la noche de Rupestres, en la que estuvieron *Nina Galindo*, acompañada por *Jorge García Montemayor*, en la guitarra. *Carlos Arellano*, *Rafael Catana*, *Perikles y Los Perikles*, *Fausto Arrellín*, *Dogie y Z Mali* y *Rupestres* (canciones para Aleida).

Es importante mencionar la celebración por doceava ocasión, del *Festival de Blues y Jazz del Desierto, Coahuila 2025*, organizado por el Colectivo Ciudadano del Foro Intercultural Imagina, el Centro Intercultural "Foro Imagina" y el Centro Cultural Vito Alessio Robles, en la norteña ciudad de Saltillo, Coahuila. Este año la comunidad bluesera se quedó con las ganas de asistir al *Tampico Blues*, sin embargo, como premio de consolación, la agrupación que se encarga de organizar este encuentro que celebraría su tercera edición, tuvo, como premio de consolación una destacada participación en la Tercera Edición del Festival Internacional Tampico Jazz Fest 2025.

Guillermo Briseño es un artista, docente, poeta, músico, compositor y director de la escuela Del Rock a la Palabra. A lo largo de su vida ha hecho importantes aportaciones a la canción mexicana a través de su obra en torno al blues y al rock, así como a la formación de nuevas generaciones de músicos y compositores. Y este año, su actividad se vio reflejada mediante la recepción de "La Llave de la Canción" galardón que Colectivo El Cerrojo entrega de manera anual, a músicos y artistas, en el marco de la *4º. Edición del Festival Ánimas*.

La llave de la canción es una presea esculpida por Alfredo L. Casanova (autor de la efigie de Rockdrigo González en el metro Balderas). Además, *Guillermo Briseño* tuvo una destacada actuación en el Festival Queretablues de 2025 y también celebró 80 años de vida y 66 de trayectoria artística con el concierto "Apaga la pinche luz" que, de manera gratuita, ofreció al público que llenó el Teatro de la Ciudad "Esperanza Iris".

Otros importantes festivales que se verificaron en la República Mexicana fueron el *Festival Internacional de Jazz & Blues en San Miguel de Allende, Guanajuato*, y el *18º. Festival Internacional de Jazz y Blues de Zacatecas*, ambos, con una excelente programación.

Y también cerca del fin de año, México recibió nuevamente la visita de la saxofonista y cantante *Evelyn Rubio*, una mexicana avecindada en Houston donde ha hecho una exitosa y reconocida carrera en el ámbito musical texano. Ella regresó para ofrecer un par de presentaciones en el Museo Casa de la Cultura Postal y en el Encuentro Otoñal con las CINIG's de las Ciencias de la Tierra, que fue un evento organizado por los Institutos de Geología y Geofísica de la UNAM. En esos conciertos estuvo acompañada por *La Rambla*, que bien puede ser considerada su banda de soporte en territorio mexicano.

Y ya para cerrar la cartelera de 2025 de blues, recibimos la presencia de la cantante procedente de Chicago, *Sheryl Youngblood*, vocalista, baterista, artista del sello Delmark Records, que además de contar con 40 años de trayectoria musical, ha sido incorporada en el Chicago Blues Hall of Fame, y ganadora del Gospel Grammy Award, entre otros reconocimientos. Ella realizó una gira por varios foros de la República Mexicana acompañada por la banda del guitarrista *Emiliano Juárez*, la armonicista argentina *Dai Gallo*, así como por sus compañeros *Sebastián Arturo*, *Mark Slap* y *Tincho Amenabar*.

Posteriormente ella actuó con otro visitante estadounidense, *Pierre Lacocque*, el líder, armonicista y compositor de la agrupación *Mississippi Heat*, en un show en el que la agrupación *La Rambla*, fue su soporte. Cabe mencionar que este concierto contó con la presencia de los *Juke Sons*, una banda de reciente creación pero que también mantuvo una constante actividad a lo largo del año.

2025 experimentó varias pérdidas: Directamente en el campo del blues, el fallecimiento de *Mario Compañet*. Al respecto, *San Luis Blues*, *Montaño Blues Combo* y *La Rambla*, procedentes del Estado de México; y *Juke Sons* y *Follaje* se integraron al homenaje póstumo que se le realizó en el Centro Cultural José Martí a mediados del mes de diciembre.

Compañet falleció el 19 de mayo y fue una de las piezas fundamentales de la difusión del blues en México. Durante 27 años transmitió el programa “El blues inmortal”, a través de Radio UNAM. Él fue poseedor de una de las más numerosas colecciones de discos de blues en todo el país y un experto de memoria prodigiosa sobre hechos relacionados con el género y sus artistas.

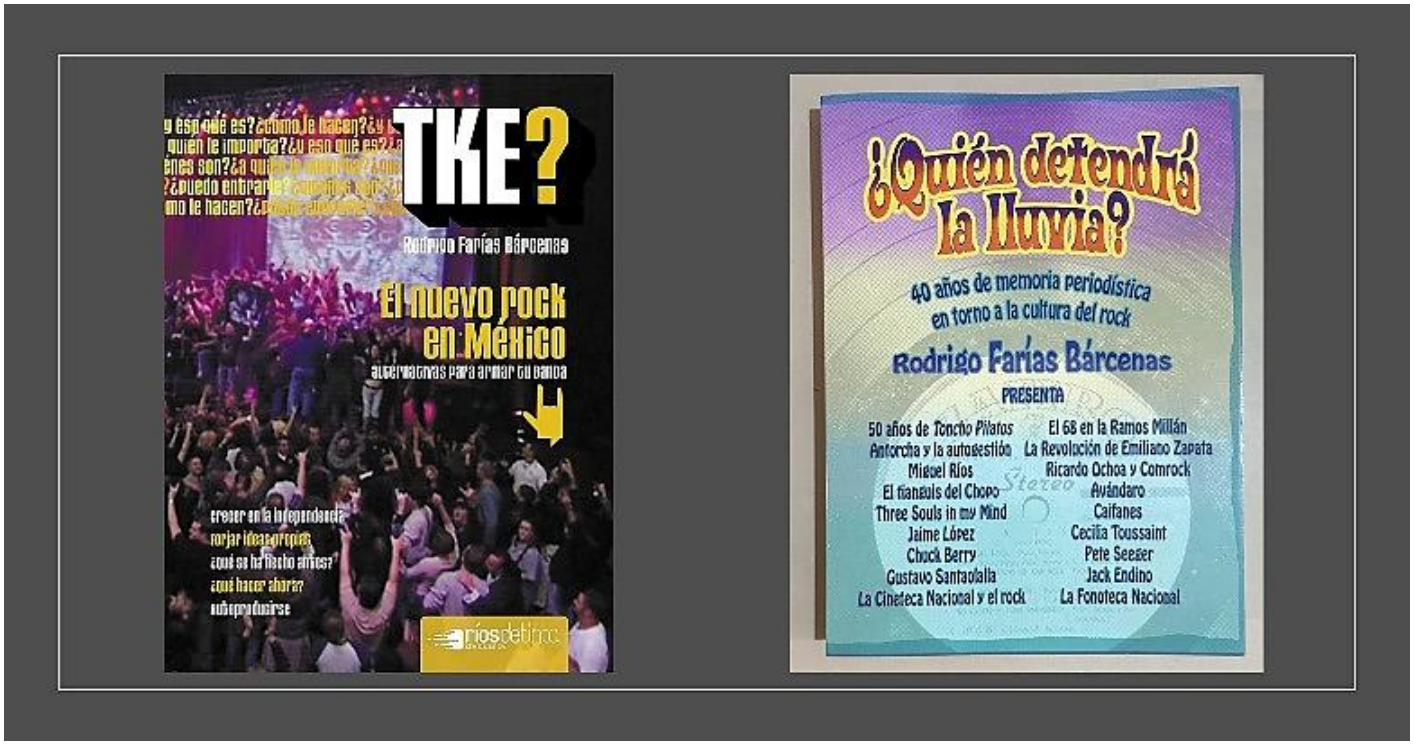
Otra pérdida irreparable tuvo lugar la tarde del jueves 23 de octubre en que falleció la cantante mexicana *Verónica Ituarte*. Exponente de una generación de mujeres cantantes y jazzistas mexicanas que se destacó por su magistral manejo del scat vocal, así como por su depurada técnica, su capacidad creativa, su improvisación y una voz que le confirió una identidad en el ambiente musical de México. Con frecuencia, la comunidad bluesera de México disfrutaba de su presencia, de sus fugaces participaciones en festivales y eventos o al lado de su compañero, el armonicista *Eduardo Méndez.*

MundodeHoy·com

Un Paso Adelante

Los caminos de la producción cultural

Rodrigo Farías Bárcenas



Los caminos de la producción cultural
Apuntes para una autobiografía vocacional

Mi nombre es Rodrigo Farías Bárcenas, nací en la Ciudad de México el 3 de marzo de 1958. Soy psicólogo, periodista y productor cultural ejecutivo con un historial de cuarenta años. A mi formación universitaria, en el primer caso, se suma la autodidacta en los otros dos, enlazándose profesión y oficios. He participado en la producción y difusión tanto de proyectos editoriales como de espectáculos musicales. Considero que producir es una práctica social inherente a la cultura, organiza y comunica la experiencia humana.

Este escrito no es una semblanza curricular, tampoco una lista de pasos dados para subir en la escalera del éxito, ascendiendo de un puesto a otro. No concebí así mi *carrera*. Sí es un diálogo interno que trasparenta mi experiencia en el trabajo cultural, de manera que el vínculo de mi vida personal y las decisiones que al respecto he tomado, así como mi identidad profesional sean comprensibles para terceras personas.

Quiero que se perciba mi recorrido sin confusión, sin que sea tergiversado. Qué he hecho, cómo y por qué fuera del campo institucional y empresarial, en campos de acción que he relacionado, como la narración autobiográfica, la psicología de los grupos y el cambio social, el periodismo y la democratización de los medios, y la sociedad civil en la producción cultural. En un futuro estos apuntes se convertirán en una autobiografía vocacional, método para comprender las motivaciones y los contextos en un proceso de formación profesional.

Biografía e historia

Los dos libros que he publicado representan una síntesis de mi proceso formativo y los proyectos que he realizado. El primero se inscribe en la temática de la expresión escénica. Se trata de una guía para producir grupos de rock desde el punto de vista de la comunicación, en los discos y en el escenario, dirigida a un público juvenil, cuyo título es *El nuevo rock en México*. *Alternativas para armar tu banda* (Ríos de Tinta, México-Argentina, 2007).

Mi principal referencia para desarrollar el tema es un modelo elaborado por el antropólogo inglés Gregory Bateson, al que me adherí por su carácter integral, contempla niveles de comunicación que van de la subjetividad a los procesos culturales, tales como: nivel intrapsíquico o con uno mismo; interpersonal o con la gente que nos rodea en contacto cara a cara; grupal o con otras personas sin que esté de por medio el contacto personal directo; cultural o con generaciones pasadas, contemporáneas o por venir. Tal es el nivel de la conexión generacional al que conviene aspirar.

El segundo es un libro de periodismo. Por una parte, consiste en una reconstrucción autobiográfica del proyecto periodístico que inicié en 1983, vigente hasta la fecha. Por la otra, recopila una selección de cincuenta textos publicados en destacados medios impresos entre 1983 y 2023. El título es un homenaje al grupo Creedence Clearwater Revival, y a una de sus canciones: *¿Quién detendrá la lluvia? 40 años de memoria periodística en torno a la cultura del rock* (Ediciones RFB, México, 2023).

En su concepción subyace el planteamiento del sociólogo estadounidense C. Wright Mills: “ni la vida de un individuo ni la historia de una sociedad se pueden entender sin entender ambas”. La narración autobiográfica es un recurso literario y metodológico útil para construir la memoria colectiva, en el entendido de que existe un nexo entre nuestra biografía y el devenir histórico. En este caso marca la evolución de un proyecto a través de los años.

Hoy en día coordino el taller de producción periodística denominado Del 68: Cultura, Comunicación y Memoria Colectiva. Investigo con base en observación directa, entrevistas, fuentes documentales y recabando datos en encuentros, conferencias, etcétera. Del 68 es un grupo abierto mediante el cual compartimos experiencias con una dinámica de conversación.

Tengo en marcha un proyecto editorial del que se desprenden varios proyectos específicos. En uno de ellos exploro un tema no muy socorrido, al que (por ahora) he titulado *Biografía de un proyecto cultural*, basado en una experiencia propia; lo desarrollo en forma paralela al proyecto de autobiografía vocacional.

También están en curso los textos que incluyo en la sección *Un paso adelante*, de la revista electrónica *Cultura Blues*, en la que trato asuntos relacionados con la producción cultural en su dimensión comunicativa, o sea, cuando producir equivale a crear vínculos mediante significados compartidos, tomando como referencias la obra de productores musicales, periodistas, cineastas, psicólogos, músicos o escritores.

Al mismo tiempo me capacito en la gestión de archivos como integrante del taller Construir Memorias Comunitarias, promovido por el Archivo General de la Nación y la Secretaría de Cultura Federal. A mi participación en este grupo le concedo especial importancia porque fue diseñado para involucrar a los participantes en prácticas que nos animan a valorar la memoria comunitaria, a estudiar la memoria a partir de la experiencia propia, a que nos demos cuenta de cómo internalizamos la historia, prácticas que amplían nuestra consciencia de que nuestra historia personal es parte de una historia mayor que la comprende, que no depende de un destino o poder dominante, sino que la hacemos nosotros en colectivo.

La psicología de los grupos y el cambio social

No sigo una sola ruta, sino varias y de preferencia las alternativas. He caído en la cuenta de que éstas a veces son transitables, otras no, cuando están llenas de baches y es necesario asfaltarlas. Sea como fuere, lo que importa es contribuir en la construcción de una infraestructura para la producción y difusión de la cultura que resiste creativamente el control estatal y el monopolio del mercado, que es así como entiendo la contracultura, como una praxis social.

He mantenido esa idea durante años, pese a las veleidades coyunturales –y consecuente incertidumbre– que me han obligado a tomar decisiones radicales para sobrevivir, modificando el propósito original de algún proyecto o abandonándolo en definitiva. La pura verdad es que los planes no siempre salen como uno quisiera, pero así es cuando se hacen las cosas por vocación: hasta en el fracaso hay que poner el alma.

En un momento de mi periodo formativo en la UNAM –que abarcó de 1977 a 1981 como estudiante, y de 1981 a 1985 como pasante– noté que había una relación positiva entre las dinámicas grupales y la producción de conocimientos, algo ya sabido en los anales de la psicología social, pero que para mí era novedoso y hasta iluminador. La participación en clase o en seminario representaba una variable decisiva para nuestro aprendizaje, en el estudio, investigación o prácticas realizadas en comunidades de Ciudad Nezahualcóyotl, aledañas a la entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales plantel Zaragoza (hoy Facultad de Estudios Superiores) de la UNAM.

Observé más de cerca con dichas prácticas cómo el trabajo grupal se vincula con la organización colectiva, y ésta a su vez queda en posibilidad de influir en el desarrollo institucional. Seguí ideas del trabajador social argentino Natalio Kisnerman, del psicólogo panameño Guillermo Cohen de Govia, y del pedagogo argentino Ezequiel Ander-Egg, relacionadas principalmente con los grupos como recursos orientados hacia el cambio social.

De tales experiencias estudiantiles, una vez elaboradas teóricamente para presentar mi tesis en octubre de 1985, proviene mi perspectiva para abordar fenómenos esenciales en labores culturales, empezando por la comunicación humana, la influencia interpersonal y la interacción que tiene lugar en las redes sociales, en el sentido antropológico del término como estructuras relacionales. Al respecto, me han acompañado autores como el psicólogo austriaco Paul Watzlawick y el psicólogo alemán Erik Erikson. Observar y documentar interacciones en distintos contextos es una de las constantes en mi desempeño.

A mi tesis la titulé con una adaptación de la hipótesis correspondiente: *Los grupos pequeños en el proceso de la comunicación masiva. La influencia interpersonal en la recepción de los mensajes*. Defendí el planteamiento de un receptor activo en la comunicación de masas. Así me orientó la psicología social hacia formas de comunicación participativa concernientes no sólo a la recepción crítica sino también, y sobre todo, a la producción y difusión de mensajes, de ahí la influencia de aquella disciplina en mi ocupación periodística.

Periodismo y democratización de los medios

Siguiendo este orden de ideas, con el periodismo accedí a los medios de comunicación *tradicionales* –como ahora se les llama con respecto a las redes sociales electrónicas–, prensa escrita y radio, con algunas participaciones en televisión. En este caso, resultaron fundamentales para mí los textos sobre comunicación alternativa del investigador argentino Máximo Simpson, y también algunos de Hans Magnus Enzensberger, escritor alemán.

De esos textos, de su detenida lectura, aprendí que leer significa leer la realidad. Una de cuyas características es la capacidad para discernir aquello que tiene relevancia social, condición indispensable para la producción cultural, en especial para ejercer el aspecto editorial del periodismo con un punto de vista propio.

En noviembre de 1983 publiqué mi primer artículo en el diario *unomásuno*, entonces el principal de México, dando comienzo a una investigación periodística, ininterrumpida hasta la fecha, como ya dije, acerca de las formas de creación, producción y recepción de la música popular, con acento en rock y blues. Mi participación en el periódico concluyó en 1988.

He producido textos para cuarenta medios impresos –independientes, institucionales o empresariales– entre los cuales destacan los que más han influido en mi formación como periodista, además de *unomásuno*: *Casa del Tiempo*, revista de la UAM; el periódico *Las Horas Extras* (1986-1987), la revista (contra) cultural *Dosfilos* (de la que fui consejero editorial entre 1989-2019) y el diario *El Financiero* (1989-1992 en forma regular, y hasta 2013 ocasionalmente).

Fui reportero en la revista *Macrópolis* (1991-1994) y editor del suplemento en español –primero en su tipo– de la revista musical estadounidense *Pulse!*, distribuida en México por Tower Records, empresa para la que trabajé entre 1995 y 1997. Aporté el concepto periodístico de la publicación, formé y coordiné el equipo de trabajo.

Durante cinco años, de 1990 a 1994, produje el programa *Fuera de Contexto* en Estéreo Joven, del Instituto Mexicano de la Radio. Era una "radiodifusora de estilo comunitario", según Guillermo Medina, gerente de esta. Aporté 250 emisiones dedicadas a revisar cómo llega la música al público, desde el cuarto de ensayo hasta los foros con capacidad para públicos masivos. Participaron productores musicales, promotores de conciertos, compositores, mánagers, escritores, editores, periodistas y demás actores que participan en la organización y comunicación de la experiencia musical. Son testimonios relacionados con la historia de la radiodifusión mexicana, por ser Estéreo Joven la primera y única estación dedicada a la difusión del rock mexicano.

Entre 1983 y 1997, reuní un corpus periodístico que da cuenta de un pasaje crucial en la historia del rock en nuestro país: el de su emergencia a fines de los ochenta hacia el ámbito del espectáculo, después de haber sido objeto de una virtual (no admitida formalmente) prohibición durante dos décadas, de 1971 a 1991, centrando mi interés en la producción artística independiente por su cualidad de bastión estratégico para el desarrollo cultural.

En el presente, estoy rescatando una parte significativa de dicho corpus para darla a conocer como memoria periodística, empezando con la publicación de *¿Quién detendrá la lluvia?* en 2023, libro en el que doy cuenta de una labor periodística desarrollada durante cuarenta años con una agenda propia. Me involucré en el periodismo a raíz del tema que elegí para titularme, el receptor como productor de mensajes, haciendo eco desde esta perspectiva de una de las principales demandas del Movimiento Estudiantil de 1968, que era la democratización de los medios, cuya estructura ideológica y socioeconómica fue cuestionada por actuar en contra de los movimientos sociales y culturales.

Hoy en día dicha estructura mantiene ese criterio excluyente como una variante de la desinformación, lesiva para las comunidades culturales y mortal para los proyectos independientes, porque la falta de difusión les impide sensibilizar a la población en cuanto a su importancia social y económica, dificulta el obtener una necesaria y justa retribución, y representa una barrera para la construcción de identidad y memoria colectiva.

La sociedad civil en la producción cultural

En 1998, y por iniciativa mía, colaboro en la formación de un equipo de trabajo con el cual me inicio en la producción cultural ejecutiva, función escasamente conocida en el medio musical –blues y rock–, pero de incuestionable relevancia estratégica en cuanto a cómo garantizar la integridad de los contenidos, cómo elegirlos, financiarlos y difundirlos con miras a influir en la consciencia del público.

De esta manera, mi experiencia en el periodismo se hizo extensiva hacia la formación de áreas de comunicación en diversos proyectos. Mi rol como periodista quedó subsumido en el de coordinador o director de las mismas. Circunstancia que en su momento propició una peculiar especialización periodística en la difusión del blues. Y mi perfil profesional, a su vez, se acentúo con rasgos de activista (o "agitador" según algunos) que impulsa la acción social organizada para defender el acceso a la cultura y el libre desarrollo de la personalidad como un derecho humano.

En este rubro me guiaron los estudios del sociólogo inglés Raymond Williams acerca de cómo se organizan las formaciones culturales independientes, y los del comunicólogo venezolano Antonio Pasquali acerca de la comunicación humana, que me sirvieron para armar campañas de difusión.

Ante la indiferencia del Estado y de la iniciativa privada, el impulso cultural corre a cargo de la sociedad civil, de donde proceden las iniciativas autogestivas o independientes. Sin embargo, el bagaje acumulado en este terreno aún se ve opacado por los prejuicios que le achacan a la independencia falta de profesionalismo, y que atribuyen a sus productos el supuesto defecto de ser objetos de poco valor en lo económico e insignificantes en lo cultural.

Grave error. La producción cultural autogestiva no recibe cobertura mediática, y en general es apenas investigada en las universidades. Me he propuesto, en cambio, asimilar (aprovechar) esas experiencias independientemente de si han sido exitosas o no, para tenerlas como un conocimiento que contribuya a esclarecer el sentido que tiene hoy en día el trabajo cultural.

En cuanto al rock y el blues, pese a la cantidad de años que se han sostenido en la producción independiente, aún falta que ésta se expanda hasta crear un mercado propio que estimule su desarrollo desde un punto de vista financiero, y conduzca hacia formas de producción y consumo que no sean lesivas para el ser humano y para la naturaleza, basadas en la cooperación y no en la competencia o en el abierto sabotaje. Este es el meollo de la transformación cultural que necesitamos. Es la utopía deseable por su dimensión humanista.

Los años que dediqué al periodismo entendiendo la música como una forma de comunicación –es decir, como un proceso que integra creación artística, producción y recepción– me dejaron un patrimonio intelectual que permitió realizar una labor en las artes escénicas. Concretamente en la producción y difusión de espectáculos musicales, aunada a la producción y difusión de grabaciones y libros. Conceptualmente, con respecto al sentido de la música, su producción y consumo, me apoyé en el filósofo y semiólogo italiano Gino Stefani, en el sociólogo inglés Simon Frith y en la productora escénica mexicana Marisa de León, su libro sobre producción y difusión de espectáculos escénicos es de lectura indispensable.

A partir de 2001 cofundé y codirigí Señales, casa productora que pasó por diversas etapas, actualmente en receso. Aporté a su estructura interna el área de comunicación, coordinándola y funcionando al alimón con las otras áreas, artística y financiera. Siendo una organización de la sociedad civil (OSC) dedicada a la cultura, sin afán de lucro, creímos necesario generar consciencia en la población acerca de la importancia de la creación cultural independiente, y en particular para subrayar el papel de la producción ejecutiva en la concepción, organización y realización de los proyectos culturales, y para estimular la participación social en la producción de contenidos relevantes en lo social y cultural, pero excluidos del sistema comercial, teniendo esa relevancia como criterio para su preservación.

El fundamento psicológico de tal acción estriba en comprender cómo se produce la experiencia humana, con la consciencia y la memoria como polos de atención, con miras a expresar (comunicar a otras personas) la propia experiencia. En última instancia, la producción de eventos musicales, discos, libros, revistas, DVD, y la producción periodística, cumplen con su misión cuando pasan a formar parte de la memoria colectiva.

En Señales impulsamos proyectos editoriales y musicales. Entre los primeros cabe mencionar uno relacionado con Oscar Chávez, la edición facsimilar del libro *El son del corazón*, clásica obra del poeta Ramón López Velarde. Y entre lo segundos, varios con más de veinte grupos y solistas en rock, blues, nueva canción, jazz, funk o música tradicional mexicana, incluidos algunos de los exponentes de la producción independiente más importantes en América Latina, como el ya citado compositor e investigador de la música popular mexicana Oscar Chávez (2009, con Guillermo Velázquez), el compositor argentino Litto Nebbia (2001), el grupo de rock Iconoclasta (2002) y el grupo de blues Real de Catorce (1998-2007).

También fuimos productores ejecutivos de los grupos Rebeldes del Rock (2009-2010), pionero del rocanrol mexicano; Calacas Jazz Band (2010-2013), exponente de jazz tradicional y blues clásico; y Fiusha (2010), excelencia en música funk. En Señales concebimos la primera campaña de comunicación en medios que destacó la relevancia del funk en México, con un evento en el Lunario de la Ciudad de México en el que participaron Fiusha y Los Músicos de José, celebrado el 28 de agosto de 2010.

Con Real de Catorce –siendo integrante como productor ejecutivo y no colaborador externo– fui responsable del área de comunicación y coordinador general de la sociedad acordada. En este periodo nuestro proyecto fue reconocido por la UNAM y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes al incluir a Real de Catorce como una agrupación con calidad de exportación en el encuentro de artes escénicas Puerta de las Américas (2003 y 2004), y por el Auditorio Nacional, nominando al grupo capitalino como banda candidata a recibir el premio Lunas del Auditorio Nacional, en la categoría de mejor espectáculo de jazz y blues, en 2004, 2005 y 2007. Este premio es el reconocimiento más importante que se otorga a los protagonistas del espectáculo musical.

Cada uno de los proyectos mencionados en los tres párrafos anteriores, más allá del tipo de música que los anima, llegaron a formar un sistema de producción y difusión de la música popular articulado por el lenguaje y el legado del blues, considerándolo como la música matriz del jazz, rock y funk. Así, como productor ejecutivo asociado he colaborado en la construcción de las comunidades que en México concentran la creación, producción y difusión tanto del blues como del rock.

Mi paso por las artes escénicas en su vertiente musical, comprende la participación en la organización de más de 500 conciertos –blues, jazz, rock y funk, en ese orden–, bajo las fórmulas de producción autogestiva, coproducción o gestión. Entre los primeros cabe mencionar seis conciertos en el teatro Metropólitan, uno en Hard Rock Live y dos en el Lunario del Auditorio Nacional, foros ubicados en la Ciudad de México.

También abarca la escritura de innumerables crónicas de conciertos, incluyendo las publicadas en los *Cuadernos del Auditorio Nacional* (2001-2008) y en la revista electrónica *Bitácora del Auditorio Nacional* (2013-2016), publicaciones que representan una valiosa memoria escenográfica. Como cronista me involucré en conciertos de rock, world music, blues, jazz, fusión, funk, salsa, música flamenca, canción de autor, pop, tradicional mexicana, balada…

La memoria como materia prima

De 2016 a la fecha he escrito crónica ocasionalmente, siendo las principales por referirse a hechos trascendentes, una dedicada al sismo de 2017 –"El sonido de la vida y de la muerte", publicada en *Dosfilos*–, y otra a la jornada de vacunación contra covid-19 en 2021 –"Un acontecimiento histórico y esperanzador", publicada en la revista electrónica *Baladí*, de la que fui asesor en comunicación (2019).

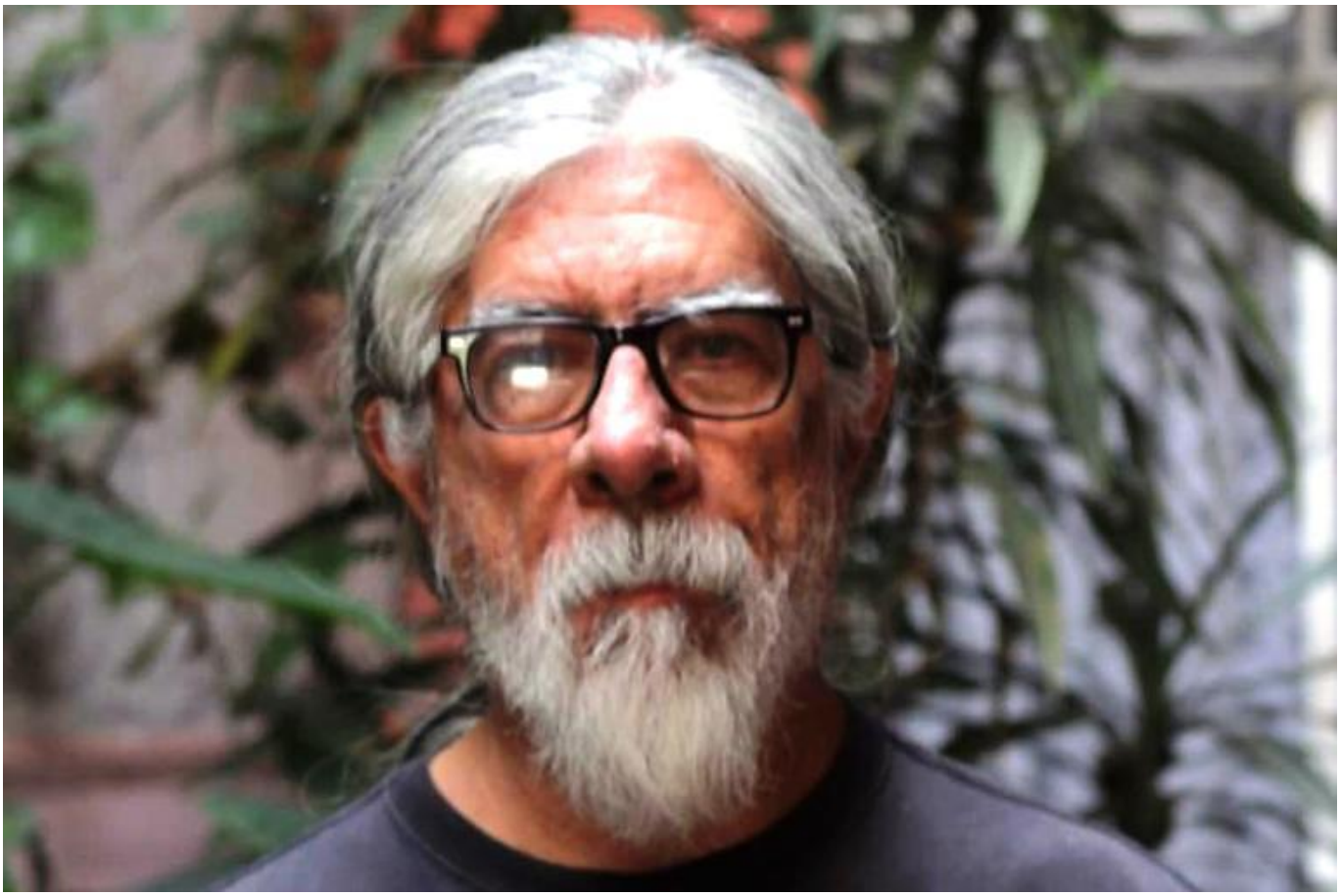
Más arriba menciono que estoy coordinando un taller de producción periodística denominado Del 68: Cultura, Comunicación y Memoria Colectiva, en el cual, a partir de 2017, me ocupo con más asiduidad en temas como preservación de acervos culturales y gestión de archivos comunitarios. He escrito textos dedicados a la Cineteca Nacional, Fonoteca Nacional, a la colección discográfica y videográfica producida por Martin Scorsese para celebrar el centenario del blues, y al esfuerzo archivístico y documental que realiza la revista electrónica *Cultura Blues*, única en su tipo en América Latina.

Sigo con la escritura reflexiva y la elaboración de textos autobiográficos. Está en curso un proyecto editorial que consiste en reunir y resignificar mis textos periodísticos hasta hora dispersos en una variedad de medios impresos, con el fin de agruparlos en libros. Mientras, le doy forma a ensayos que vinculan el rock (y el blues) mexicano con la historia reciente de nuestro país, aún hay cantidad de aspectos poco estudiados, pendientes o ignorados que es necesario dilucidar.

Un taller para mí es un lugar de trabajo en sentido estricto, en cuanto espacio físico destinado a concebir y llevar a cabo proyectos editoriales; y también lo es en sentido simbólico como representación de una talacha intelectual que puedo realizar en cualquier parte.

Bajo este concepto reúno la producción escrita que he acumulado en tiempos recientes, entre 2019 y 2025, destinada a colaboraciones en revistas electrónicas, seminarios presenciales o virtuales, contenidos para redes sociales, publicaciones específicas como folletos o libros en toda la extensión de la palabra, o a participar en conferencias o mesas redondas en foros independientes –Casa de Cultura Las Jarillas, Circo Volador, Museo de Arte Sara Tisdall– o institucionales –Fonoteca Nacional, Instituto de Investigaciones Antropológicas (UNAM), Biblioteca Central (UNAM) y Cineteca Nacional.

Si fuera posible sintetizar cuarenta años en el camino en una sola ruta, diría que la memoria ha sido la principal materia prima de mi trabajo, desde el registro periodístico y la producción de proyectos de comunicación. La memoria es algo extremadamente delicado y debemos aprender a trabajar con ella como el orfebre aprende a tratar los metales preciosos: en detalle, con delicadeza y precisión, siendo conscientes de su valía.



En Video

Pink Floyd: Live at Pompeii

Juan Ramírez

Uno de los conciertos mas famosos en la historia del rock, sin duda es el que dio *Pink Floyd* (Roger Waters, David Gilmour, Rick Wright y Nick Mason), sin público en 1972 en el Anfiteatro de Pompeya, Italia y que para beneplácito de todos los seguidores del grupo el año pasado se proyectó mundialmente en varios cines con una nueva restauración en 4K y IMAX, con el titulo "*Pink Floyd at Pompeii - MCMLXXII*", también salió a la venta con una excelente remasterización en: Blu Ray, DVD, CD y LP. El audio fue remasterizado y remezclado por Steven Wilson.

Pink Floyd: Live at Pompeii, es una película del concierto de 1972 dirigida por Adrian Maben en la que: Roger Waters (bajo y voz), David Gilmour (guitarrista y voz), Rick Wright (teclados) y Nick Mason (batería) aparecen tocando en vivo pero sin público (solo el personal de filmación) en el antiguo Anfiteatro Romano de Pompeya.

Las interpretaciones de: "Echoes", "One of These Days" y "A Saucerful of Secrets" fueron filmadas entre el 4 y 7 de octubre de 1971, utilizando el equipo de audio que manejaban en gira, incluyendo una grabadora móvil de 8 pistas, (se aumentó a 16 pistas en la post-producción). El productor Steve O'Rourke le entrego una maqueta al director de la pelicula Maben para que preparara las tomas necesarias, que finalmente logró hacer la noche anterior al rodaje.

La selección del material fue por el grupo, pero el director comprendió la importancia de incluir material del nuevo albúm *Meddle* (1971), también estaba interesado en incluir: "Careful with that Axe, Eugene" y "A Saucerful of Secrets". El roadie Peter Watts sugirió la grabadora de 8 tracks, ya que produciría un sonido comparable al de una grabación de estudio, ya que el eco natural del anfiteatro proporcionaría una buena acústica.

El equipo de audio se transportó en camión desde Londres, tardando 3 días en trasladarse a Pompeya; enterándose los técnicos al llegar que no había suficiente energía, retrasándose la filmación durante varios días, finalmente se resolvió el problema tendiendo un cable de aproximadamente 750 metros desde el ayuntamiento local.

La primero que se filmó fueron tomas de la banda caminando por las faldas del Vesubio, mezcladas con secuencias de tierra volcánica que se pueden ver en las canciones: “Echos” y “Careful with that Axe, Eugene”. Para las presentaciones en vivo en el anfiteatro, *Pink Floyd* grabó fragmentos de sus canciones para después editarlas. Las otras canciones se filmarn en el Studio Europasonor de París del 13 al 20 de diciembre de 1971, con proyecciones del anfiteatro de Pompeya, tomas por Boscoreale, imágenes de cascadas y lava, además de mosaicos romanos y dibujos del Museo Arqueológico Nacional de Nápoles.

La película ya terminada con el titulo: “*Pink Floyd Live at Pompeii*” llegó a los cines en septiembre de 1972. El estreno original de este film, fue el 2 de septiembre de ese año en el Festival Internacional de Cine de Edimburgo. Tenía una duración de una hora, ya que solamente incluía las imágenes en directo.

Otra versión de la película con una duración de 80 minutos, combina el material de Pompeya con material de estudio adicional que incluye filmaciones de Maben con una cámara de 35 mm en los estudios Abbey Road, durante las sesiones de grabación de su obra maestra: *The Dark Side of the Moon*, así como entrevistas y tomas del grupo platicando en la cafetería del estudio. Se estrenó el 10 de noviembre de 1973 en el Teatro Aloutte de Montreal. En Estados Unidos esta versión llegó con una mezcla cuadrafónica especial y fue un éxito en el verano de 1974.

La película se ha lanzado en video en varias ocasiones, en 2002 salió en DVD con el titulo: “*Pink Floyd Live at Pompeii The Director´s Cut*”, que combina el metraje original de 1971 con tomas contemporáneas del espacio y los alrededores de Pompeya recopiladas por Adrian Maben, también incluye material adicional: entrevista con el director, el concierto original, historia de Pompeya, letras de las canciones, imágenes del poster y recortes de prensa.

Excelente dvd para coleccionistas, aquí el track list: “Echoes Part I”, “Careful with that Axe, Eugene”, A Saucerful of Secrets”, “Us and Them” (Studio footage), “One of These Days”, “Mademoiselle Nobbs” (Seamus), “Brain Damage” (Studio footage), “Set the Controls for Ther Heart of the Sun” y “Echoes Part II”.

En 2016, la compañía de discos de *Pink Floyd*, lanzó una serie de cajas con buen material musical y memorabilia para coleccionistas, la titulada: “*The Early Years 1972 obfusc/ation*”, contiene 2 cds, dvd y blu ray con musica interesante, lo importante es que un cd incluye el audio de “*Live at Pompeii*” (2016 Stereo Remix) y el dvd/blu ray contiene el concierto “*Live at Pompeii*” (2016 5.1 Audio Remix) y tambien la película “*Live at Pompeii*” (en Dolby Digital 5.1/DTS 5.1 HD).

Asi surgió la idea para esta pelicula… El cineasta Adrian Maben interesado en combinar el arte con la música de Pink Floyd, contactó a David Gilmour y al manager Steve O’Rourke en 1971 para platicar las posibilidades de hacer una película, en donde la música del grupo se reprodujera sobre imágenes de pinturas de artistas famosos, la idea fue rechazada (Pink Floyd ya tenía experiencia en tocar su música en vivo con el ballet de Roland Petit actuando al mismo tiempo).

Maben entonces se fue de vacaciones a Nápoles en el verano, durante su visita a las ruinas de Pompeya perdió su pasaporte y regresó al Anfiteatro romano donde había estado en la mañana para encontrarlo. Caminando por las ruinas, pensó entonces que el silencio y el ambiente natural de ese lugar, sería ideal para la música de Pink Floyd.

Comentó que filmar al grupo sin público sería algo diferente a películas como: “*Monterey Pop Festival*”, “*Woodstock*” y “*Gimme Shelter*” donde sí había espectadores. Adrian Maben contactó a Ugo Carputi profesor de arquitectura de la Universidad de Nápoles, y este logró convencer a las autoridades locales de Pompeya para cerrar el anfiteatro por seis días en octubre de 1971 para rodar la película que ya es historia.

Adrian no pensó que tiempo después la película fuera relanzada una vez con el titulo: “*Pink Floyd at Pompeii MCMLXXII*” (mayo 2025), tampoco que la banda sonora fueron un éxito total en varios países, llegando al número 1 en los charts del Reino Unido, obteniendo el grupo su séptimo álbum #1.

Pompeya sigue en la mente de algunos integrantes de *Pink Floyd*: el guitarrista David Gilmour, se presentó en concierto con una gran producción el 7 y 8 de julio de 2016 (interpretando canciones como solista y algunas de Pink Floyd), en ese mismo anfiteatro romano de Pompeya, ahora con público recordando aquellos momentos inolvidables de 1972.

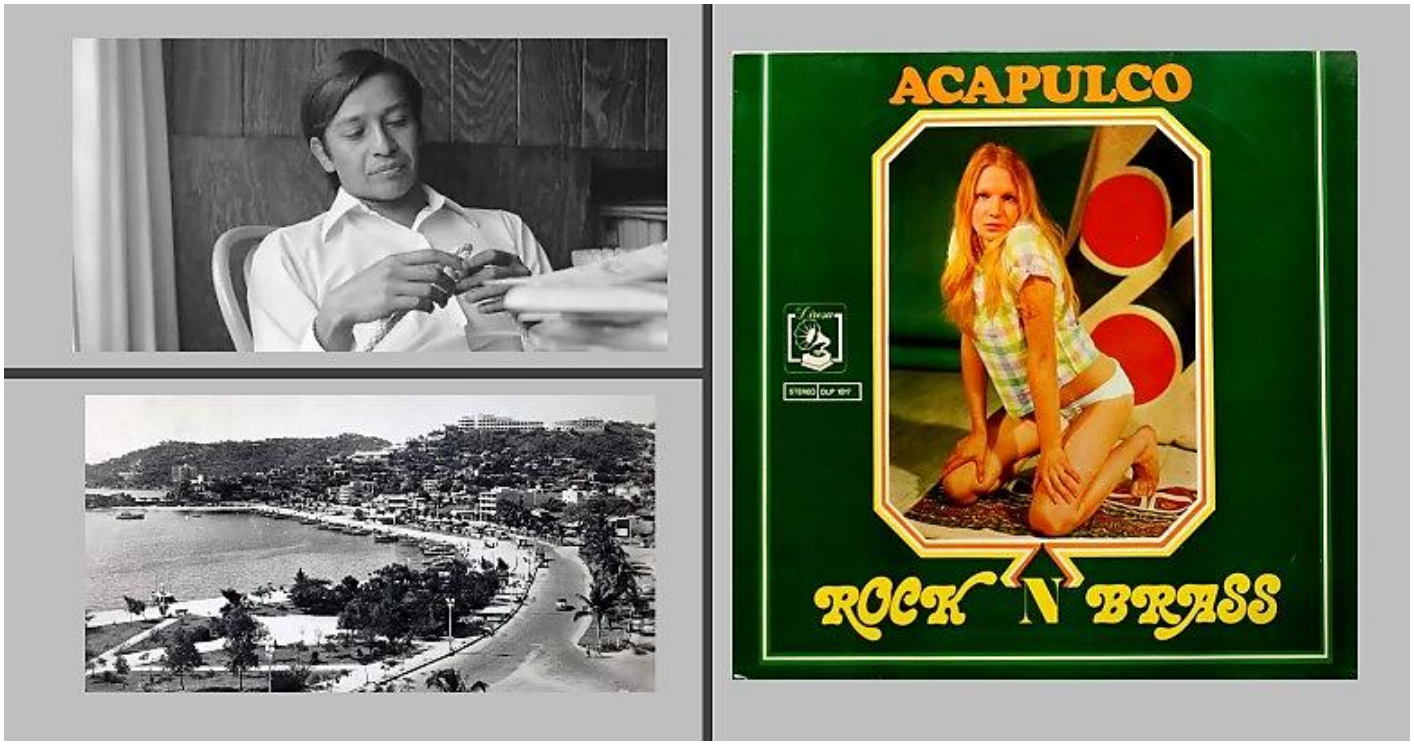
También el baterista Nick Mason y su grupo llamado: *A Saucerful of Secrets*, tocaron con público en el Teatro Grande de Pompeya el 24 de julio de 2023, durante su *Echo Tour Live in Pompeii*; interpretaron canciones de Pink Floyd y sobre todo algunas composiciones de Syd Barret como: “Arnold Layne” y “See Emily Play”, en reconocimiento homenaje para quien fuera líder del grupo en sus inicios.

Ya que Syd Barret (1946-2006) guitarrista, cantante y compositor británico, también fue líder fundador de Pink Floyd, participando en el primer álbum de estudio: “*The Piper at the Gates of Down*” (1967), obra por excelencia de la psicodelia británica y en el segundo álbum: “*A Saucerful of Secrets*” 1968. Syd fue quien propuso el nombre para el grupo: *The Pink Floyd*, en referencia a dos viejos músicos de blues, Pink Anderson y Floyd Council, nombre que surgió observando las notas de un disco de Blind Boy Fuller, donde Anderson y Council eran mencionados.

Blues en el Viento

José Agustín y la contracultura mexicana 2

David Pedraza



José Agustín y la contracultura mexicana:
Una representación crítica de la juventud en la novela "Se está haciendo tarde"

Su obra y relación con la contracultura

Desde su primera novela, *La tumba*, la narrativa de José Agustín incorporó elementos innovadores, como un lenguaje coloquial, referencias a la música rock, reflexiones sobre la sexualidad y una mirada crítica hacia el mundo adulto. Estas características lo convirtieron en una figura central de la llamada "literatura de la onda", corriente que representó la voz de la juventud en los años sesenta y setenta.

El contexto histórico en que surgió esta nueva forma literaria es importante. Durante los sexenios de Adolfo López Mateos (1958–1964) y Gustavo Díaz Ordaz (1964–1970), México experimentó un crecimiento económico sostenido, pero también una creciente inconformidad social. La desigual distribución de la riqueza motivaba protestas y manifestaciones populares, reprimidas sistemáticamente; debido a esto la juventud, especialmente la de clase media urbana, se encontró atrapada entre el acceso a nuevas formas culturales y la represión de un sistema político cerrado.

En este escenario social, las obras de Agustín funcionaron como un espejo generacional. *De perfil* (1966) retrata el despertar juvenil en un contexto urbano, mientras que *Inventando que sueño* (1968) explora las posibilidades narrativas de un lenguaje experimental. Ambos textos coinciden con el auge de la movilización juvenil que desembocó en el movimiento estudiantil de 1968. La represión en Tlatelolco marcó un antes y un después en la conciencia juvenil, y a partir de entonces la contracultura se convirtió en una vía alternativa de resistencia social.

En la obra *Se está haciendo tarde (final en laguna)* (1973) se refleja ese cambio. Escrita después de la matanza del 68 y del "halconazo" de 1971, la novela expresa el desencanto de una generación que había perdido la fe en la política institucional, pero que buscaba autenticidad en la música, las drogas y la comunidad. Como explica dicho autor, la contracultura es un terreno en buena medida inexplorado… yo me concreté a presentar una visión general de todo el fenómeno y después a narrar la historia básica de cada fase sin perder de vista sus causas, sus efectos y la manera como ha afectado a la sociedad mexicana en su conjunto.

El autor reflexiona diciendo que capas minoritarias, pero muy significativas, de la sociedad exigían una verdadera democracia… como el régimen no atendió a fondo nada de esto, los acontecimientos políticos y contraculturales de la década de los sesenta generaron efectos silenciosos que se prolongaron durante muchos años. De esta manera, la obra literaria de José Agustín puede leerse, además como creación estética, también como fuente histórica que refleja las contradicciones de un país en crisis. José Agustín articuló en su obra la tensión entre rebeldía y represión, entre modernización y autoritarismo. Su narrativa logró dar voz a los jóvenes al ofrecerles un espacio simbólico en su narrativa donde podían reconocerse como protagonistas de la historia.

El papel de la música en la contracultura mexicana desde la perspectiva de José Agustín

En la literatura de José Agustín se muestra que para los jóvenes, el rock no fue solo entretenimiento, sino también un lenguaje colectivo que expresaba rebeldía, erotismo y deseo de libertad. El rock ofreció a los jóvenes un medio de expresión propio, distinto de las formas culturales tradicionales que la sociedad adulta pretendía imponer. El Estado percibió este fenómeno con desconfianza.

En la narrativa de José Agustín, la música aparece como parte constitutiva de la experiencia juvenil. En *Se está haciendo tarde*, las referencias a canciones y a la atmósfera psicodélica son esenciales para entender el estado emocional de los personajes. La música, en este sentido, funciona como catalizador de identidad y como un espacio de comunión colectiva.

Históricamente, el papel del rock se explica porque ofrecía a los jóvenes mexicanos un acceso a una cultura extranjera nueva que cuestionaba las jerarquías tradicionales. En un país donde la represión política era constante, el rock operó como un refugio y como ritual. Los personajes, así lo demuestran. El rock no sólo reflejaba la inconformidad de los jóvenes, sino que la potenciaba, convirtiéndose en un ritual colectivo que unía a quienes buscaban nuevas formas de vida.

El vínculo entre literatura, contracultura y música fue tan fuerte que incluso después de la censura de los setenta, el movimiento sobrevivió en espacios alternativos como los denominados "hoyos funkies" y el Tianguis Cultural del Chopo. José Agustín, como cronista y partícipe, documentó este proceso, consolidando la idea de que la música fue columna vertebral en el desarrollo de la contracultura mexicana.

Análisis de *Se está haciendo tarde*.

Trama, personajes y conflictos

En la novela *Se está haciendo tarde*, publicada por vez primera en 1973, el autor, José Agustín, presenta a un grupo de jóvenes de clase media urbana: Rafael, Virgilio, Francine, Rogelio y Rosendo, experimentando su juventud y la vida en el puerto de Acapulco.

Cada uno de estos jóvenes representa una forma distinta de búsqueda existencial. Rafael, el protagonista, es introspectivo, se siente con frecuencia perdido entre la lucidez y el descontrol, quiere liberarse de sus miedos y probar cosas nuevas, pero se contiene a través de reflexiones y una tendencia a racionalizar que contrasta con la de sus amigos. Francine representa la necesidad de romper ciertos moldes femeninos tradicionales; Virgilio, traficante de drogas y figura marginal, actúa como un personaje mediador entre la experiencia psicodélica y la degradación social. Por último Rogelio y Rosendo completan el grupo, moviéndose entre la rebeldía y la desesperanza. A estos personajes los une el desencanto social y el deseo de vivir al límite, en un país donde la represión parece sofocar cualquier intento de autenticidad.

El texto expone la rebeldía juvenil, a través de este grupo de jóvenes inmersos en la música del rock, las drogas, la sexualidad liberada de tabúes y las relaciones conflictivas. No se trata de personajes convencionales, sino de individuos fragmentados que intentan construir un sentido a la vida en medio del caos. La narración está escrita en un estilo experimental, fragmentario y psicodélico, que procura extrapolar al lector la experiencia de un "viaje sicotrópico", tanto físico como espiritual. De esta manera la novela retrata con crudeza y lirismo la vida de una juventud marcada por la represión política, la búsqueda de autenticidad y el desencanto frente a las promesas incumplidas de la llamada modernización.

Estos personajes simbolizan la condición de una generación que buscaba romper con los valores de la sociedad adulta. En este sentido la novela deja un testimonio, si bien en el campo de la ficción narrativa, donde se retrata aquella juventud de los sesenta y setenta que canalizó la necesidad de confrontar directamente los valores dominantes, encontrando en el movimiento contracultural su espacio de expresión y de libertad.

La desobediencia de estos personajes, tal como se expresaba en la vida real, no es sólo individual, pues denuncia un malestar colectivo frente al autoritarismo político y la hipocresía social. El trasfondo histórico en esta novela radica en ubicarnos justamente en ese periodo durante el cual en México se vivió con mayor intensidad el movimiento contracultural, el hipismo, el pacifismo, resultado todo ello del hartazgo no sólo nacional por los abusos de poder y la colusión política-empresarial, que ya comenzaba a dar sus peores frutos, sino también a nivel internacional, uniendo a las juventudes a través de la resistencia contra las guerras emprendidas por Estados Unidos frente a países en franca desventaja militar, y que vio su culmen en la reprobación mundial de la guerra de Vietnam.

A la vez de ello se desataba la urgencia de una construcción social más abierta, más amplia de miras y más flexible que el canon tradicionalista de la generación anterior. Surgió entonces una juventud más valiente, con intenciones de poner en tela de juicio los valores establecidos, el deber ser, la idea del trabajo, de la sexualidad, de la familia, en fin, de toda la forma de vida que los adultos representaban.

En nuestro caso la juventud mexicana enfrentó un Estado que criminalizaba la disidencia. Muchos se volcaron hacia la militancia armada, mientras otros encontraron en la contracultura, (música, drogas, literatura) una forma de resistencia simbólica. Los personajes de *Se está haciendo tarde* pertenecen a este último grupo, representando la tensión entre un desencanto político y búsqueda de una identidad cultural novedosa, propia.

La búsqueda de identidad y la autenticidad

Además de la rebeldía, la novela plantea la búsqueda de identidad y autenticidad como ejes centrales. Los jóvenes no se conforman con repetir modelos preestablecidos, sino que intentan crear nuevas formas de vida, aún a costa de caer en la incertidumbre y el exceso.

Esta identidad que los personajes buscan a través de probar nuevas formas de vida, por ejemplo, haciendo uso del alcohol y del cigarro como hábitos cotidianos y experimentando con drogas, se ve retratada a lo largo de toda la novela. Desde que Rafael llega de ciudad de México a Acapulco, y logra dar con la casa desvencijada de su amigo Virgilio, el grupo de amigos no dejan de beber, fumar tabaco y mariguana, así como de buscar las ocasiones propicias para experimentar con otras drogas más fuertes, como el LSD y otros alucinógenos.

Página tras página, trago tras trago y cigarro tras cigarro, la trama avanza por momentos muy lentamente, ante lo que podemos especular que José Agustín buscaba la forma literaria de sumergirnos en ese ritmo pasmoso en que están sumergidos sus personajes. *"… caminó con pasos rápidos hasta la mesa donde tomó uno de los cigarros descomunales de marihuana… se hallaba a gusto, con una lenta, rara clase de euforia*" .

Estas prácticas, aunque a menudo presentadas por los medios conservadores como peligrosas, representaban en el contexto de la época intentos por escapar de la uniformidad del sistema. Los jóvenes no se conformaron con reproducir modelos preexistentes: exigían vivir a su manera, crear sus propios códigos, inventar sus propios lenguajes. En este caso el contexto histórico explica esta urgencia por la autenticidad. Después del fracaso de las esperanzas democráticas del 68, los jóvenes ya no confiaban en la política institucional.

La autenticidad, entonces, se convirtió en un horizonte personal y colectivo, ligado más a la creatividad cultural y a la espiritualidad que a los proyectos revolucionarios tradicionales. La búsqueda de autenticidad, sin embargo, se muestra en los personajes siempre ambigua, es decir es una experiencia de liberación, pero también muestra de fragilidad frente a un mundo opresivo.

Referentes de la contracultura en la novela

Otro de los aspectos más notables de *Se está haciendo tarde* es la riqueza de sus referentes contraculturales. Como ya mencionamos la música ocupa un lugar central en este estilo narrativo; las canciones de rock acompañan constantemente a los personajes que marcan con las melodías sus estados de ánimo y crean una atmósfera colectiva.

Por ejemplo en el capítulo tres, en el departamento de Virgilio, el personaje de Rafael hace revisión de los discos y casettes que forman la colección de su amigo: The Beatles, Greatful Dead, Pink Floyd, Traffic, Retrospective, Eric Clapton, The Animals, Led Zeppelin, Joe Cocker etc. Todos estos cantantes y agrupaciones que la generación adulta reprobaba como símbolo del libertinaje y antivalores.

Como recuerda José Agustín el rock fue la columna vertebral de la contracultura; en sus ritmos y letras los jóvenes encontraron la posibilidad de expresar lo que la sociedad les negaba. Como ya mencionamos, el consumo de drogas alucinógenas también constituye otro referente fundamental. A lo largo del relato, los personajes constantemente describen experiencias psicodélicas que al mismo tiempo funcionan como metáforas de la búsqueda de conciencia y libertad.

Es en el capítulo 5 donde Francine les cuenta su experiencia con los hongos, la psilocibina y el LSD: *"… una vez me llevaron unos hongos a mi departamento… los hongos tienen que estar frescos para que te pongan sount… la primera vez que refiné la honguiza fue en Huautla, en una casita con paredes de adobe, sin luz y sin música, tirados en el suelo, hijos de su puta madre, qué viajazo, maeses. Ya después le he llegado al hongazo como quince veces… se siente la verga mística… no sabes ni quién jijos de la chingada eres… y camarísima con la psilosocibina, pone tan haigsote como los hongos…*".

Como es evidente en la cita anterior, no sólo el desparpajo de contar con una franqueza llana la experimentación con las drogas, ejemplifica también esa libertad rallante en libertinaje que se dan en estos personajes jóvenes, sino el mismo lenguaje plagado de palabras vulgares, insultos y una jerga o caló mexicano, con el que escandalizaban a sus mayores, está presente en todas las páginas de *Se está haciendo tarde*, siendo un ejemplo más de cómo se relacionaban los integrantes de la generación contracultural en México.

Frente a una sociedad mexicana dominada por el conservadurismo católico, los personajes exploran nuevas formas de relación erótica, rompiendo con el puritanismo social de la cultura dominante. En la novela de Agustín esto se ejemplifica una y otra vez, cuando los jóvenes se invitan y tientan a tener encuentros sexuales entre ellos, sin tener vínculos de pareja, simplemente ejercitando el tan conocido "amor libre", representativo de la época.

De la misma forma, un personaje secundario, Paulan, quien acompaña en casi toda la trama a Rafael y Virgilio, es un joven homosexual, a quien los demás integrantes del grupo aceptan con la mayor naturalidad, rompiendo con el estereotipo de la generación anterior sobre el rechazo, segregación, a la vez que la reprobación moral y el estigma de desviados o enfermos que las personas homosexuales padecían en nuestro país antes de esta ruptura cultural.

Desde esta perspectiva la revolución sexual también fue un aspecto visible de la contracultura en México; las nuevas generaciones rompieron con la mojigatería, pese al rechazo de la sociedad adulta. Por último, podemos afirmar que el estilo narrativo fragmentario y experimental es en sí mismo un referente contracultural ya que rompe con los cánones literarios del periodo mencionado, al mismo tiempo que reproduce el lenguaje juvenil, desenfadado y caótico de la época. Esta nueva forma de narrar es coherente con el contenido, haciendo de la novela un artefacto contracultural en sí mismo.

Narrativa y contexto cultural

Se está haciendo tarde, escrita durante el sexenio de Luis Echeverría (1970–1976), la novela refleja la ambivalencia de un régimen que hablaba de apertura cultural mientras reprimía duramente a la juventud. El gobierno de Echeverría intentó acercarse a los jóvenes con una política de populismo cultural, pero al mismo tiempo reprimía cualquier expresión que amenazara la estabilidad del sistema.

El estilo fragmentario, la presencia constante del rock y la psicodelia, y el énfasis en la sexualidad y la autenticidad convierten a esta novela en un testimonio generacional. La contracultura no se redujo a un conjunto de prácticas externas; significó una transformación radical de las percepciones, de los lenguajes y de la sensibilidad.

Así, la obra puede leerse como un documento literario e histórico. Literario, porque innova en la forma narrativa y da voz a los jóvenes. Histórico, porque refleja el desencanto, las búsquedas y las contradicciones de una generación que enfrentó al autoritarismo con creatividad y rebeldía.

A manera de conclusión

Podemos asegurar que la obra de José Agustín constituye una de las representaciones más importantes y críticas de la contracultura mexicana. Su obra *Se está haciendo tarde* nos muestra de qué manera la contracultura surgió como respuesta a un contexto de modernización autoritaria y la manera en que la juventud se convirtió en protagonista de un movimiento cultural y social de gran alcance.

Este análisis nos permite observar cómo la obra de José Agustín y el movimiento narrativo de la “literatura de la onda” sintetiza los referentes contraculturales al expresar el desencanto de su generación. Estudiar a este escritor mexicano desde una perspectiva histórica permite comprender cómo la contracultura fue, además de un fenómeno juvenil, un movimiento que transformó la cultura nacional, que cuestionó al sistema político y propuso nuevas posibilidades de expresión y libertad en el país.

Referencias bibliográficas

Agustín José, *La Contracultura En México*, Grijalbo (México, 1996).
John Womack, *Historia de México*, Madrid, Crítica (España, 2001).
Agustín José, *La Tragicomedia Mexicana II*, Planeta (México, 1992).
Agustín José, *Se Está Haciendo Tarde (Final En Laguna)*. Joaquín Mortiz (México, 1973)

De Blind Raccoon

Reckless and Blue - Seven Deadly Gins

José Luis García Fernández

Reckless and Blue - Seven Deadly Gins (2025)
Los veteranos integrantes de la banda *Reckless and Blue* fueron reunidos por George Williams en 2017, cuando regresó a Denver tras tres décadas de viajes y perfeccionando su talento como estudiante de guitarra clásica, miembro de una banda, cantante y compositor.

Los miembros habituales del quinteto incluyen, en efecto, a *George Williams* en la guitarra y voz, *Allen Anderson* en los teclados, *Tom Dillard* en el bajo, *Steve Gaskin* en la batería y la sensual vocalista *Shaunda Fry*, conocida por haberse incorporado al grupo hace dos años, quien no comenzó su carrera musical hasta que cumplió 50 años.

El blues ha anhelado desde hace mucho tiempo los placeres y las penas del amor en su esencia emocional. Sin embargo, a veces, el amor y el blues despiertan la sed de más, como el embriagador cóctel musical de su nuevo y brillante álbum: *Seven Deadly Gins*. El mordaz estilo blues del grupo los ha convertido en ganadores del Desafío de Blues 2026 de la Sociedad de Blues de Colorado, que se preparó para el Desafío Internacional de Blues de enero en Memphis (para cuando aparezca esta nota, ya se habrá realizado dicho evento).

Seven Deadly Gins es la continuación del álbum debut de la banda, *Can't Give Me The Blues*, lanzado en 2021. Las diez canciones aquí presentadas fueron escritas o coescritas por Williams, quien comparte la voz con Fry, a menudo intercambiando versos en la misma canción, añadiendo una apasionada interacción de amantes: 01. Come Back; 02. Seven Deadly Gins; 03. Triflin' Blues; 04. Don't Expect Me; 05. Burnin' Daylight; 06. Can't Give Me The Blues; 07. Shimmy Shakin' Blues; 08. If The Blues Was Whiskey; 09. Hey Pretty Baby; 10. Stormy Night in Denver.

El tema inicial *Come Back*, arranca con una introducción percusiva y Williams con su guitarra de caja de puros, mientras la coautora Fry suplica por el regreso de su amante. Luego Fry alimenta su siguiente súplica por el amor perdido con la interpretación del tema que da título al álbum *Seven Deadly Gins*, en el que se destacan los riffs de órgano de Anderson. El apasionado tema *Triflin' Blues*, presenta a Williams y Fry intercambiando versos apasionantes de tormento mutuo, reflejando el dolor del otro.

La voz de Williams se desliza sobre los ritmos honky-tonk de la canción *Don't Expect Me*, mientras le advierte a su amante algunas cuestiones porque se ha ido. Fry y Williams vuelven a juntarse en la suave y rockera *Burnin' Daylight*, cada uno con un gran esfuerzo por volver a estar juntos. *Can't Give Me The Blues*, es otra canción de ritmo lento, donde Williams y Fry exploran su dolor mutuo.

Anderson sube el volumen del piano boogie-woogie en *Shimmy Shakin' Blues*, una alegre canción bailable que da a ambos cantantes la oportunidad de poner a prueba sus habilidades vocales. El tema de la bebida vuelve a brillar en el triste dueto en la pieza *If The Blues Was Whiskey* (una canción original, no la de Bumble Bee Slim de 1935).

Una buena introducción de órgano muy rockera de Anderson, abre el solo de Williams y luego lo acompaña mientras busca el amor en *Hey Pretty Baby*. El cierre del álbum se da con la inquietante y lenta canción *Stormy Night in Denver*, con una voz dolorosa y desgarradora de Fry, y coros de Annie Phillips y Ernie Martinez, además de un toque con una sección de metales con Jeff Miguel en el sax y Derek Banach en la trompeta.

Calificación: 9.0 Excelente

Reckless and Blue - Seven Deadly Gins - Spotify

De Nola Blue Records

Reconocimiento de Blues Foundation

José Luis García Fernández

Reconocimiento de Blues Foundation a Nola Blue Records
Cada año, la *Blues Foundation* con sede en Memphis, Tn. otorga los premios *Keeping the Blues Alive* (KBA) a personas y organizaciones que han realizado contribuciones significativas al mundo del blues. La *Blues Foundation* entregará los Premios KBA 2026 durante un almuerzo el viernes 16 de enero, dichos reconocimientos forman parte del fin de semana de eventos del International Blues Challenge (IBC). Uno de estos será para *Nola Blues Records.*

La compañía discográfica, Nola Blue, Inc. es propiedad y está operada por Sallie Bengtson, quien ha utilizado sus habilidades y formación empresarial para promocionar su música favorita: el blues. Fundó el sello en 2012 y, en 2013, comenzó a trabajar como representante artística de Benny Turner, medio hermano de Freddie King. En 2014, se lanzó el primer álbum del sello Nola Blue Records, *Journey*, de Benny Turner.

Turner había actuado en grandes escenarios con su hermano y otros artistas, pero no se había convertido en cabeza de cartel hasta que empezó a trabajar con Sallie. Ella se dedicó por completo a promocionarlo y animarlo, apoyando el lanzamiento de cuatro álbumes, una autobiografía titulada "*Survivor: The Benny Turner Story*" y apariciones en festivales como el Chicago Blues Festival, el Ann Arbor Blues Festival y varios otros.

Turner también fue un artista destacado en uno de sus proyectos más importantes, el Lone Star Blues and Heritage Festival de 2019 en Texas, que incluyó a Ben Turner, Trudy Lynn, Milton Hopkins, Annika Chambers, Keeshea Pratt, Sue Foley, Mathias Lattin, los Peterson Brothers y otros. Ahora, con 85 años, Turner sigue siendo un bluesman emocionante y dinámico.

Sallie también revitalizó las carreras de Cash McCall y Frank Bey, dos excepcionales artistas de blues cuyas carreras se habían frenado en sus últimos años. Su labor contribuyó a que obtuvieran un merecido reconocimiento en los últimos capítulos de sus vidas, incluyendo un álbum con McCall y Turner juntos titulado *Going Back Home*. Otros artistas del sello Nola Blue incluyen a John Nemeth, Meg Williams, Tiffany Pollack, Eric Johanson, Clarence Spady, Rodd Bland and The Members Only Band, Trudy Lynn, Anthony Sherrod and The Cornlickers, y Lil' Jimmy Reed.

El sello también ha publicado *True Blues Brother: The Legacy of Matt 'Guitar' Murphy*, que incluye las últimas grabaciones de Murphy junto con material grabado por su banda. Dos álbumes notables de la vocalista Candice Ivory forman parte del catálogo de Nola Blue, así como un proyecto grabado por miembros de la reconocida familia bluesera de Eddie Taylor.

Entre los lanzamientos recientes de Nola Blue se incluyen el emotivo homenaje de Maria Muldaur a su mentora Victoria Spivey, titulado *One Hour Mama: The Blues of Victoria Spivey*, un álbum de Mud Morganfield, hijo de Muddy Waters, titulado *Deep Mud*, y un proyecto de relanzamiento de la carrera de Alexis P. Suter Band, titulado *Just Stay High*.

Sallie también ha codirigido el sello Blue Heart con Betsie Brown de Blind Raccoon, publicando álbumes de artistas destacados como Anthony Geraci, Rick Vito, Johnny Tucker, Tomislav Goluban, The Texas Horns y otros. También dirige el sello Momojo Records, que ha publicado grabaciones impactantes de Chris Beard, Dave Keyes, Bev Conklin y The BC Combo, The Bob Lanza Blues Band, Lonnie Shields, Brandon Santini, Kip London, The Lucky Losers, Mitch Woods y muchos más.

Sallie sigue siendo una figura prolífica y muy productiva en la escena del blues contemporáneo, motivada por su profundo amor por la música y su determinación por asegurar que llegue al mayor público posible, tanto hoy como en el futuro.

¡Felicidades a Sally Bengstone, y a Nola Blue Records!

Colaboración Especial

Ganadores del Internacional Blues Challenge 2025

José Luis García Fernández

El *International Blues Challenge* (IBC), evento estelar de The Blues Foundation, representa la búsqueda mundial de bandas de blues e intérpretes de blues solistas o duetos listos para el escenario internacional, pero que solo necesitan una gran oportunidad. Este inicio de año, la reunión de músicos de blues más grande del mundo se llevó a cabo en Beale Street de Memphis, del 13 al 17 de enero de 2026, en diversos clubes que acogieron a los participantes y fans. Foto: Derrick Dove & The Peacekeepers (The Blues Foundation).

A través de un comunicado vía correo electrónico, Kimberly D. Horton, Presidenta & CEO de The Blues Foundation, agradeció a todos los participantes involucrados en el evento e informó acerca de los ganadores de la edición…

"*Gracias a todos por hacer del IBC (Desafío Internacional de Blues) de este año una experiencia inolvidable. Desde las increíbles actuaciones hasta la camaradería y la pasión compartida por el blues, esta semana estuvo llena de música poderosa, conexiones significativas y momentos inolvidables.*

Felicitaciones a todos los ganadores y finalistas. Su talento, dedicación y pasión siguen inspirándonos y recordándonos por qué el blues sigue siendo un arte tan vital y vivo. Esperamos que todos hayan llegado a casa sanos y salvos y hayan tenido la oportunidad de descansar y reflexionar después de una semana llena de buena música, trasnochadas y diversión sin fin en Memphis. Su presencia, energía y apoyo son lo que hace que el IBC sea tan especial año tras año.

En nombre del personal y de la Junta Directiva de The Blues Foundation, gracias por formar parte de esta comunidad global de blues. Esperamos verlos pronto".

Estos son los ganadores:

Banda
1er lugar: Derrick Dove & The Peacekeepers (Wiregrass Blues Society – Dothan, Alabama). -Portada-
2° lugar: MAMA (Triangle Blues Society – Durham, Carolina del Norte). Foto 1
3er lugar: Big Mike & The R&B Kings (New Orleans Blues Society – New Orleans, Louisiana). Foto 2

Solo/Dúo
1er lugar: Weary Ramblers (Central Iowa Blues Society – Des Moines, Iowa). Foto 3
2° lugar: Devin C. Williams (St. Louis Blues Society – St. Louis, Missouri). Foto 4

Guitarrista
Derrick Dove

Guitarrista Solo/Dúo
Chad Elliott

Armonicista
Johnathan Pittman

Mejor CD Autoproducido
Ryan Hartt, “Be About It”

MAC Radio Promo comparte

Chambers DesLauriers - Our Time to Ride

José Luis García Fernández

Chambers DesLauriers - Our Time to Ride (Forty Below Records 2025)
En muchas ocasiones la revisión de distintos álbumes para reseñar va quedando atrás, es el caso de este fantástico material publicado en agosto de 2025: *Chambers DesLauriers - Our Time to Ride,* que fue enviado para promocionar por Michelle Castiglia en su comunicado de ese mismo mes. Y como más vale tarde que nunca, aquí va la información…

Chambers DesLauriers encarna el amor, la resiliencia y el poder conmovedor del blues, el rock y el soul. Liderados por el dinámico dueto conformado por *Annika Chambers* y *Paul DesLauriers*, la banda combina emoción pura, narrativa impactante y una musicalidad electrizante para ofrecer una experiencia inolvidable tanto en el escenario como en el estudio.

Annika Chambers, originaria de Houston, comenzó su carrera vocal en la iglesia y sirvió siete años y medio en el Ejército de los Estados Unidos, donde completó dos períodos de servicio. Fue durante su servicio militar que descubrió el blues, un género que pronto guiaría su carrera. Su álbum debut, *Making My Mark* (2014), le valió una nominación de la Blues Foundation como Mejor Artista Revelación.

Desde entonces, ha publicado varios álbumes elogiados y ha ganado tres premios Blues Music Awards como Artista Femenina de Soul Blues del Año (2019, 2022, y 2024), con una cuarta nominación en 2025. La voz de Annika transmite la profundidad de la experiencia vivida y la alegría de la liberación musical. "*Cada nota que canto lleva el peso de mi viaje*", afirma.

Paul DesLauriers, originario de Cornwall, Ontario, comenzó a tocar música a los cinco años y a dar conciertos profesionales a los 15. Alumno de maestros del blues como B.B. King y Robert Johnson, Paul ha desarrollado una voz distintiva como guitarrista e intérprete. Su trabajo como solista y con banda le ha valido seis premios Maple Blues Awards, además de ser subcampeón en el International Blues Challenge en 2016.

En 2018, Paul sobrevivió a una lesión cerebral traumática, un evento que le cambió la vida y que solo profundizó su conexión con la música. "*No importa lo que la vida te depare, cuando tomas una guitarra, te recuerda quién eres*", comparte.

El sencillo principal de su nuevo álbum, "Love You Just the Same", es una carta de amor al blues-rock que celebra un compromiso inquebrantable en cada momento, no deje de verlo aquí…

Chambers DesLauriers - Love You Just the Same - Live from Montreal International Jazz Festival
https://youtu.be/le_i7ZsfERw

Como pareja, su historia de amor comenzó en 2018 con un momento cinematográfico. En una abarrotada conferencia musical en el Teatro Orpheum de Memphis, ambos se miraron a los ojos. Aunque la vida los llevó por caminos diferentes, el destino los reunió un año después. Lo que siguió fue un romance apasionado, un compromiso fugaz y su matrimonio; seis años después, su vínculo sigue brillando, tanto personal como musicalmente.

Su lanzamiento anterior, *Good Trouble* (2022), debutó en el puesto número 3 de la lista Billboard Blues y ganó el premio Blues Blast al Álbum de Soul Blues del Año. Con su nuevo disco *Our Time to Ride*, Chambers DesLauriers continúa transformando los desafíos de la vida en música poderosamente inspiradora. Esto es más que una banda: es una historia de amor, una fuerza sanadora y un viaje que vale la pena emprender.

El álbum fue producido por Eric Corne, se grabó en el Studio MixArt en Montreal, con sesiones adicionales en Los Ángeles y Houston. El proyecto captura la pasión y la libertad de *Chambers DesLauriers*: una fusión de profundas raíces blues, conmovedoras melodías de R&B y riffs de rock crudos, todo ello impregnado de energía y pasión en vivo.

Lista de canciones. 01. Love You Just the Same; 02. People Gonna Talk; 03. Written in the Stars; 04. Believe in Love; 05. Sing; 06. Temperature of One-O-Nine; 07. In the Heart of the Night; 08. Our Time to Ride; 09. One in a Million.

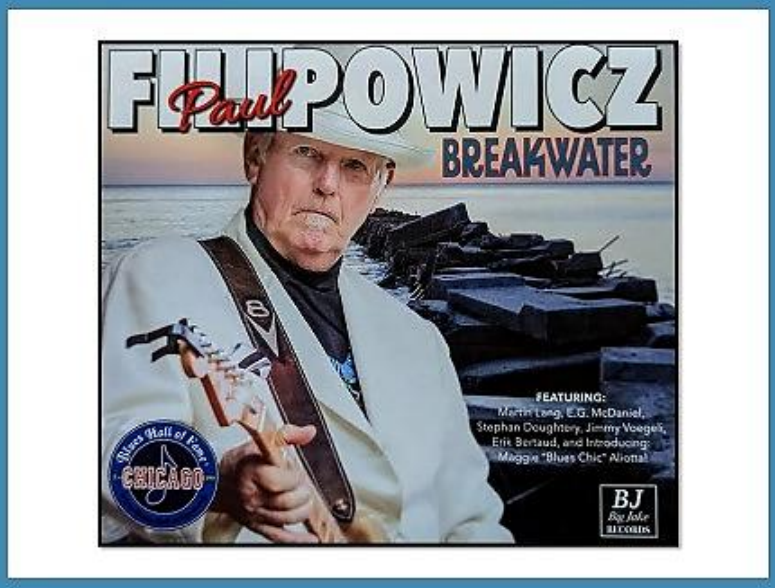
Calificación: 8.5 Muy Bueno

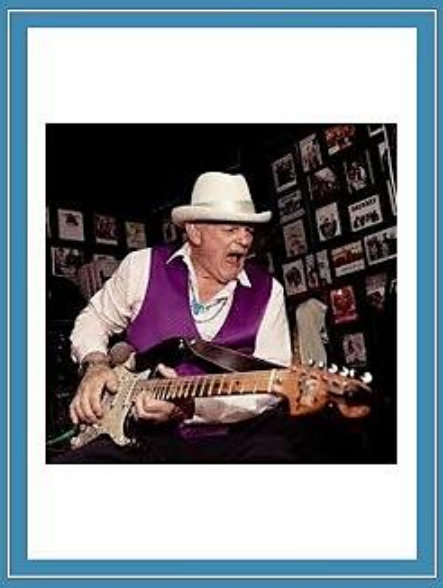
Chambers DesLauriers – Our Time to Ride – Spotify

De Frank Roszak Promotions

Paul Filipowicz - Breakwater

José Luis García Fernández





Paul Filipowicz - Breakwater (Big Jake Records 2025)

Paul Filipowicz es un veterano bluesman, experimentado viajero, guitarrista único, cantante y un líder de banda sumamente entretenido; además, es un tipo amable y amigable. Nació en Chicago en 1950 y, en su juventud, se sintió atraído por el blues que escuchaba en la radio local. Comenzó su propia trayectoria musical tocando blues con la armónica, ampliando su repertorio a la guitarra, que utilizaba en sus conciertos callejeros a cambio de propinas.

Para entonces, estaba fascinado con la música que escuchaba de artistas de blues afroamericanos como Otis Rush, Buddy Guy, Magic Sam, Freddie King, Jimmy Dawkins, Hound Dog Taylor y otros que popularizaban el subgénero del sonido del West Side de Chicago.

Filipowicz señala dos maneras en que su forma de tocar evolucionó a partir de la influencia de los músicos del oeste de Chicago, a quienes a integrado en su estilo: tocar con los dedos, es decir, sin plumilla, y en su estilo de fraseo. Aún se pueden apreciar en su forma de tocar y cantar, las interpretaciones apasionadas, frenéticas, cortantes e intensas que impregnaron su mente fértil y su considerable y floreciente talento hace años en los clubes del oeste y sur de Chicago.

Influenciado, sí, pero Paul Filipowicz no es un clon ni un imitador de ningún otro artista, como se aprecia en su estilo implacable. Ha explicado que su objetivo en sus actuaciones es "...no dejar a nadie atrás". Aconsejado en su juventud por Mighty Joe Young para desarrollar su propio sonido y estilo, su búsqueda de un sonido propio se hace patente en su arte, cantando y tocando, así como en su prolífica composición.

Ha escrito más de 70 canciones originales que, aderezadas con versiones cuidadosamente seleccionadas, han adornado su impresionante discografía de once álbumes grabados, que se remonta a la década de 1990. Además, Filipowicz no muestra signos de detener el flujo de su producción discográfica, como se comprueba con la publicación de *Breakwater* su nuevo álbum.

Su discografía completa es: Go For The Throat (1996), Never Had is So Good (1997), What Have Done For Me Lately (1999), Midnight At The Nairobi Room (2001), Chinatown (2004), Chickenwire (2007), Saints and Sinners (2013), Roughneck Blues (Live!) (2015), Unfiltered (2018), Pier 43 (2023), y Breakwater (2025).

Este su nuevo álbum del 2025 se compone de 12 canciones: 01. Tuff Girl; 02. I'm Leaving; 03. Breakwater; 04. Sonny Boy; 05. This Time I'm Gone For Good; 06. Lefty Philips; 07. Conversation With JR; 08. Ashes In The Wind; 09. Thats The Truth; 10. Thats Why I'm Crying; 11. Poor Boy; 12. Rollcage.

El set empieza con *Tuff Girl*, una canción de Syretta Dobyans. Un blues agradable y pesado con una guitarra quejumbrosa, ¡casi desafinada! y una voz sorprendentemente joven para alguien de 75 años. Sigue un tema de Howlin' Wolf *I'm Leaving*, que suena definitivamente como un clásico. El original tema principal *Breakwater*, es un blues lento instrumental, corto pero hermoso. Tiene una introducción con un solo de guitarra, complementada con teclados sutiles y una suave sección rítmica.

Sonny Boy, es una pieza original con una referencia a Sonny Boy Williamson, podría haberse llamado fácilmente "Sonny Boy Blues", porque es un auténtico blues al estilo de Sonny Boy y Elmore James, y Paul lo canta literalmente así. Le sigue una buena versión a *This Time I'm Gone For Good*, de Oscar Lee "Scratch" Perry y Don Roby, que ya fue un gran éxito en 1973 con la Bobby Blue Band. Va otro agradable homenaje, esta vez a Lefty Dizz y Brewer Phillips con el instrumental *Lefty Phillips*.

En *Conversation with JR*, Paul toca una bella introducción con un buen trabajo de guitarra, apoyado por unos teclados excelentes, y como corresponde, con un apoyo importante del baterista. El tema por excelencia del blues, el amor y la pérdida, se aborda en *Ashes in the Wind*, una melodía de guitarra agresiva esta vez con una batería persistente.

En *That's The Truth*, Paul se quita el sombrero ante J.B. Hutto, tocando un hermoso slide con una melodía rockera, y una armónica que casi ahoga el acompañamiento oscilante de los demás instrumentos, ¡con el slide aún como protagonista! El sello distintivo del estilo de Magic Sam se puede escuchar en su pieza *That's Why I'm Crying*, en la que Paul logra una buena versión.

Presagiando el final, *Poor Boy* abre con una guitarra casi metálica, donde parece que los teclados y el bajo tocan una melodía diferente a la que Paul canta y toca en su guitarra. Esto crea un aire funky. *Rollcage*, el tema instrumental que cierra el álbum, es una pieza con toques de jazz por momentos. Una interpretación ágil y agradable con una línea de bajo claramente audible, una batería precisa y Paul a la guitarra.

Calificación: 8.5 Muy Bueno

Paul Filipowicz - Breakwater - Spotify

Interview

Charla con Edgar Agordo

José Luis García Fernández

Edgar Agordo Yedra, es un extraordinario baterista inmerso en la comunidad del blues en México. Reconocido por un servidor en varios años en el ejercicio de los Destacados del Blues Hecho en México. En días pasados me llegó a mi celular una notificación de esas que llegan a diario, recordando publicaciones que hemos realizado en años pasados, y curiosamente, trataba de un jam que se realizó en el marco del Festival de Blues en San Luis Potosí. En ese evento coincidió que Edgar era el baterista de la banda *Los Mind Lagunas* que organizó el palomazo y yo fui uno de los tecladistas invitados. Quiero decir entonces que al menos una vez hemos tocado juntos.

A continuación, tenemos a *Edgar Agordo* aquí con unas palabras exclusivas para Cultura Blues…

¿Cómo se autodescribe Edgar?
Me defino como una persona entusiasta, guiada por una fuerte vocación de servicio y una ética de humildad. Poseo una alta capacidad de percepción que me permite conectar con los demás de forma genuina, priorizando siempre el valor humano y la colaboración efectiva dentro de cualquier proyecto.

¿Dónde naciste y creciste y qué fue lo que hizo interesarte por la música?
Nací en Santa Ana Tlacotenco, Milpa Alta (CDMX), un origen que llevo con orgullo y donde inicié mi formación musical. Mi interés por la música es un legado familiar: crecí inspirado por mi hermano y mi padre, quien lideró su propia agrupación. Un momento definitorio en mi vida ocurrió a los 5 años, cuando tuve mi primera experiencia profesional en un escenario gracias a una colaboración con una agrupación famosa, amigos de mi padre. Esa vivencia no solo marcó mi vocación, sino que convirtió a la música en mi motor para recorrer gran parte de México, permitiéndome evolucionar desde mis raíces en el pueblo hasta la dinámica escena de la gran urbe.

¿Cómo llega la batería a tu vida?
Mi llegada a la batería fue un acto de audacia y destino. A los 10 años, formaba parte de una agrupación de músicos experimentados cuando, ante la ausencia inesperada del baterista titular, el director confió en mi capacidad de observación y me pidió cubrir el puesto. Acepté el reto sin dudar y esa noche no solo rescatamos la presentación, sino que descubrí mi instrumento de vida. Más tarde, en mi camino profesional, decidí formalizar ese instinto ingresando a la Escuela Superior de Música, complementando mi formación académica con un estudio autodidacta constante, una disciplina que comparto con los colegas que más admiro.

Platícanos de tu encuentro con el blues.
Durante mis estudios de Psicología en la UNAM, tuve la fortuna de cruzar caminos con el profesor Guillermo Samaniego. Más allá de las aulas, su influencia fue vital para mi desarrollo como músico; su oficina, un santuario del Jazz y el Blues, fue el punto de partida para conocer el género y meses después fundar la banda *SOMA-BLUES* junto a mi colega Artemio. “Memo” fue un maestro excepcional en la academia, pero su legado más grande fue introducirme al lenguaje del Blues con una profundidad profesional, compartiendo conmigo su archivo personal, sus amistades y su vasta experiencia en los escenarios.

¿Quiénes fueron tus primeros ídolos? y ¿quiénes son tus influencias musicales?
Mi identidad musical se ha construido sobre un eclecticismo profundo. Desde mis inicios, mi bagaje se nutrió de la riqueza de los ritmos latinos y el Jazz afrocubano, con referentes como Irakere y Arturo Sandoval, complementado por una fuerte conexión con la música tradicional mexicana y el Rock clásico. Sin embargo, mi perspectiva dio un giro definitivo al descubrir el sonido de las Big Bands; la sofisticación del swing marcó un antes y un después en mi formación. En el Blues, mi lenguaje se consolidó bajo la influencia de figuras como Koko Taylor y los 'Tres Kings' (B.B., Albert y Freddie), pero sobre todo por la estética de Junior Watson y el dinamismo del Blues de la Costa Oeste.

¿Qué significa el blues para ti?
Para mí, el Blues trasciende la narrativa del sufrimiento para convertirse en un momento de conexión total y aquí y ahora. Para mí representa un estado de gozo absoluto y presencia plena. Es una circunstancia única e irrepetible en la que el corazón se sincroniza con la técnica, logrando una unidad entre el intérprete y su audiencia. Es un vehículo de conexión humana que nos permite transitar por todo el espectro de las emociones —desde las más luminosas hasta las más complejas— con el único fin de reafirmar nuestra vitalidad.

Para quien lo ejecuta y para quien lo escucha, el Blues es la prueba tangible de que estamos presentes, sintiendo y celebrando nuestra humanidad a través del sonido. Más que un género, es un estado de conciencia donde cada nota y cada solo funcionan como un recordatorio de que estamos vivos. No se trata solo de buscar emociones agradables, sino de experimentar la honestidad de sentirnos humanos, transformando cualquier sentimiento en un acto de gozo y catarsis colectiva.

¿Desde cuándo y cuáles son las agrupaciones a las que has pertenecido en tu trayectoria?
Mi trayectoria es un recorrido de evolución constante que inició a los 10 años, permitiéndome explorar diversos géneros y escenarios. Mi primera etapa transcurrió en agrupaciones de música regional como *'El Paraíso Sureño'*, *'Banda La Libertad'*, *'Banda Z'* y *'Los Alegres de Morelia'*. A los 16 años, consolidé mi profesionalismo al integrarme a *'La Explosiva Banda Acero'*, una agrupación sinaloense con base en la CDMX que marcó mi madurez en la escena comercial.

A los 28 años, di un giro decisivo hacia el Blues, fundando proyectos emblemáticos como *SOMA-BLUES* y *Los Padrinos* (Funk, Blues, Soul). He formado parte de alineaciones destacadas como *Los Mind Lagunas*, *Blues Dealers*, *Ángel D' Mayo Blues Band* y *Blues And Trouble*.

A nivel nacional, he tenido la fortuna de colaborar y compartir escenario con los músicos más influyentes de la escena del Jazz y el Blues en México. Esta sólida reputación nacional me ha permitido proyectarme internacionalmente como baterista de artistas de gran renombre.

¿Con qué músicos participas regularmente en la actualidad?
En los últimos años, mi carrera se ha visto profundamente enriquecida por la colaboración constante con los máximos exponentes de la escena del Blues, el Jazz y el Funk en México. He tenido el honor de compartir innumerables noches de música al lado de destacados colegas y amigos como: Emiliano Juárez, Krusty Robledo, Nacho Quirarte, 'Pelusa', Adrián Bosques, Adrián Murguía, Fer Ruvel, Lari Ruvel, Pietro Rivera, Tincho Amenabar y MarquesLap, entre muchos otros talentos que hoy definen el sonido del género en nuestro país.

Aunque la lista de amigos y colaboradores es extensa, guardo un profundo agradecimiento y satisfacción por compartir el escenario con cada uno de ellos; su profesionalismo y amistad son piezas clave en mi desarrollo y me hacen sentir plenamente integrado en esta vibrante comunidad musical.

Sabemos que en tu trayectoria has formado parte de ensambles que han acompañado a artistas internacionales, ¿nos puedes nombrar de quiénes se tratan?

Ahora recuerdo a algunos de ellos, de la escena de Chicago: Rockin' Johnny Burgin, Jimmy Burns, Demetria Taylor y Dave Herrero. Latinoamérica: Tomy Espósito (Argentina), Jorge Costales (Argentina) y José Ramírez (Costa Rica). Internacional: Big Blues Wayne (Los Ángeles) y Tonky de la Peña (España).

Generalmente los ensambles que acompañamos a dichos artistas los realizamos con la presencia de mis grandes amigos: Emiliano Juárez, Krusty Robledo, Nacho Quirarte, 'Pelusa', Adrián Bosques, Adrián Murguía, Fer Ruvel, Lari Ruvel, Pietro Rivera, Tincho Amenabar, MarquesLap, Artemio Saldivar, Juan Carlos Flores, y Emiliano Olvera.

¿Nos compartes una anécdota divertida en alguna de estas presentaciones con músicos internacionales?
Una de las experiencias más divertidas y formativas de mi carrera ha sido trabajar con Tonky de la Peña, un referente que ha recorrido el mundo junto a las leyendas del Blues y el Rock. Al principio, su exigencia en el escenario era tal que no dudaba en corregirme o hacerme gestos frente al público; sin embargo, esa etapa culminó en una lección invaluable de showmanship.

Antes de una presentación, se acercó para decirme: *'Edgar, no lo tomes personal, es parte del show. Los grandes como Ray Charles o B.B. King sabían que el drama y la exigencia en escena son parte de lo que el público busca'*. Entender que la música es también una narrativa visual y emocional para la audiencia cambió mi perspectiva sobre el papel del músico en el espectáculo.

¿Nos invitas a ver algún video de una de tus actuaciones?
Aunque no soy un usuario intensivo de redes sociales, mi trayectoria está bien documentada en la práctica. En YouTube se puede encontrar registro de mis etapas iniciales y mi evolución constante. Actualmente, prefiero que mi presencia digital se nutra de la experiencia orgánica: son las historias en Facebook e Instagram de la audiencia que nos acompaña semana a semana las que mejor reflejan mi actividad. Para quienes buscan una referencia reciente de mi sonido, recomiendo mucho la sesión en vivo que grabamos para la estación Horizonte Jazz acompañando a José Ramírez; fue un concierto lleno de energía y una excelente muestra de la complicidad que logramos con el público.

Ángel D' Mayo Blues Band – The Blues is Alright
https://youtu.be/9gQ6Q8Oy-8Y

¿Cuáles son tus proyectos a corto plazo?
Actualmente, me encuentro en una etapa de gran dinamismo creativo. Durante esta primera mitad del año, mi prioridad es la grabación del nuevo álbum del guitarrista *José Ramírez*, con quien colaboro activamente en su gira por México. Paralelamente, he iniciado la preproducción de un proyecto personal muy ambicioso: un álbum colaborativo que funcionará como una antología de estilos del Blues y el Funk. Este material reunirá a los músicos más destacados de la escena nacional para explorar diversos ritmos y matices, siempre respetando las raíces y el sonido original. Mi objetivo es crear una obra que sintetice mis influencias y celebre la riqueza del talento con el que tengo el privilegio de compartir el escenario.

¿Qué nos puedes decir de las noches de Jam en Jazzatlán Capital y en Casa Franca?
Las noches de Jam en espacios emblemáticos como Jazatlán o Casa Franca son el corazón palpitante del Blues en México. Como parte de la banda de casa, tengo el privilegio de ser anfitrión de una sinergia única: recibimos a figuras internacionales que buscan conectar con la escena local, a colegas nacionales que se suman por pura camaradería y a nuevos talentos que encuentran en el Jam un semillero esencial para su formación.

Para mí, estos espacios han sido determinantes; ahí he compartido escenario con mis mayores influencias y he forjado las alianzas que hoy son mis proyectos más sólidos. Es un ecosistema que debemos proteger y fomentar, pues al nutrir la escena, nos enriquecemos profundamente como artistas.

La vida es más que música, ¿hay algún otro campo que influya en tu vida actual?
La Psicología llegó a mi vida para quedarse y hoy es un pilar fundamental de mi identidad. Actualmente, me desempeño profesionalmente en una institución educativa de prestigio, una labor que dota de un propósito profundo a mi día a día. Lejos de alejarme de los escenarios, mi formación como psicólogo fortaleció mi nexo con la música, permitiéndome compaginar ambas pasiones con una sinergia inesperada.

Esta disciplina me ha brindado una consciencia distinta sobre el impacto del sonido en la psique humana y en mi propia persona. Además, fue la Psicología la que propició mi encuentro con Guillermo Samaniego, quien no solo fue mi mentor académico, sino la figura que me guió a descubrir y amar el Blues con una profundidad única.

¿Cuáles son algunas de las lecciones más importantes que has aprendido de tu experiencia como artista?
Tengo la convicción de que, al igual que los árboles, mientras más crecemos como artistas y como seres humanos, más profundas y fuertes deben ser nuestras raíces. Para mí, la música nunca se ha tratado de competir o demostrar superioridad; se trata de humildad, de colaboración y de entender que cada uno de nosotros entrega lo que tiene desde el corazón. Mi propósito es generar momentos de comunidad donde la distinción entre el músico y la audiencia desaparezca, permitiéndonos gozar de una experiencia colectiva. Al final del día, todos los que nos reunimos en torno al Blues venimos con un mismo propósito: celebrar la vida y gozar juntos el aquí y el ahora.

¿Dónde podemos saber de tus actividades?
Aunque a veces mi enfoque está más en la ejecución que en la difusión, me mantengo presente en redes sociales para conectar con el público. Constantemente comparto mis presentaciones en Instagram y Facebook, en donde me pueden encontrar como Edgar Agordo Yedra. No hay otro igual con esa combinación de apellidos, así que es fácil localizarme. Los invito a seguir mi actividad ahí para que nos encontremos en el próximo escenario y sigamos compartiendo el gozo de la música.

¿Gustas dirigir algunas palabras a los lectores de Cultura Blues?
A pesar de no ser una música de tendencias masivas, el Blues persiste como el cimiento fundamental de la música contemporánea; es la raíz genética que sostiene la industria actual. Interpretarlo requiere una madurez que trasciende la técnica, pues su 'sencillez' es solo superficial. Mi invitación para los lectores de este espacio es a mantener viva esta llama: apoyen la escena local, profundicen en la diversidad de estilos y exijan excelencia en cada presentación. Difundir el Blues es una responsabilidad compartida; es un género que posee la magia de cautivar a cualquiera, siempre y cuando se le brinde el espacio para ser escuchado y sentido en toda su plenitud.

¿Algo más que quisieras comentarnos?
No puedo cerrar este espacio sin expresar mi más profundo agradecimiento a Guillermo Samaniego, quien el año pasado partió de este plano, pero dejó una huella imborrable en mi ser; hoy, intento honrar su memoria manteniendo vivo el espíritu del Blues que él me heredó. Asimismo, mi gratitud total a la revista Cultura Blues y a sus magníficos editores por la labor titánica de sostener esta escena y brindarnos la oportunidad de compartir nuestra visión con quienes aman este género. Espero verlos pronto en alguna presentación para seguir compartiendo la música; mientras tanto, no duden que estoy siempre a sus órdenes.

Entre Blues y Buenas Noches

Pamela: luz del mundo

Julio César López

Pamela, un sueño dentro de una fantasía, o una fantasía envuelta en un sueño. Hermosa, adorable y de corazón bondadoso. Todas esas virtudes fueron legadas por gracia del espíritu santo al no haber encontrado el Dios del cielo un mortal que poseyera un corazón de tal enormidad, capaz de resistir todas las virtudes creadas para la humanidad. Se derramaron en ella la gracia y los ensueños sagrados.

Aguardando la hora, miraba impaciente el reloj en su elegante muñeca. Era hora que el tren se acercaba, silbando a lo lejos y bufando en la cercanía del encuentro. Ella esperaba el tren, impaciente, había un lugar que debía visitar, el mar. Quería renacer de la espuma, refugiarse en los murmullos de las olas y arrullarse con el rumor de las gaviotas planeando en la costa.

Su cabello negro, cayó sobre los costados, ella no se atrevió a peinarlo con su mano, ni a alisar aún más su cabellera. Su hermoso rostro, de delicadas facciones se asomaba al espacio para percibir la presunta cercanía del tren que aplastaba las vías con el peso de los furgones aproximándose a donde ella esperaba. Tomó de su bolso una diadema dorada y la acomodó en su cabeza.

Quienes la contemplaron, sorprendidos a lo lejos lloraron y se arrodillaron sobre el suelo, creyendo que se trataba de una visión divina, un encuentro con la sagrada virgen María, por el destello del sol reflejándose en la diadema, provocando en ellos un alborozo superior, igual al que ofrecería el propio encuentro con la madre de Dios.

"*Pamela, te veo aquí, en los sueños, en mis brazos, en la noche que grita tu nombre, en la presencia del manto estrellado que colma el infinito espacio de la inmensidad. En el amor que nadie ha merecido, en lo que el calor no consume, en esas almas que esperan ser abrasadas por el fuego de tus ojos. Aquí te siento, en el silencio de la noche, no tan oscura, porque la ilumina tu recuerdo. Aquí estoy, con los brazos abiertos. ¡Mírame con esos ojos hermosos! ¡Mírame! con esa mirada, en la que mi existencia quiere reconocerse, en ella, en lo más dulce que habré de contemplar hasta el último día. Estoy aquí, en la madrugada vacía, donde no existe nada que no sea tu presencia, donde no habita más que el temor de no verte otra vez. No tardes, te espero, como una madre espera al hijo pródigo, como Dios espera el arrepentimiento del pecador, para arroparlo con su amor incondicional. Así es mi amor por ti, incondicional, con la voluntad de vivir si el sol brilla en tu humanidad, con la fe puesta en lo divino*".

Pamela guardó la carta, firmada solamente con las iniciales: JC.

El tren se acercó y ella tomó su lugar junto a la ventana. Se alivió al sentir el cojín de plumas donde pudo asegurar su cansancio. El viaje comenzó, el mar le esperaba, con su fuerza en equilibrio, con la paz que despliegan la brisa y la arena. Miraba por la ventana la escena de los valles y montes de formas irrepetibles a lo lejos, el sol despidiéndose de ella para tomar su lugar del otro lado del mundo y darle la oportunidad a la luna de poder contemplarla durante su viaje, hasta que por fin el sol la despertara del hermoso sueño que le provocaba cada día la sonrisa más sincera y hermosa que ser humano ofreciera al mundo.

"*Pamela: Quiero reconocerte en todo. Es claro para mí que estoy en este plano para disfrutar de tu existencia, porque te quiero así, como tú eres, con esa valentía con la que enfrentas la vida a pesar de todo. Creo que lo más hermoso y real es amar lo que está muy dentro tuyo, lo que no muestras al mundo y lo que se oculta detrás de una sonrisa afable. Quiero reconocerte en todo para amarte mejor. Soy dichoso, al saber que existes y que tu misión en esta vida es alegrar los corazones de los seres humanos que sufren. No le niegues ese amor a quien ya no calla, ni tu dulzura al mundo que te trajo y no podía ser todo tan perfecto como tu alma, como tus manos, como tu amor. Estás donde te quiero, en la conciencia mía…*".

JC

El viaje continuaba, el tren atravesó la loma por la hendidura creada en la base por manos humanas. El ajetreo del furgón advirtió que habían abandonado el hueco en la loma. Bostezó, sus ojos húmedos brindaron al mundo el hermoso espectáculo de su parpadeo. Sus manos blancas enjugaron las lágrimas de sueño y volvió a abstraerse en sus pensamientos, en las cartas, en su conciencia, en la vida que ofrecía a los demás sólo con saber que ella existía, y lo ignoraba. Nada le era ajeno y lo propio lo había ganado a fuerza de simpatía y ternura. Las nubes avanzaban detrás de los furgones, como serafines que escoltaban la pureza de una deidad. El sol le golpeó el rostro, límpido y con luz propia. Desperezó su cuerpo, pequeño y en proporción perfecta con el espacio creado para ella en este mundo.

"*No pienses que pueda olvidarte. Y aunque estés lejos de mí, no lo estás, porque tengo tu recuerdo, ese ni Dios padre me lo quita. Es un privilegio que él me ofreció al brindarme este cuerpo; lo supe en el vientre de mi madre, no lloré entonces, porque mis únicas lágrimas las derramaría por ti si tu me olvidabas, si tú no pudieras entregarme lo mismo que yo estoy dispuesto a entregarte, Pamela. Recuerdas mis manos, son grandes junto a las tuyas, estas manos de hombre que amarían cobijar las tuyas y acariciar tu rostro, estas manos ateridas que han ganado lo que tienen. Lamento no haber llegado antes a tu vida, lamento haber venido antes que tú a este mundo, habría intentado con todas mis fuerzas evitarte cualquier sufrimiento inmerecido; pero estoy aquí, en el momento justo, en el dispuesto por Dios. Abre tu corazón y déjame entrar en él…*

JC

Ella contempló el mar. Sus ojos hermosos se colmaron de la magnitud de la creación celeste que se regodeaba ante su presencia. A lo lejos las rocas donde las gaviotas se paseaban y el cielo vacío y absorto no mostraba nubes que obstruyeran su hermosura a los ojos de los astros lejanos y ajenos a la tarde. La espuma le cubrió los pequeños pies y la arena húmeda le acarició las plantas, limpias de tristeza, de dolor, de frustración. Pamela no lo notó, pero estaba creando un mundo donde un alma ansiaba existir, donde cualquier mortal que osara habitar una porción de tierra sería sorprendido por el abrazo más dulce que pudo recibir jamás.

A lo lejos un barco pesquero. Los pescadores agitaron sus brazos y golpeaban la quilla con las palas de los remos de emergencia en señal de alegría, al mirarla apenas, ella los esperaba, el viaje comenzaba, iría con ellos como les había prometido cuando era una niña y todos se desvivían por colmarla de lo más bello; se había ganado todas las atenciones y recuerdos dulces, simplemente por ser lo que estaba destinada a ser, un ser humano colmado de nobleza. Pero se resistía, algo en tierra no la soltaba, debía sujetarse a la emoción de la vida mundana, al encuentro con lo que sabía muy suyo, a la complicidad de las almas destinadas a la pertenencia.

De sus ojos brotaron lágrimas, desde esos ojos que el mismo Dios se enternecía al verlos así; tomó las cartas y las echó al mar; y dio marcha atrás. Ella, luz del mundo, vida común y extraordinaria, regresó, a donde el abrazo es ciego y caluroso, donde lo fraterno y amoroso existen y llevan Pamela por nombre propio, a donde consagró su vida y es la parte vital de un corazón que sufre si no la tiene cerca. Pamela, valiente, astuta y bella…

Entre Blues y Buenas Noches

Desierto adentro

Julio César López

Entré a un recinto decorado por murales. Enormidad y color en el interior, con arcos dispuestos en las entradas de habitaciones sobrevivientes a siglos de costumbres convertidas en la tradicional sombra post-mortem de una era. Buscaba saborear la vida, con el gusto del condenado a muerte. Eran días de purga absoluta y sanación forzada. La memoria no se pierde mientras la melancolía no rechaza el afán del recuerdo.

Sobre barricas de vino, como testigos de un presente distinto a su época, en la que vieron ir y venir solemnidad profunda, yacían botellas de mezcal y sotol. Una calavera decoraba el cristal del envase. La calavera con sombrero apuntalaba evocaciones de una historia ajena, sostenida en un pasado exánime.

Llegaron susurros en ráfagas ligeras, sonidos de algarabía poblando el recinto, serpenteando en el espacio, como una víbora que vuela. “No trouble. We are ghosts...” nació un canto, que terminó siendo al final un murmullo afable. Inició la música, como ofrenda simbólica a la gran consciencia en la tierra de áridos paisajes. De las paredes del recinto emergieron formas. No hubo miedo, ni ansiedad, nació gentileza mezclada con bondad y armonía que percibí en un abrazo que recibí. No era uno de ellos, de su mundo ni su esfera, pero me tomaron por uno, menos humano, quizás, pero igual de fraterno. “A the end of love...” otro susurro previo a una armonía musical del Delta, que contrastaba con la atmósfera desértica.

Cuando los parpados del día se cerraron y el velo de la noche cayó ejerciendo su autoridad ante la escena solar, me vi guiado por las formas, las seguí, hacia el ritual fraterno de la comunión, donde en su propio mundo la humildad no resultaba sacrificio y lo único que pudieras brindar de corazón era mejor que el aceite y la miel. Sentí gratitud, paz y una sagrada renovación espiritual; yendo ese camino, comprendí que adentro, definitivamente, el desierto, no es tan desierto. En el ritual de pacto me ofrecieron su elixir, recibí los dones de su cosecha. Su paz fue la mía, su generosidad conmovió mi arrogancia.

Estaba ahí, en otro recinto, junto a los colores que nacían en el fondo de una fuente de mármol y se mezclaban con el aire dentro, presintiendo por fin el dominio de bondades que habría de recibir. Había hurgado en la miseria y la oscuridad. Ahora, asombrado contemplaba todo lo que me había privado la profunda abnegación ante la vida, aceptando impurezas personificadas por falsas conciencias e ignorando sus vastedades.

En el momento que inició la música, la luna se observaba en plenilunio en el fondo estrellado de la bóveda suprema que nos rodeaba, entrando por los anchos círculos del techo en el nuevo recinto a donde fui llevado, cercana a todos, íntima, como la muerte. Nadie se había atrevido a cuestionar la majestad del cuerpo que se anunciaba en todo lo alto y mantuvo a media luz la superficie de la tierra hasta la llegada del alba.

Música continua en un espacio que no deformaba el tiempo, cuerpos que se mantenían unidos al alborozo general, atados a la armonía que musicalmente emanaba la fuente de colores. Pensé en un espacio de la muerte, pero no vi la luz al final del camino, la que anuncian con el afán de saberse guiados por fuerzas angelicales, hasta quien sabe que confín y en qué remoto lugar del éter o hacia la conciencia superior. Sólo contemplé y percibí lo que el escenario me brindaba, aceptaba el mundo que me contenía y el espacio que ocupaba... la corta felicidad.

No tenía más que aceptar el momento, hacerlo mío, recibir la música en el amplio espectro que cubrían los acordes que se pronunciaban en algún sitio, jugaba con el aire, la cabeza meciéndose al ritmo, la sonrisa y la alegría, el corazón en éxtasis, correspondiendo al fin al llamado de la vida.

Desierto Blues

Charla con Jesús López Castro 2

Jorge González Vargas

Con esta entrega finalizamos la charla-plática-entrevista con *Jesús López Castro*, con su memoria que nos trae a estos días el por qué XEKS, es una estación de radio tradicional, referencia e influencia de otras, tanto comerciales como culturales.

Retomando la charla le preguntábamos acerca de ese Reconocimiento que le hizo el Congreso del Estado a su persona y donde el público ciudadano que se dio cita le brindo un caluroso aplauso poniéndose de pie. Y ahí me di cuenta de que esa es la misión de la KS, y ha sido ese ser la voz de todos los ciudadanos comunes.

Más allá de las esferas políticas que le deben de reconocer y deben de apoyar más a esta la primera estación de Saltillo. Y esto fue lo que nos compartió…
Agradezco tus palabras así en una forma profunda Jorge. Yo agradezco mucho al Congreso del Estado que me haya otorgado, este reconocimiento que para mí fue una sorpresa enorme en ese momento del mes de junio. Nos ha gustado trabajar para la comunidad, como tú lo has hecho también a través de tu propia estación y como el fundador de la primera estación por internet en Saltillo.

Tú lo dices, estimado Jesús. Y te lo agradezco, y es que, seguimos ese ejemplo de la KS. Siempre de compartir ideas, como yo digo, retomando la frase que viene de muchas cosas, y seguir soñando despierto.
Claro que sí. Y tú lo has hecho durante muchos años Jorge, simplemente son doce años del Festival de Blues y Jazz del Desierto. Nada más en esa etapa de este Festival, pero tú comenzaste como un promotor cultural desde hace, no sé, mucho más de esos doce años, atrás.

Me han preguntado mucho de dónde nace la idea del Festival, y siempre que puedo les contesto; pues, de un programa de radio que nació en la KS. Un programa que compartimos por ahí de 1988 y que bautizamos como *Es Tiempo de Blues*, que se trasmitía los días domingos por la tarde. Y que luego se convirtió en *Raíces, La Casa del Blues* los sábados por la noche. Ahí surgió también la idea con amigos músicos de conformar la primera asociación de amigos del Blues de Saltillo.

Sí, hicimos varios eventos ahí en el queridísimo Teatro Estudio de la KS. De ahí es donde viene esta historia que estamos con mucho gusto compartiendo. Yo nunca voy a renegar que yo me hice espontáneamente en esta época del Internet, no. Yo vengo orgullosamente, y siempre lo voy a decir, de la radio tradicional y de cual más pues de la primera estación de Saltillo.

Muchas gracias Jorge. Pero la iniciativa, tú ya la traías, por esa naturaleza como promotor cultural. Eso, está a la vista desde aquel tiempo y ahora mismo, ¿verdad? Lo cual dicen por ahí que alguien tenía que hacer el trabajo sucio. Pues yo no lo veo nada sucio. Entonces en ese sentido, por llamarlo coloquialmente, todos en Saltillo lo saben. Te debemos mucho con esos Festivales de Blues y Jazz del Desierto, por una parte. Pero por otra, por el Foro Imagina. Que nos ha brindado muchas satisfacciones de cultura popular a nivel local.

Se hace lo que se puede con lo que se tiene, ¿no? Si tuviéramos más, pues haríamos más. Pero ahí vamos al pasito, mi estimado Chuy. Volviendo a toda esta cuestión que tiene que ver con la historia queridísima de la KS, ¿qué han significado estos 60 años de estar al frente de la primera estación de Saltillo? ¿Qué satisfacciones tienes? ¿Qué te falta precisamente por concretar en este también tu sueño de tenerla?
Son unas preguntas muy difíciles de contestar, pero yo no me he sentido totalmente satisfecho, vaya, pero al mismo tiempo contradiciéndome, sí me he sentido satisfecho con lo poco que he hecho en estos 60 años. Por haber realizado uno de los programas que ha sido emblemático aquí en Saltillo. Yo no soy juez para hablar de mí mismo. ¿no? Pero el hecho de que nuestra población haya reconocido a *Sábado Internacional* como algo emblemático en cuestión de lo que es el nacimiento del rock, y más bien de la evolución del rock aquí en Saltillo, pues eso me da muchísimo, muchísimo gusto. En ese sentido, pues sí estoy contento.

Totalmente de acuerdo mi Chuy. Aparte de contento, debes estar orgulloso, porque sin tí, y lo acabo de decir en una estación amiga, sin Jesús López Castro, sin Sábado Internacional, sin la primera estación de Saltillo, muchos de los que andamos en los distintos medios, no existiríamos simple y sencillamente. Y eso hay que reconocerlo.

Y hasta aquí le dejamos. La charla siguió en un diálogo circular, donde hasta nos tocó responder preguntas por parte de nuestro estimado Jesús. Pero eso será tema de otra futura entrega. Y como colofón también acotamos:

De la importancia cultural a 59 años de *Sábado Internacional* y *Sábado Internacional después de las 11:00*, donde tu alma pertenece al rock. Del Rock envasado de origen... En estos días de streaming, de redes sociales, de medios multinacionales sin identidad más que la del dinero, de medios locales acomodados al poder en turno; la XHKS en el 104.9 de FM sigue resistiendo como una de las últimas estaciones de radio tradicional en esta ciudad capital.

Una estación que tuvo en sus micrófonos a grandes voces de antaño de esos señores locutores en toda la extensión de la palabra de traje y corbata. Que al paso del tiempo cambiaron a las voces de colaboradores emergentes, freelanceros, conocedores de sus temas y programas que enriquecieron tanto a *Sábado Internacional*, y que dado el número de colaboradores, se extendió hasta el viernes de avance clásico internacional con colegas conocedores en sus propuestas.

Propuestas como: *Entre las Líneas del Rock* del Dr. Jorge Mellado, *Las que estuvieron en el Hit Parade*, *La Manzana Musical*, un programa dedicado a The Beatles que tuvo distintos conductores desde su nacimiento como: Paco Maldonado, Jorge González acompañado de Marisa Medellín, José Luis Aguirre, los hermanos González Lara, José María y Antonio. Y a últimas fechas el estimado José Luis Molina Cardona.

Además de los programas que creamos para la KS de un servidor Jorge González Vargas, como: *Es Tiempo de Blues* (finales de los 80's), *Cada Quién Sus Rolas* (1994), con uno de los primeros colectivos solidarios en la radio saltillense con: Marisa Medellín, Aida Flores, y Jesús Allende. Tiempo después se une Thomas Sánchez, bajo la coordinación de Jorge González.

Otros programas fueron y son: *Como una Piedra Rodante*, *The Rolling Stones (96-97)*, *Raíces, La Casa del Blues (95), La Opción Musical (98-99)* y *Los Especiales de Sábado Internacional*. Otros colaboradores que están y estuvieron en la KS fueron: Raymundo Balderas con programa de *Rock Progresivo*, Lucio Domínguez con *Rock Clásico y Contemporáneo*, Jorge Blanco con su programa de *Blues*, Rogelio Reyes con *Rock and Roll Circus*, Engelbert Reyes, Rafael Haro, Jesús Allende y su esposa Erika Bustos con *Que Viva el Rock and Roll*. Entre varios más.

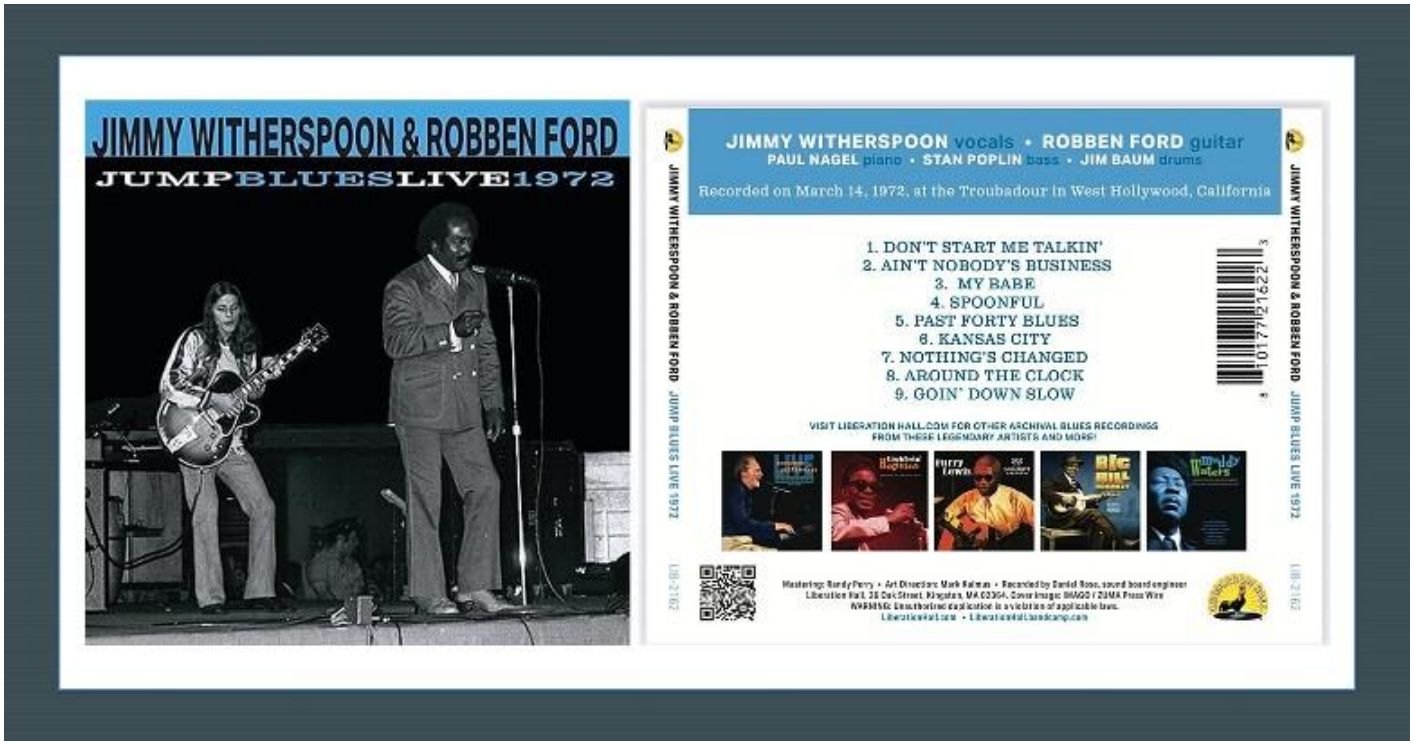
Todos estos colegas y algunos más que se me escapan de la memoria en los tiempos más recientes, formaron parte de *Avance Clásico Internacional* y de *Sábado Internacional*. Muchos de ellos emigrarían a otras estaciones llevando la herencia y sello de la XEKS-XHKS sin duda alguna. De ahí la importancia de esta, la primera estación de Saltillo que fue semillero de una cultura radial que cuando menos en Saltillo sigue vigente.

¡Hasta la próxima entrega!

+ Covers

Jimmy Witherspoon y Robben Ford

José Luis García Fernández



Jimmy Witherspoon y Robben Ford – Jump Blues en vivo 1972 (LiberationHall 2025)

El vocalista miembro del Salón de la Fama del Blues desde 2008, *Jimmy Witherspoon* se reunió con el héroe de la guitarra *Robben Ford* en el famoso Troubadour de Hollywood en marzo de 1972. Esta presentación que fue transmitida por radio no había sido dada a conocer públicamente. Presenta nueve pistas, incluyendo tres originales de Witherspoon más canciones clásicas de Willie Dixon, Sonny Boy Williamson, y Lieber & Stoller.

Esta fue una de las primeras grabaciones de la extraordinaria carrera de *Robben Ford*, comenzando en 1970 con Charlie Musselwhite y Jimmy Witherspoon antes de unirse a L.A. Express de Tom Scott. Continuó tocando con Steely Dan, Kiss, Yellow Jackets, Miles Davis y lideró 25 de sus propios álbumes. Este vinilo de edición limitada fue lanzado en vinilo azul cobalto exclusivo del Record Store Day.

Ambos artistas se encontraban en la cima de su carrera durante esta grabación, respaldados por una joven pero entusiasta banda eléctrica que habían reclutado tras escucharlos abrir su concierto en un club el año anterior. Con una banda joven y fresca a su lado, diseñada para capitalizar el resurgimiento del blues eléctrico que se había producido en aquellos años.

Witherspoon ofrece un repertorio que abarca desde su exitoso sencillo inicial "Ain't Nobody's Business What I Do" hasta una versión explosiva de la composición de Jerry Leiber y Mike Stoller, "Kansas City". Jimmy se muestra juguetón, dirigiéndose frecuentemente al público. El repertorio está repleto de otros de sus temas más populares, como "Past Forty Blues", "My Babe" y "Spoonful".

Lista de canciones. 01. Don't Start Me Talkin'; 02. Ain't Nobody's Business, 03. My Babe; 04. Spoonful; 05. Past Forty Blues; 06. Kansas City; 07. Nothing's Changed; 08. Around the Clock; 09. Goin' Down Slow.

El disco comienza con *Don't Start Me Talkin'*, de Sonny Boy Williamson II con un Witherspoon en plena forma y su guitarra vibrante. Le sigue el éxito de Jimmy: *Ain't Nobody's Business*, original de Willie Dixon, una melodía emotiva con una voz vibrante de Jimmy y con Ford ofreciendo una guitarra reeducada y de buen gusto. *My Babe*, de Little Walter tiene una excelente versión de Witherspoon y Ford vuelve a tocar una guitarra sobresaliente.

A continuación se escucha *Spoonful*, de Willie Dixon, y Witherspoon la lleva por un camino apasionante con su excelente voz. Ford también ofrece algunos buenos riffs en este tema. En *Past Forty Blues*, se recibe una advertencia de Jimmy, ya que la canción dice que tener más de 40 años no es un tema agradable. Ofrece una interpretación muy apasionada mientras él y Ford se entregan a la acción.

El clásico blues *Kansas City*, se presenta con una vibrante introducción de guitarra de Ford. Witherspoon lo da todo mientras el dueto y los músicos tocan con todo su corazón. Sigue *Nothing's Changed*, que Jimmy ya había grabado y popularizado en aquella época. Un blues suave y lento con una fantástica interpretación vocal y una guitarra que sonaba como la de un maestro del blues.

Luego va *Around the Clock*, un gran blues swing de los años 40 al que Witherspoon y Ford rinden un gran homenaje. La lista concluye con *Goin' Down Slow*, una canción de 1941 de Jimmy Oden de St. Louis. Un blues lento, encantador y emotivo, donde Ford realiza una magnífica interpretación de guitarra, mientras Witherspoon hace lo que mejor sabe hacer. Un final maravilloso para un espectáculo que perdurará gracias a este lanzamiento.

Calificación: 8.5 Muy Bueno

Jimmy Witherspoon y Robben Ford – Jump Blues en vivo 1972 - Spotify

---

CULTURA BLUES RADIO

Bla Ble Bli Blo Blues

Mississippi Heat en la CDMX

Octavio Espinosa Cabrera

¡Pierre Lacocque, el líder de *Mississippi Heat*, una vez más en México!

Estuvo en nuestro país para promover su más reciente CD ***Don't Look Back*** y ¡No vino solo! Lo acompañó Sheryl Youngblood la grandiosa cantante de Chicago, quien participa de manera destacada en el CD; para ello los miembros de *Cultura Blues* fuimos invitados al Levu Vip, local ubicado justo frente a la legendaria Arena México.

La banda que acompañó a Pierre esa noche fue *La Rambla*, lo cual es un dato de relevancia por que la presencia y aportación de esta banda durante esta noche resaltó el punto del reencuentro, después de tanto tiempo, de colegas en alto nivel, por otra parte, quiero comentar que para elaborar esta crónica me veo obligado a contradecir, el título de su disco para echar un vistazo al año 2007, sólo un poquito, ¡nada más 18 años!

Fue en el Festival de Blues de Aguascalientes, *AGUASBLUES*, en el que, para abreviar, fue Mississippi Heat la banda principal que cerró el festival, en aquel mismo evento *La Rambla* hizo su presentación como una banda invitada, y, ahora, gracias a la práctica y la mejora constante fue invitada para acompañar, nada menos que al maestro Lacocque y, en conjunto nos deleitaron con algunas de las canciones incluidas en el CD que viene promocionando Pierre Lacocque.

Por si fuera poco, y para realzar las emociones de esa noche apareció Sheryl Youngblood y con su voz realzó cada una de las melodías. Cabe destacar que durante el show fuimos testigos de un diálogo de armónicas entre Pierre Lacocque y Eric Enríquez ¡fue espectacular!

Afortunadamente, antes de la presentación pudimos ingresar al *backstage* para platicar y recordar con Pierre aquella sesión en Aguascalientes; después de reconocernos mutuamente, me hizo una relación de lo ocurrido con algunos miembros de la banda que lo acompañó en el 2007, nos comentó que Inneta Visor, (cantante), continúa librando una importante batalla por su salud y que, tristemente Carl Wathersby (guitarra) y Spurling Davis (bajo) han fallecido en este periodo; descansen en paz y deseamos mucha salud para Inetta.

Desafortunadamente no hubo tiempo para recopilar las impresiones de Sheryl Youngblood, aunque de manera tangencial pudimos constatar que es una mujer encantadora, lo cual habíamos notado unos días antes en una presentación previa, con un gran habilidad para identificar el *mood* de la audiencia para mantener el ánimo y atención modulando el ritmo y la intensidad de las canciones recurriendo a múltiples recursos de comunicación teniendo como resultado un show grato e inolvidable.

Masterclass

Finalmente, a unos pocos minutos antes de que iniciara la función me animé a pedirle a Pierre que me diera algunos consejos sobre la técnica de *tongue blocking* (bloqueo de lengua) al tocar armónica y brevemente alcanzó a describirme su propia técnica: para bloquear con la lengua el prefiere utilizar la parte lateral de lengua apoyándola sobre los canales, dejando libre un solo canal para producir el sonido deseado; en vez de ensanchar la punta de misma. Desafortunadamente, el show debía empezar por lo que no pudimos continuar y nos dimos un fuerte abrazo deseándonos suerte e intercambiando nuestras direcciones en redes sociales para continuar en contacto.

Aviso

En mi próxima entrega haré la revisión del CD *Don't Looking Back*, que trae catorce canciones muy interesantes en el que, además, el maestro Lacoque conjuntó los talentos de excelentes músicos de Chicago, entre quienes destacan las voces de Sheryl Youngblood, Inetta Visor, Daneshia Hamilton, Danielle Nicole y Omar Coleman; y ¡quince músicos más!

The Blues line was my blues and
The red line was my mind

La Poesía Tiene Su Norma

¿Tú agarras o eliges?

Norma Yim "La Poeta Irreverente"

¡Yo que soy mañosa para escribir y engañosa para amar!
!Yo que a través de una sonrisa te puedo conquistar!
¡No creas mucho en mí, porque suelo fingir!

¡Suelo fingir que no me importas, aunque en tí pienso como loca!
Con el tiempo vamos aprendiendo de acuerdo a como nos fueron moldeando
y obviamente amañando.

¡Por eso te voy a dar un consejo!
Y es que hoy el amor se agarra como en la panadería.

Puedes agarrar un bizcocho, un cocol... o lo de siempre...
¡un cuerno con jamón!

¡Pero no se trata de agarrar sino de saber elegir!
Y para saber elegir hay que experimentar,
comparar, valorar, estudiar.

Y preguntarse...
¿esto es lo que quiero, merezco y puedo?

O es lo que en el camino me encontré y tontamente,
sin pensarlo, investigarlo, calarlo y probarlo...

¡Me lo quedé!

¡Así mero agarramos la mayoría de las veces el amor!
¿Por eso te pregunto?
Tú agarras... ¿o eliges un amor?

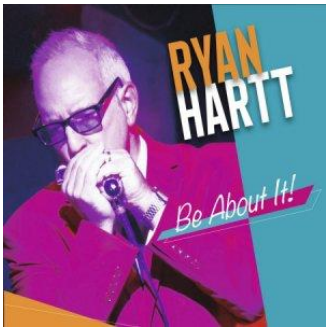
Poema musicalizado con un fragmento del tema: *Santa Monica Serenade* interpretado por *Johan Borgh*.
Escúchalo en voz de su autora…

Recomendaciones

Lista musical de febrero 2026

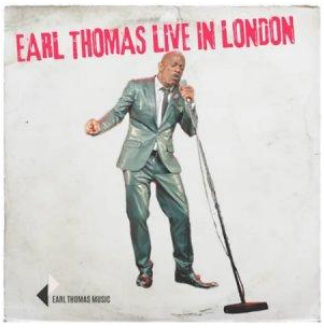
José Luis García Fernández

¡Increíble escuchar novedades del mes!, y en este son 12 álbumes de música muy amigable para disfrutar con discos derivados de una especial y original selección de blues contemporáneo, tradicional y de géneros afines…



Ryan Hartt

Christina Crofts

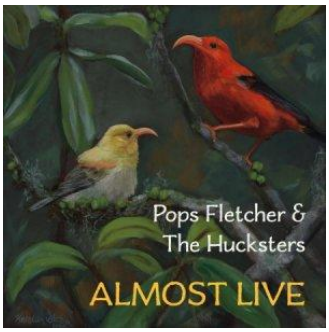


Earl Thomas

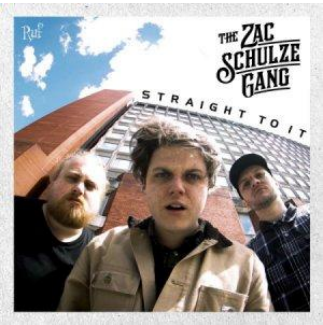
The Matt Swanton Band

Gina Coleman

The Joel Dupuis Band



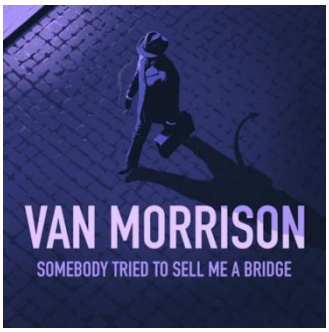
Pops Fletcher & The Hucksters



The Zac Shulze Gang

Misty Blues

Johan Borgh



Van Morrison

Dario Fossatti & César Valdomir

Lista musical 177 – Spotify

For More Information:
www.blues.org

DESDE CALIFORNIA

BLUES

KYLE ROWLAND / EMILIANO JUÁREZ

MÉXICO – FEBRERO 2026

- MIERCOLES 4 – JAZZATLAN CAPITAL – CDMX
- VIERNES 6 – JAZZLAND – PUEBLA
- SÁBADO 7 – PARKER & LENOX – CDMX
- LUNES 9 – BAJA JOE'S – LA VENTANA B.C.S

TAMA · Veerkamp · Quilter · HOHNER · ERNIE BALL · Airline · Reunion Blues