

Año 1 Número 5 - Octubre 2011

CULTURA BLUES

La revista electrónica

Siguiendo la tradición de Palabra... ahora algo más de BLUES!

FESTIVAL DE BLUES DE LA UPN

3ra Edición

Homenaje al Maestro José Cruz

SEGUNDA PARTE DE LAS 101 GRANDES
CANCIONES DE BLUES EN ESPAÑOL

Sellos independientes

La rueda que mueve a la música
por Elena González

AL OCTUBRE
NO SE OLVIDA

Y MUCHO MÁS DE LA CULTURA BLUES...

CONTENIDO

PORTADA	1
CONTENIDO	2
EDITORIAL	3
TRANVÍA Sellos independientes, la rueda que mueve a la música (2)	4
BÁJATE DE MI NUBE Sirenas al ataque (3)	6
BLUES... DE AYER Y HOY Los sesen... stonés (4)	10
EL ESCAPE DEL CONVICTO 70 años y la piedra sigue rodando (3)	12
MENTES EN CONSTRUCCIÓN Cómo se muere un Coronel: Take it easy (5)	14
BLUES EN RADIO E INTERNET	17
CULTURA BLUES PRESENTA...	18
BLUES A LA CARTA The Doors: A las puertas del blues de la cabaña. Segunda parte. Vienen pronto a México!!! Rico McClarrin y Marcos Coll Band - Mariano Cabrera & The New Jukes Band (1)	22
UNA EXPERIENCIA Hot Road Blues. Tercera parte (6)	28
SEMBLANZAS El Santo Grial (7)	34
EL BLUES Y LA PALABRA Boogie Chillen`, Del blues y los clubes (8)	36
HUELLA AZUL Blues cerca de casa (9)	40
DEL WEEKLY REVIEW (10)	44
SUPLEMENTO ESPECIAL: 101 GRANDES CANCIONES DE BLUES EN ESPAÑOL. Parte II (1,3 y 5)	48

Cultura Blues. La revista electrónica
"Un concepto distinto del blues y algo más..."
www.culturablues.com

Año 1 Núm. 5 – octubre de 2011 Derechos Reservados.

Dirección y edición: José Luis García Fernández (1)
Director asociado: Mario Martínez Valdez
Administrador web y diseño de portada: José Luis García Vázquez (dj_james88@hotmail.com) (11)
Administrador facebook: Alfredo "Freddy" Reyes

Equipo de Colaboradores: Elena González (2), Luis Eduardo Alcántara (3), Raúl De la Rosa (4), Alfredo "Freddy" Reyes (5), Héctor Martínez González (6), Javier Caneda (7), Jesús Martín Camacho (8), María Luisa Méndez (9) y Marco Antonio García Hernández (10). Todos y cada uno de los artículos son responsabilidad de quienes lo firman.

EDITORIAL

Cultura Blues. La revista electrónica
"Un concepto distinto del blues y algo más..."

*"No descubrimos el hilo negro...
pero marcamos la diferencia"*

El suplemento especial de las **101 grandes canciones de blues en español** sigue su camino, ahora con una segunda parte que se presenta sensacional.

Tenemos una columna de estreno: **Tranvía** de Elena González, con un tema relacionado a las disqueras independientes, además dos artículos dedicados a músicos de edad "avanzada" **Los Sesen... Stones** de Raúl de la Rosa y **70 años y la Piedra Sigue Rodando** de Luis Eduardo Alcántara, que también colabora con otro gran artículo sobre el libro de Tere Estrada: **Sirenas al Ataque**; en Mentas en Construcción: **Cómo se muere un Coronel (Take it easy)** de Freddy Reyes, completa este bloque de textos diversos e interesantes.

En Blues a la Carta, se repite el menú con diferentes ingredientes, la segunda parte de **The Doors: a las puertas del Blues de la cabaña**, así como otras dos semblanzas de músicos internacionales que estarán pronto en México en el 2º Festival Polanco 2011.

La Huella Azul de María Luisa Méndez tiene en su espacio: **Blues cerca de casa**, un documento fotográfico de un nuevo concierto de las bandas de casa, Solaris Blue y La Rambla. El regiomontano Marco Antonio García se pone en este mes patrio, muy mexicano con su **Weekly Review**. En Blues en Radio e Internet damos la bienvenida a **Píntalo de Negro** de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta.

Desde España, tenemos la conclusión de **Hot Road Blues**, además **El Santo Grial** y **Boogie Chillen´**. **Del Blues y los clubes**, de Héctor, Javier y Jesús Martín, respectivamente.

Además en la cartelera, los diversos eventos en los que participamos y otros que se organizan como Cultura Blues Producciones, no dejen de asistir a ellos: **Sábados de Cultura Blues**, **Semana de Blues en la UPN (en dónde el martes 11 de octubre presentaré oficialmente mi documental *Eres tú sólo blues. El video*)** y muy pronto debutamos como nuevos integrantes del grupo de patrocinadores del **XV Festival Internacional Aguas-Blues 2011!!!**

¡Hasta la próxima!

JOSÉ LUIS GARCÍA FERNÁNDEZ
1 de octubre de 2011

TRANVÍA

SELLOS INDEPENDIENTES, LA RUEDA QUE MUEVE A LA MÚSICA

Elena González
gogoelena@hotmail.com

Las producciones independientes o alternativas han sido el motor de la evolución en la historia de la música. Se sabe que muchos ejecutantes, e incluso géneros, iniciaron en espacios muy marginales y terminaron siendo todo un fenómeno, a veces mundial. La audiencia siempre está ávida de la música propositiva, que vaya más allá de la oferta prefabricada que ofrece la industria discográfica establecida, generalmente lineal, de poca calidad y vacía de contenido social o cultural; por eso siempre agradece las tendencias en producción musical que sea innovadora y conceptual.

De hecho, desde hace años hay un movimiento, -que algunos ubican como un género- denominado indie, el cual se han posicionado más allá de los espacios subterráneos y poco concurridos.

Muchas de esas producciones musicales se escuchan ya en varias frecuencias de la radio y en foros o antros que son bastante concurridos; sin embargo, hay toda una discusión sobre la corriente o estilo Indie. En sentido estricto no se puede definir como un género, pues incluye a diferentes corrientes como el rock, pop, ska, hip hop, tecno, folk, etcétera.

En realidad, lo experimental es una de sus características, y en esta corriente son comunes las mezclas de sonidos. Para muchos, lo indie es sinónimo de alternativo, representa una posición social y cultural. Pero, aunque su esencia es completamente contracultural, también se ha vuelto una moda que ha desarrollado un estatu quo y una parafernalia mercadotécnica.

Las nuevas tecnologías facilitan e incrementan los canales de difusión para los músicos independientes, éstas también han formado a un público más activo, que ya no están a la espera de que los promotores les acerquen la música que ignora la mercadotecnia discográfica. En la web tenemos acceso a una infinidad de videos y discos de corrientes musicales, cantantes y bandas, que no circulan por el mercado comercial.

Aunque la relación entre los músicos independientes o sus disquera y su público sigue siendo el mismo de toda la vida: el contacto directo entre el músico y sus seguidores se ha incrementado, sin intermediarios.

De hecho, los músicos independientes se hacen en la calle; tienen que recorrer mucho camino en los foros, en conciertos en vivos, antes de tener acceso a las firmas discográficas.

Los sellos discográficos independientes se rigen por la autogestión, promueven sus producciones a través de ferias, muestras, conciertos masivos, y ahora, tiendas virtuales. Aunque no están a salvo de la piratería, los precios accesibles de sus productos los hacen menos vulnerables a ésta.

En México han proliferado las disqueras independientes como Danger corp, Molécula records, Veneno records, BamBam records, P&P studios y Retroactivo, Grabaxiones, Alicia, Iguana Records, Noise Kontrol, Indie Rocks, Isotonics Records, PP Lobo Records, Perro Negro Records, Discos Tormento, Estridencia Latina y Danger Corp, entre otras muchas (Opción Sónica, Pentagrama y Discos Manicomio fueron las primeras que empezaron a abrir brecha en cuestiones de rock alternativo y música del mundo).

En el país los pequeños sellos han tenido una participación activa en el desarrollo de las nuevas propuestas musicales.

De acuerdo con datos de la empresa Terra Networks, que publica el diario Milenio, la venta de música en línea ha paleado los efectos de la crisis que enfrenta dicha industria en México desde hace cinco años.

La información refiere que el año pasado se obtuvo 590 millones de pesos por descargas de música en línea, lo cual se tradujo en un aumento de 54.3 por ciento, respecto a lo reportado el año anterior.

El mercado internacional de música en línea tiene un valor de 4.6 billones de dólares, se enfatiza.

Señala que de acuerdo con un estudio realizado por la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, 80 por ciento de los ingresos por descargas en línea en América Latina de la industria musical, provienen de México y Brasil.

BÁJATE DE MI NUBE

SIRENAS AL ATAQUE

Luis Eduardo Alcántara
cannedluis@yahoo.com

Hace más de 20 años conocí a Tere Estrada cuando combinaba su vocación de cantante de blues con sus estudios de antropología social y ciencias de la comunicación.

En ese tiempo la banda Follaje necesitaba de una nueva vocalista y ella decidió aventarse a la cazuela.

Desde entonces Tere ya mostraba una gran inquietud por elaborar un estudio que demostrase las precarias condiciones que enfrentan las chavas que deciden entrarle al mundo del rock de manera profesional, es decir, la marginación, el machismo y los prejuicios idiotas característicos de sus compañeros artistas, de productores y empresarios.

Esto recuerdo que me lo dijo en un concierto al aire libre desarrollado en el teatro Ángela Peralta, a comienzos de los años noventa, y en el que participaron exclusivamente mujeres rockeras (por cierto, ese día Hebe Rosell le rindió un sentido homenaje al maestro Jaime Sabines, musicalizando varios de sus poemas reunidos en el libro *Tarumba*, que ya en otra ocasión comentaré).

Pues bien, el gran sueño de Tere Estrada se vio cristalizado hace algunos meses con la publicación de su libro *Sirenas al Ataque*.

Publicado por editorial Océano, el texto aborda de una manera bastante directa y sencilla, la participación histórica de la mujer mexicana en el mundillo del rock: cantantes, compositoras, arreglistas y productoras, todas heroínas de una historia que por primera vez sale a la luz en forma de libro.

Sirenas al ataque es en mucho la historia de las ausencias, la historia no contada de las mujeres del rock en México.

La autora nos lleva por más de cincuenta años de historia que va desde el México urbano y moral de los años cincuenta, hasta la actual nación de la globalización planetaria.

De la biografía de la que es considerada la mamá de todas las rockeras aztecas, Gabriela Ríos (a principios de los años sesenta), hasta la pionera del punk femenino nacional, Ángela Martínez.

La obra recupera para la memoria colectiva a las presencias femeninas del rock nacional de ayer y de hoy como pocas veces se había pretendido (quizá solamente de forma somera, algunos pasajes de *Huaraches de Ante Azul*, de Federico Arana).

La censura, el menosprecio y el olvido por parte de autoridades, industria disquera, empresarios y medios de comunicación son circunstancias con las que ha luchado el rock en México a lo largo de su historia.

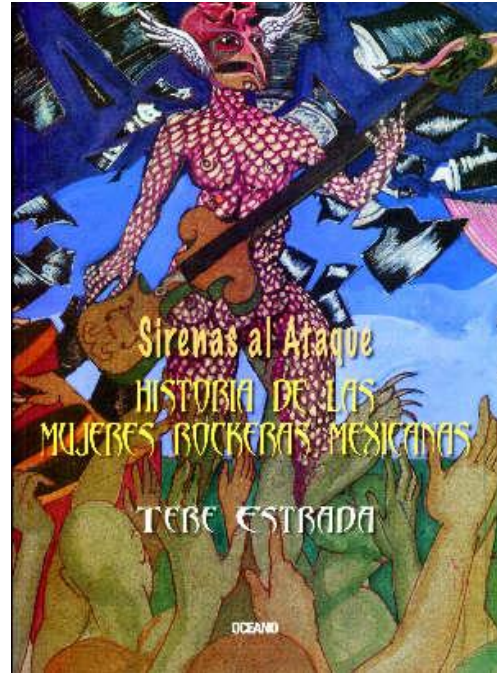
Esta lucha ha sido indiscutiblemente más difícil para las damas.

En el universo del rock, por años las mujeres desempeñaron un papel secundario, decorativo o periférico.

Algunas se han mantenido presentes en pie de lucha, como Cecilia Toussaint o Kenny (la de los Eléctricos), otras han sucumbido ante sus roles tradicionales y algunas más han compaginado la vida cotidiana con la vida del rock.

Todas ellas de alguna manera u otra, se han atrevido a enarbolar su canto y su propuesta.

Es justo señalar que el texto permaneció archivado durante varios años, por motivos que desconozco –en una edición casi artesanal-, pero afortunadamente ya se reeditó, con una producción editorial bastante decorosa en la que destaca una abundante dotación de fotografías.

El libro incluye, asimismo, semblanzas y testimoniales de 100 mujeres rockeras de todo el país y más de un centenar de imágenes poco conocidas de las exponentes pioneras del rock nacional, hasta el surgimiento de las nuevas estrellas del género en el comienzo del siglo XXI.

Estas páginas ofrecen el recuento pormenorizado de un trayecto arduo y accidentado: es el itinerario que tuvieron que recorrer las pioneras rocanroleras y que las llevó de ser simples "chicas a go-go", a auténticas protagonistas de una forma de arte que ha revolucionado al mundo de la música y cuyas consecuencias sociales, políticas y culturales son indiscutibles en nuestros días.

Aquí se le llama a cada quien por su nombre, y en ese tenor se ratifican algunas apreciaciones que en más de una ocasión han ocasionado polémica.

Es curioso que el nombre de Alejandra Guzmán aquí se cite solamente de manera accidental, lo cual concuerda con el resto de la opinión de los que gustan, o tienen qué ver, con el rock azteca: la hija de don Enrique no existe para la crítica especializada, es un producto-Televisa-pre fabricado, y como tal pasará a la historia.

Caso distinto al de otras contemporáneas suyas como Julieta Vargas o Ely Guerra, que son compositoras e intérpretes de gran talento, que han trascendido fronteras y, en más de una ocasión, se han convertido en estrellas de ventas.

Chicas jóvenes como Natalia Lafourcade o Aurora, de la Academia, también se han ganado un lugar destacado dentro de los talentos noveles que animan la escena rocanrolera nacional, aunque justo es decirlo, con apoyos magníficos que otras no tienen.

Hablando un poco de la autora del libro, como exponente musical Tere Estrada fusiona distintos estilos, tales como el blues, el rock, el jazz y la música latina.

Su manera de tocar la guitarra la asemeja un poco a Bonnie Raitt, aunque su forma de cantar la sitúa dentro de la escuela de grandes vocalistas de jazz.

En lo que se refiere a sus letras habla básicamente de erotismo, soledad y hostigamiento sexual.

Acostumbra cantarle a la gran urbe y al enorme catálogo de personajes que la pueblan.

Como solista tiene seis discos y ha llevado sus conciertos a lo largo de todo el país, pero también a ciudades norteamericanas y a países europeos como Dinamarca, Bélgica, España, Noruega, Alemania e Italia.

Además participa desde 1998 con el quinteto de compositoras Mujeres en Fuga y en el trío de jazz denominado YAX, que significa renovación en maya.

También escribió el libro *La cueva de los susurros oxidados*, y colaboró en "A contra corriente. A History of Women Rockers in México" publicado por la Pittsburgh University Press.

Consulta: <http://www.tereestrada.com.mx>

BLUES
HECHO EN MEXICO

FOLLAJE

HIMBER OCAMPO

GINEBRA FRIA

YELLOW DOG

SOLARIS

BLUES MOTHER

ENSAMBLE
BURNING HARP

SABADO 1 DE OCTUBRE
DE 2011, 19:35 HRS. \$40.00.

 Av. Cuauhtémoc 91-A, Col. Rockma
www.multiforoalicia.blogspot.com

TIEMPO DE BLUES... DE AYER Y HOY

Raúl de la Rosa
senderosblues@hotmail.com

LOS SESEN... STONES

NOTA PUBLICADA EN LA JORNADA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Primera llamada

A los que fuimos adolescentes en los años 50 y jóvenes en la década de los años 60, en el siglo pasado, nos tocaron cambios drásticos que transformaron la historia; nunca tanto en tan poco. Recién la humanidad había salido de la más sangrienta y atroz guerra que dejó más de 60 millones de muertos.

Las expectativas para el futuro eran promisorias; se hablaba de que en el año 2000 las guerras se acabarían y no habría más hambruna en el mundo. Algunas regiones pasaron de la Edad Media al mundo moderno en tan sólo una generación; en las revoluciones sociales y en las luchas de liberación participaron casi todos los habitantes de esta Tierra y los paradigmas de siglos se pulverizaron.

Paralelamente la ciencia médica logró un antes y un después: los antisépticos (apenas en 1865) y la penicilina, el primer antibiótico, redujeron la mortalidad drásticamente, y la población mundial se quintuplicó: cuando mi padre era niño éramos mil 500 millones; en los 60 nos duplicamos a 3 mil millones; al inicio del siglo XXI somos 6 mil millones, y, aunada al incremento de la esperanza de vida, la población se elevará aún más.

Segunda llamada

Cuando adolescentes, a los hombres de 50 años los llamábamos rucos, y nuestros ídolos eran de nuestra edad o un poco mayores.

Se inicia un culto a la juventud, el centro de interés eran los jóvenes; en la moda, en la música, un mercado inmenso de controlar, y precisamente la música y el cine habrían de detonar este movimiento sin precedente, pues aparecía un sector antes inexistente: los adolescentes.

Y el consumismo que hoy día nos ahoga y ha trastocado valores importantes.

Aunque el acceso a la educación a escala mundial ha sido desigual, nunca tantos seres humanos habían logrado esos niveles de escolaridad; la educación por milenios estuvo reservada a las élites. Hoy, la mayoría de los habitantes de este planeta ha pasado por un aula.

Tampoco en toda la historia de la humanidad habían vivido tantos mayores de 60 años, otro impacto a las políticas de población, pero tampoco tantos en tan aceptables condiciones físicas y mentales, y para eso de la movilidad social en que los más jóvenes (digamos que de 50) tendrán que esperar, pues estos sesentones y setentonas no tienen mucha prisa por retirarse o jubilarse de esta vida.

Cuando adolescente, el que escribe era fan de artistas que sólo podían serlo por algunos años, como debía ser; era la ley de la vida y del rocanrol (no confíes en alguien mayor de 30); los sesentones y setentones pertenecían al jurásico.

David Honeyboy Edwards

Tercera llamada

Una lista impresionante y maravillosa me ha modificado el sentido de la vida; hace poco, cuando asistí al Chicago Blues Festival, fuimos invitados al Hideout (el Escondite), un bar ubicado en un barrio obrero, donde se presentaban dos extraordinarios músicos; uno celebraba su cumpleaños número 93: David Honeyboy Edwards (1915-2011), quien murió hace unos días, plácidamente en su casa (La Jornada 30/8/11).

Esa noche inolvidable tenía entre mis brazos a una linda turca a la que le susurré en el oído: *escucha bien este momento, pues es una de las últimas voces de esa lejana tradición del Delta, y cuando él muera se habrá extinguido una tradición que nunca más volverá a este mundo.*

Esa noche lo acompañaba en la armónica un Billy Branch fino, que apenas acentuaba ciertas frases, discretamente, como muestra de respeto a ese maravilloso y encantador viejo, que al morir todavía tenía pendientes algunas giras. Al final, la linda turca y yo teníamos los ojos cubiertos de un líquido que convirtió las luces del escenario en un firmamento de estrellas.

Los regalos que la vida a veces nos da son inesperados: Jessie Norman, en Bellas Artes, y cuando interpreta Summertime, una vez más toca esos hilos invisibles que entrecortan el aliento, su edad: 70 años. Eric Burdon, con 70 auestas, se mueve en el escenario como lo que es: un hombre maduro con bastante cuerda todavía, y ahí estábamos coreando The House of the Rising Sun.

Regreso de Chicago de escuchar a Buddy Guy, músico impecable de gran sonrisa y guitarra inconfundible... 75 años. Malos negocios y un mánager ladrón vuelven a los escenarios a una leyenda: Leonard Cohen, ¿edad?, 77 años.

Herbie Hancock, en Bellas Artes, pianista matizado y talento que se derrama sobre el teclado: 71 años. La lista es larga y de entre los jóvenes están los Stones cerca de los 70, y aún despiertan al demonio.

Habrá que pedirle a Keith Richards donar su cuerpo a una institución que determine de qué está compuesto su ADN, ya que le ha permitido ser un metodista contumaz y sobrevivir a todos los excesos.

Los que iniciamos la adolescencia ahora estamos en la sexalescencia.

Recordamos la juventud, pero sin nostalgias. Dicen que en 2030 nacerá el primer niño que vivirá 150 años. ¿Qué hacer?

Nada, tan sólo celebrar el sol cada día y disfrutar a nuestros ídolos –los que todavía lo son– más los que se acumulen esta semana, así tengan 20 años o un poquito más.

EL ESCAPE DEL CONVICTO

Luis Eduardo Alcántara
cannedluis@yahoo.com

Publicado en el mes de agosto en Bájate de mi
Nube el Espacio del autor en Cultura Blues

70 AÑOS Y LA PIEDRA SIGUE RODANDO

Cuando se han cumplido 70 años de su nacimiento, Bob Dylan se ha ganado por derecho propio el título de ser el gran poeta del rock y de la música folk.

Continuador de la vena creativa impulsada en otros tiempos por gente como Leadbelly, Woody Guthrie y Blind Willie McTell, Dylan ha sido, a su vez, la gran fuente de inspiración para visionarios de la talla de Lennon y McCartney, Leonard Cohen o Lou Reed.

Ninguno de los grandes autores de la música pop, permanece indiferente ante el tremendo peso de las líricas de este hombre que naciera en 1941, en el estado norteamericano de Minnesota, y que iniciara su carrera musical en los primeros años de la década de los años sesenta.

Su nombre real es Robert Zimmerman, pero decidió cambiarlo cuando adoptó el del poeta galés Dylan Thomas (otra versión sugiere que provino del gigantón sheriff televisivo Matt Dillon).

La discografía de Dylan incluye más de 40 álbumes, llenos en su mayoría por joyas líricas de la música que llegó para quedarse, como por ejemplo los temas Like a Rolling Stone, Rainy Day Woman, Mister Tambourine Man, Blowin' in the Rain y All Along the Watchtower.

Una canción suya titulada The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest, sirvió para que un popular grupo de heavy metal lo utilizara como su nombre.

Para conmemorar las siete décadas "dylanianas", se han proyectado diversos actos conmemorativos.

La Galería Morrison Hotel en Nueva York exhibe una muestra de Ken Regan con fotos inéditas del último concierto de Dylan con The Band en 1974.

Hace poco apareció también el disco Bob Dylan in Concert: Brandeis University 1963 (Columbia/Legacy), gracias a una cinta encontrada en los archivos del crítico Ralph J. Gleason.

La Universidad de Bristol efectuó recientemente el simposium Las Siete Eras de Dylan, en donde se abordó la producción de este artista desde diversos ángulos, desde el más estrictamente musical hasta sus aportaciones poéticas en la escuela victoriana.

Daniel Karlin, profesor de literatura en ese colegio y uno de los principales organizadores del evento –en el cual participaron académicos, investigadores y escritores de renombre-, se ha interesado desde siempre por las letras y las imágenes líricas inscritas en las canciones de Dylan.

También ha sido quien lo postulara al Premio Nobel de Literatura en varias ocasiones, todavía sin resultado, por la relación que ha descubierto del músico con el mundo de Rimbaud, Walt Whitman, la Guerra de Secesión, Dylan Thomas y otros personajes y atmósferas.

“Destacaría su uso del lenguaje hablado ordinario (proverbios, clichés) que transforma en formas mágicas de pensamiento y sentimiento –afirma Daniel Karlin-.

Mi argumento para postularlo al Nobel, tiene más que ver con reconocer su logro extraordinario en reforzar el nexo entre poesía y canción.

Está enamorado del lenguaje y con lo que el lenguaje puede hacer, y ha encontrado en la canción el vehículo para su don”, afirma.

El cumpleaños 70 de Dylan, ha sido revisado con discreción. Por lo pronto, se anuncia que el músico reinicia sus giras el 16 de junio con un concierto en Irlanda.

Al mismo tiempo, el sello Red House Records celebra la efeméride con el álbum A Nod to Bob 2 (en 2001 se editó el primer volumen), con algunas versiones raras de sus canciones famosas.

Es probable que haya quien critique todavía su inconsecuencia de haber tocado para el Papa y para Clinton, y en efecto, es una inconsecuencia que no le hace nada bien al mito global de casi medio siglo de cantar y ser un poeta transgresor, impertinente, mordaz y lúcido como pocos trovadores pueden presumir haber sido (la respuesta no está en el viento, está en el dinero, llegó a declarar en cierta ocasión).

A Dylan se le perdonaban sus sesgos cristianos, sobre todo él, que nació judío; se le perdonaba su religiosidad siendo aparentemente un irreverente. Y quizá se le perdonarán éstas presentaciones ante figuras que encarnan poderes para muchos no siempre muy claros.

Lo real es que la obra de Dylan se sostiene sin dificultad pese a esa clase de devaneos, como se sostuvo cuando sus admiradores le gritaban “Judas” en pleno escenario, cuando se atrevió a cambiar su guitarra de madera por otra de tintes eléctricos, en aquella época en que lideraba a The Band.

Y su acumulación de historias, leyendas, crónica social, poesía amorosa y del camino, más la producción de piezas con una fuerza expresiva apoyada en su extravagante, pero nunca gratuita manera de frasear y de inflingirle el habla y la voz al aire que recibe su gutural vocalización, puede mostrarse al mundo con mucho orgullo.

Porque Dylan demuestra con sus siete décadas vitales, que el oficio de trovador sigue vigente pese a la virtualidad y al aislamiento, y que en ese ámbito no se ha traicionado a sí mismo.

Alfredo "Freddy" Reyes

areyes_p@hotmail.com

**CÓMO SE MUERE UN
CORONEL (Take it
Easy)**

Si algo añoro de Xochimilco, son los paisajes descritos con todo esplendor por Fernando Celada¹ en su poema de corte bucólico titulado simplemente "Xochimilco":

"...Cuando vuelvo los ojos de mi memoria

A tus verdes islotes y azules lagos,

Me refrescan la vida sueños de gloria

Y al corazón le curan recuerdos vagos...

Canales que enlazaban lagos y embarcaderos como el que lleva su nombre, y que en otro tiempo se unió con otros embarcaderos a través del canal, hoy relleno, sobre el que se diseñó la calle Margarita Maza de Juárez adoquinada en su rodamiento, como complemento indispensable de callejones empedrados, fachadas rústicas y enredaderas en amasiato permanente con rejas de hierro forjado.

...Por abril y por mayo, sobre tu seno,

Todo un cármén de flores risueño agrupas,

Y atraviesa tu lago dulce y sereno

Una hilera de balsas y de chalupas..."

El embarcadero en cuestión, tenía una extensión mayor a la que conocemos hoy en día. El estacionamiento era un brazo de agua que se estiraba hacia la calle de Nicolás Bravo y Pino. A la intersección que formaba la calle de Guadalupe I. Ramírez y el ex – canal, hoy la calle de Margarita Maza, se le conocía como "el primer puente"; y justo enfrente del mismo, se ubicaba un galerón enorme llamado "Auto Servicio Coronel".

¿Por qué les cuento todo esto? Verán:

La profesión de fotógrafo ambulante nos obligaba a buscar el sustento en casi cualquier parte de la ciudad y en nuestra delegación principalmente. Cierta tarde, al volver mi hermano Miguel y yo de tomar las fotografías de un cumpleaños y enfilarse hacia la casa, pasamos justo a un costado del Servicio Coronel, convertido en el "Hoyo Fonky" de moda en nuestro barrio, y fue ahí justamente, en donde escuchamos por primera vez a uno de los grupos tal vez más representativos del blues-rock nacional, me refiero al malogrado "Hangar Ambulante" de Sergio Villalobos. (+)

El Hangar Ambulante

Los acordes que salían de aquél enorme taller de estructura metálica, nos atornillaron al piso y sentados en la acera de enfrente, nos quedamos escuchando las melodías que años después supe que eran interpretaciones de blues con mucho “punch”, rolas como “Hoochie Coochie Man”, “Rockin Rover” o “Rock me Baby”, fueron de las primeras inspiraciones bluseras que nos llegaron al oído de manera... casi accidental.

Agrupaciones como Árbol, Ataúd Blindado, Náhuatl, Bandido y muchos más también hicieron su aportación a la cultura musical de decenas de jóvenes como nosotros, bandas constituidas hoy en leyendas y pioneros del rock nacional.

No omito recordarles que en los años setenta aún se estilaba por parte de la policía delegacional, hacerse presente en el momento menos oportuno (en aquellos años no se ponía de pretexto haber recibido alguna llamada anónima para denunciar nada, ni se tiraban la puertas de los poetas a patadas para robarles el reloj), ese día no fue la excepción y he aquí que para no perder la

tradición, y con el claro afán de agudarnos la tarde, llegaron varias “Julias” con sus decenas de policías panzones que, sin decir agua va, comenzaron a corretear y apañar a varios chavos rockanroleros que como en oferta de temporada, se llevaban gratis su respectiva “desgreñada” antes de ser subidos a empujones a la “panel” para ser conducidos al juzgado cívico, lugar en donde después de pagar cara la “vagancia” así como su culposa filia rockera y una multa en efectivo, sin recibo de por medio, eran liberados, no sin antes recibir unos buenos zapes y su rigurosa “tuzada”.

Aún cuando a nosotros no nos molestaron, los polis sí nos pidieron de manera comedia, y con los finos modales que los han caracterizado a través del tiempo, que nos retirásemos del lugar a lo cual no nos opusimos en absoluto, devolviéndoles mentalmente y por partida doble aquella frase tan sentimental que nos gritaron: “¡Órale cabrones, a la chingada!”

Aquella anécdota por supuesto que nunca se la comentamos a nuestros padres, temerosos de vernos involucrados en algo que tuviera que ver con “greñudos y mariguanos”, sin embargo y para alegría nuestra, el hoyo aquél, se cambió de lugar trasladándose años después al estacionamiento de la Arena de Lucha de Don Ángel Contreras, lugar a donde acudimos infinidad de ocasiones a escuchar, casi siempre desde afuera, a los grupos de moda en el escenario aún muy rupestre de nuestro rock; al volver a casa lo hacíamos

con una gran sonrisa en el rostro, sonrisa que nos duraba una semana exacta, hasta el siguiente “tokin” y cuyo motivo nuestros padres no acertaban a descifrar - a pesar de mirarnos fijamente a los ojos, olfatearnos las manos, analizarnos minuciosamente en busca del efecto de algún hongo huautleco y casi someternos al polígrafo con forma de cinturón que usaba nuestro padre para saber la verdad de nuestro embeleso.

Por aquellos “ayeres” disfrutábamos mucho al escuchar un L.P. del grupo Californiano llamado “Eagles” con rolitas maravillosas como “Take it Easy”, “Witchie Woman” o “Early Bird”, en un fino ritmo country-rock muy nostálgico y relajante.

El primer éxito de éste grupo fue sin lugar a dudas “Take it Easy”, tema compuesto por Glenn Frey y su amigo Jackson Browne que rápidamente se coló a la lista del Billboard en el número 12 de 100, catapultando a la banda a los primeros lugares de popularidad.

La agrupación estuvo formada en sus inicios por Glenn Frey - Guitarra/Teclados/Voz, Don Henley - Percusión/Voz/Guitarra, Bernie Leadon - Guitarra/mandolina/banjo/steel, y Randy Meisner - Bajo/Voz.

Nos gustaba escuchar este disco por las tardes, cuando el sol comenzaba a pintar nuestra calle de un tono naranja deslumbrante y todos en la cuadra se guardaban para finalizar sus tareas o reposar la comida.

Era la hora en que los juegos se pausaban, ese súbito silencio era aprovechado por nosotros, para escuchar los trinos de cientos de aves -igualito que la canción “Early Bird” del citado disco- que a esa hora, regresaban a anidar en las copas altísimas de los árboles de nuestro parque, también llamado Fernando Celada.

El interior del álbum ofrecía a la vista un paisaje desértico con una hoguera encendida afuera de una caverna y muchos abrojos y cactus al fondo; nosotros, jóvenes al fin con morral lleno de sueños al hombro, platicábamos y hacíamos planes para cuando ambos tuviésemos nuestra respectiva motocicleta irnos a recorrer el mundo, como aquellos personajes de la película “Easy Rider”, y acampar en algún paisaje similar sentados frente a una buena fogata, riéndonos de la vida.

El Servicio Coronel fue otra víctima más, o como lo llaman hoy en día otro “daño colateral” en aquella guerra sucia en contra del rock nacional y sus adeptos, fue clausurado y negado, por “órdenes de arriba” una y otra y otra vez, el permiso para reabrir a pesar de haber cubierto los innumerables requisitos burocráticos y pagado las consecuentes multas y “mordidas” a funcionarios no tan menores de aquella época.

Finalmente y ante la imposibilidad de volver a funcionar, lleno de hierba y basura nuestro querido Coronel se nos fue muriendo a la vista de todos quienes alguna vez lo conocimos, tal vez nuestra indiferencia nos convirtió en cómplices de aquél “tallericidio” y fue de ésta triste manera, lleno su corazón de óxido y abandono, como terminaron sus gloriosos días de rock y corretizas.

Aún hoy se desconoce quiénes fueron los autores materiales, e intelectuales, de su burocrática y evitable muerte (el homicidio en México es un delito que no prescribe, lástima que la justicia de ayer se parezca tanto en lo discrecional a la de hoy).

Bibliografía y Links

<http://www.youtube.com/watch?v=gvw7jVNYU2w&feature=related>

<http://estroncio90.typepad.com/blog/2011/03/el-hangar-ambulante.html>

<http://www.galeon.com/pionerosdelrock/bandas.htm><http://www.galeon.com/pionerosdelrock/bandas.htm>

<http://es.wikipedia.org/wiki/Eagles>

<http://lempidka.wordpress.com/2009/10/23/xochimilco/>

http://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Celada

BLUES EN RADIO E INTERNET

Por **RADIO UNAM 96.1 FM** el programa “El Blues Inmortal” con Mario Compañet
Todos los lunes de 16:00 a 17:00 hrs.
<http://www.radiounam.unam.mx/site/wmpfm.html>

En octubre 3: Sam Myers (Delta Blues), 10: Honey Boy Edward, 17: Blues hecho en México, 24: Willie “Big Eyes” Smith y 31: Lurrie Bell en vivo desde Brasil 2008.

En **Código D.F. Radio Cultural en Línea de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal**. Todos los martes de 22:00 a 23:00 hrs.
“Síncopa Blues” con Yonathan Amador
<http://www.codigoradio.cultura.df.gob.mx>

En **104.3 Red Radio Universidad de Guadalajara, Jalisco**. Centro Universitario de la Costa Puerto Vallarta, México. Todos los miércoles de 21:00 a 22:00 hrs. Píntalo de Negro con Juan Carlos Velázquez.
<http://tunein.com/radio/Radio-Universidad-1043-s2805/>

En **IMAGINA RADIO Y TV WEB** desde Saltillo, Coahuila el programa “Raíces” Los orígenes del Rock. La casa del Blues con Jorge González Vargas
Miércoles 19:00 hrs. y sábados 20:00 hrs.
<http://radioimagina.webs.com>

Por **HORIZONTE 107.9 FM** el programa “Por los Senderos del Blues” con Raúl de la Rosa
Todos los viernes de 20:00 a 22:00 hrs.
<http://www.imer.gob.mx/phpwrappers/player5/info.php?emisora=3>

En **RADIO UAQ 89.5 FM** el programa “Hábitos Nocturnos” con Pepe Andrade, Gustavo Huerta y Toño Martínez. Todos los viernes de 22:30 a 24:00 hrs.
<http://radio.uaq.mx>

En **RADIO NUEVO LEÓN - OPUS 102 FM** el programa “Tiempo de Blues” con Gerardo Cortés
Los sábados de 23:00 a 24:00 hrs.
<http://www.radionuevoleon.com.mx/opus.html>

CULTURA BLUES PRESENTA...

**CULTURA BLUES
CLUSTER CULTURAL LA ANTIGUA
Y LOS ALEBRIJES**

Invitan al Concierto
con las Bandas de Blues Hecho en México.

SOLARIS BLUES

**Serpiente
elástica**

Sábado 8 de octubre.
Cover \$50.00.

**Los Alebrijes
Restaurante & Café**

**CLUSTER CULTURAL
LA ANTIGUA**

CULTURA BLUES

**"3ER FESTIVAL DE BLUES
DE LA UPN"
10-14 DE OCTUBRE, 2011**

**Lunes 10: Auditorio Lauro
Aguirre**

- 12 hrs: Inauguración del Festival.
- 12:15 hrs: Palabras de Bienvenida a cargo del Maestro Rodrigo Johnson Celorio.
- 12:30 hrs: Conferencia Magistral a cargo del Maestro Raúl de la Rosa, locutor de IMER, titular del programa "Por los Senderos del Blues" transmitido por Horizonte 107.9 FM.
- 14 hrs: Concierto

Martes 11: Auditorio A

- 14 hrs: Ponencia: "El Quehacer Blusero" a cargo de José Luis García Fernández.
- 15 hrs: Proyección de Video Documental.

Miércoles 12: Auditorio A

- 12 hrs: Clínica de Armónica a cargo del Maestro Víctorio Montás Silva, Profesor titular del "Centro Cultural José Martí".
- 13 hrs: Clínica de guitarra a cargo de Peter Wyant

**Jueves 13: Auditorio Lauro
Aguirre
Concierto**

- 12 HRS: WAREHOUSE
BLUES BAND
- 13 HRS: FOLLAJE
- 14 HRS: CALLEJÓN AZUL
- 16 HRS: BLUES DEMONS
- 17 HRS: SOLARIS BLUE
- 18 HRS: GINEBRA
- 19 HRS: JOSÉ CRUZ
- 20 hrs: Clausura. Palabras del Maestro Rodrigo Johnson Celorio.

Viernes 14: Auditorio A

- 14 hrs: Ponencia: "Cómo se vinculan las actividades Académicas y Artísticas: Experiencias de académicos de la UPN".

"HOMENAJE AL MAESTRO JOSÉ CRUZ"

UPN, Carretera al Ajusto No. 24 Col. Héroes de Padilla Del. Tlapan, C.P. 14200

Festival de Blues De la UPM

3ª Edición
Homenaje al Maestro Jose Cruz Camaró
(13 de Octubre)

12:00 Warehouse Blues Band
13:00 Follaje
14:00 Callejón Azul
16:00 Blues Demons
17:00 Solaris Blue
18:00 Ginebra
19:00 Entrega de Reconocimiento a José Cruz
20:00 Clausura del festival.
A cargo del Maestro Rodrigo Johnson Celorio.

Entrada Libre

Buscanos en

ISSSTE CULTURA
Eventos Especiales
presenta...

LA RAMBLA
en concierto

Estación del metro Jamaica
Viernes 7 de octubre – 1:00 p.m.

GABINO
en PALOMARES
concierto

Sábado 5 de Noviembre de 2011
19:30 hrs.
Cover: \$100.00

Calle 5 de Mayo núm.82, a
tres cuerdas del Tren Ligero
Xochimilco

BLUES A LA CARTA

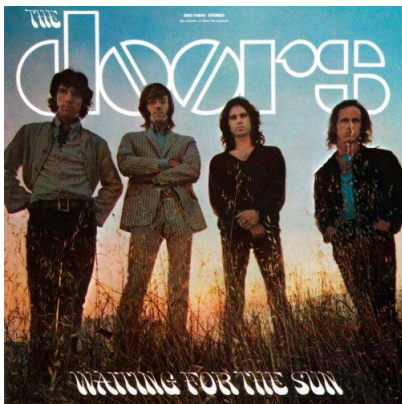
José Luis García Fernández

jlgf2@hotmail.com

THE DOORS: a las puertas del “Blues de la Cabaña”. Segunda parte

En 1968 el mundo juvenil se tambaleaba preso de conflictos. Desde las revueltas universitarias que se encendieron en América y Europa hasta las protestas contra la guerra de Vietnam, pasando por los choques violentos con la policía. Esta atmósfera terminó por reflejarse también en la música de The Doors.

El grupo, después de efectuar con éxito su primera gira europea, publicó su tercer álbum **Waiting for the sun** (1968).

El sencillo extraído de este disco ocupó rápidamente el primer puesto de las listas.

Se trataba de *Hello I Love you*, un tema sospechosamente parecido a un hit de TheKinks.

En el interior del álbum se incluía un *ensayo* con el texto de un pequeño poema, *The celebration of the lizard*, citado luego en la letra de *Not to touch the heart*.

En él también se incluían dos temas antimilitaristas, en total sintonía con la atmósfera del momento, como *The unknown soldier* y *Five to one*, pero el compromiso político del grupo no fue bien acogido por todos (parte de la crítica musical etiquetó a la banda de “oportunista”).

Pero, como también lo demostró el video promocional de *The unknown soldier* (*El soldado desconocido*), el compromiso pacifista de Morrison era profundo, aunque el protagonista real de la canción era como siempre él mismo con sus personalísimos dilemas existenciales, y en su condenación de la guerra emergía claramente su atormentada relación con el tema de la muerte.

Este álbum contiene cuatro clásicos casi indiscutidos: *Five to one*, *Not to touch the earth*, *Hello, I love You* y *The unknown soldier*.

Pero se completa con 7 temas más de gran calidad: *Love street, Summer's almost gone, Wintertime love, Spanish caravan, My wild love, We could be so good together* y *Yes, the river knows*.

La versión de aniversario incluye 5 bonus tracks: *Albinoni's Adagio in G Minor, Not to Touch the Earth, (diálogo), Not to Touch the Earth (toma 1), Not to touch the earth (toma 2)* y *Celebration of the Lizard*.

Entre tanto, Jim había publicado dos colecciones de poemas, *The lords* y *The nex creatures*, y había realizado una película, *Feast of friends*, con sus antiguos compañeros de la Universidad.

Al mismo tiempo, en el seno de la banda se incubaba una crisis debida al protagonismo creciente y cada vez más premiado por el público del líder.

Sin embargo, Jim vivía aquel papel con cierto sufrimiento, temeroso de ser amado más como personaje que como autor. Además, su inestable equilibrio psicológico no podía reforzarse bajo el estímulo del alcohol y los sedantes, de los que era esclavo desde hacía años. Durante los espectáculos de la banda de costaba cada vez más mantener el control y poner freno a su exhibicionismo. Antes ya había tenido problemas con la policía por la "indecencia" de algunos de sus movimientos y por su lenguaje en el escenario, pero el 2 de marzo de 1969 recibió en Miami seis mandatos de arrestos por haber simulado actos sexuales en el escenario.

Los organizadores de conciertos empezaron a evitar a The Doors, y esta forzosa inactividad acrecentó las depresiones de Jim.

No fue casual que el álbum que el grupo publicó en aquel 1969, **The soft parade**, resultara verdaderamente blando en el sentido de una inesperada flaqueza. En el disco se alineaban un buen número de canciones pop de estilo jazzy, pero sin la energía ni la dulzura de discos anteriores.

Aún con la poca "aceptación" hubo un tema que se hizo muy famoso; *Touch me*, que llegó a estar tercero en las listas. Pero más allá de este gran tema, hay muchos otros que enriquecen a este disco, como por ejemplo el que abre, *Tell all the people*.

Cuando lo escuchamos ya nos damos cuenta de que hay algo distinto en los Doors; es la primera canción con ensamble de vientos de las varias que aparecen en el álbum (incluyendo *Touch Me*).

Como dato anecdótico se puede agregar que *The Soft Parade* es el primer disco en el que se empiezan a mostrar los créditos por separado a cada miembro de la banda.

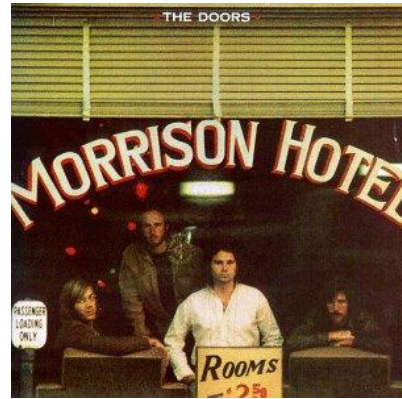
Hay cuatro temas escritos por el guitarrista (Robby Krieger), cuatro por Jim Morrison y el restante, *Do It*, lo hicieron ellos dos en conjunto.

También es aquí donde canta por primera vez el inspirado Krieger, en algunos fragmentos Dylanianos del tema *Runnin' Blue*.

Dicen que Krieger participó mucho más ya que Morrison estaba ocupado escribiendo poesía. *Wild Child* también es un buen tema, bastante experimental en cuanto a lo musical.

Otras canciones que hay que destacar son las magistrales *Wishful Sinful* y *The Soft Parade*, la primera elegantemente decorada con arreglos orquestales y la segunda, de nueve minutos de duración, dividida en tres partes, finalizando de forma muy similar a *When The Music's Over*.

En conclusión, un álbum al que no se le apreció, pero es una gran obra, a pesar de que no tenga muchos temas "clásicos". La edición remasterizada, trae seis bonus tracks: *Who scared you*, *Whiskey, mystics and men (Version 1)*, *Whiskey, mystics and men (Version 2)*, *Push push (Outtake)*, *Touch me (Dialogue)*, *Touch me (Take 3)*.

Hubo que esperar hasta el siguiente disco, **Morrison hotel**, con su rhythm and blues lleno de pasión y con temas tan emocionantes como *Queen of the highway*, para atraer nuevamente sobre The Doors los favores de la crítica y restituirles el reconocimiento de sus fans.

Morrison, en sus letras, alcanzó un nivel de sequedad nerviosa que acrecentaba aún más la fuerza de impacto.

Empezaba con las perspectivas de autopista de *Roadhouse blues* ("He ahogado mis dudas en cerveza/el futuro es una prostituta caprichosa y el fin una mujer fiel/niña, no hay nada que hacer/dispersamos nuestras cenizas /entre pliegues de la noche").

Seguía la ardiente exaltación amorosa de *You make me real* y el sueño escalofriante de *Peace frog*. Imágenes de menstruación femenina, de violencia metropolitana, de racismo y guerra, en una especie de fresco teatral épico.

“La sangre en las calles me empapa los cabellos/la sangre borbotea hasta las rodillas /la sangre canta por las calles de Chicago/la marea de sangre sale a perseguirme” concluía la voz de Jim en una secuencia poética terrorífica.

Pero también estaba la dulce y un poco melancólica ternura de *Blue Sunday* y las inflexiones latinas de *Land ho!*, sobre las inquietudes de los lobos marinos, mientras que *Queen of the highway* mitificaba el encuentro de Morrison con Pamela, su mujer, “soberbia tigresa deslumbrada/por las garras del monstruo/forrado de cuero negro/soberbia princesa/reina de la autopista”.

Indian summer era un apasionado idilio, mientras que el disco se cerraba con *Maggie m'gill*, casi una fotografía tomada en alguna

“ciudad pestilente” del profundo sur, entre miserables en busca de aturdimientos efímeros y agitados por un incomprensible destino de desolación.

La rabia de los primeros tiempos parecía atenuada por una filosofía fatalista que también conoció momentos cáusticos, pero parecía haber superado definitivamente las ardientes provocaciones iniciales.

Sin embargo, musicalmente, el nuevo álbum abandonaba las veleidades jazzísticas y volvía al rhythm and blues más potente.

Es obvio que cuantos habían idealizado a Morrison y a sus Doors como paladines de una cultura rebelde quedaron desilusionados, si bien muchos apreciaron la sofisticada búsqueda compositiva y el riguroso equilibrio poético.

Los bonus tracks en esta ocasión son diez y éstos más los temas originales lo hacen uno de mis dos favoritos de la banda:

- Talking Blues
- Roadhouse Blues (toma 1-3)
- Roadhouse Blues (toma 6)
- Carol
- Roadhouse Blues (toma 1)
- Money Beats Soul
- Roadhouse Blues (toma 13-15)
- Peace Frog (Diálogo & falso inicio)
- The Spy (versión 2)
- Queen of the Highway (*versión Jazz*)

CONTINUARÁ...

VIENEN PRONTO A MÉXICO!!!

- **RICO McClARRIN & MARCOS COLL BAND**

Rico McClarrin y Marcos Coll se conocen en Berlín, a raíz de que Rico entra a formar parte de la banda liderada por Marcos Coll y Adrian Costa "Los Reyes del KO" aparte de tocar con dicha banda deciden formar el proyecto *Rico Mc Clarrin & Marcos Coll Blues Jarana*.

Rico McClarrin es un cantante, baterista y actor procedente de Miami. Ha trabajado con leyendas de la talla de *George Clinton, Jaco Pastorious, Puff Daddy, Sly Stone, Bugsy Collins...* y un larguísimo etc. de artista de talla internacional, básicamente de Blues, Funk, Jazz y Soul.

Como baterista es un experto y reconocido instrumentista, especializado en dichos géneros, aparte de ser lo que se dice un "showman" en la batería.

En su faceta de cantante destaca por su conocimiento de la música negra, con la que se crio, y en la que demuestra sus dotes para abarcar géneros como el Góspel, Blues, Soul o Funk, pudiendo desde cantar los blues rudos y desgarrados al estilo Howlin' Wolf, o hacer balada soul y funk al estilo Bill Withers.

Marcos Coll está considerado como uno de los mejores armonicistas de Europa, siendo ahora mismo una de las más importantes imágenes promocionales de la conocida marca *Hohner*, al igual que habiendo formado parte del jurado del certamen de armónica más importante del mundo el World Harmonica Festival celebrado en Alemania.

Aparte de liderar la banda "Los Reyes del KO", con la cual hace giras por todo el mundo, ha tocado también con auténticos pesos pesados de la música, como *Buddy Miles* (Jimmy Hendrix Band of Gipsys, Santana...), Mick Taylor (Rolling Stones) o *Tom Jones*.

El show está lleno de blues, funk, soul, todo esto condimentado con el espíritu festivo que les caracteriza.

- **MARIANO CABRERA & THE NEW JUKES BAND**

Mariano Cabrera nació el 10 de Enero de 1981 en Buenos Aires, Argentina.

En 2001 grabó su primer disco *"Little Walter's Tribute"* en el que participan los más prestigiosos músicos de blues argentino.

Tras tocar en el circuito local por 6 años, en 2005 decide renovarse y forma *"Mariano Cabrera & The New Jukes Band"* con la que llama la atención de promotores y público en América del Sur gracias a su segundo disco *"Back in Town"*

Del Diario Clarín:

"... recrea como nadie el blues de los 50's con versiones propias y un estilo muy personal".

A fines de 2008 Mariano Cabrera produce y graba su primer DVD *"Live in Buenos Aires"* en uno de los míticos escenarios de Blues de Capital Federal *"Blues Special Club"* presentándolo en gira continua durante todo el 2009.

De 2009 a 2011 Mariano Cabrera forma parte de la firma *Bends Harmónicas (Brasil)* como Endorser de la misma.

Junto a Bends brinda *clínicas y seminarios* de armónica en *Buenos Aires y Santiago de Chile*.

CONTINUARÁ...

PRÓXIMAMENTE...

**2º Festival Internacional
Polanco Blues 2011**

YA VIENE...

ESTÉN PENDIENTES!!!

UNA EXPERIENCIA

Héctor Martínez González
hertormenta@hotmail.com

HOT ROAD BLUES. Tercera y última parte

Terraplane Blues, de Robert Johnson (1936)

And I feel so lonesome : you hear me when I
moan
When I feel so lonesome: You hear me when I
moan
Who been drivin' my Terraplane : for you since I
been gone
I'd said I flash your lights, mama : your horn
won't even blow (spoken: Somebody's been
runnin' my batteries : down on this machine)
I even flash my lights, mama : this horn won't
even blow
Got a short in this connection : hoo-well, babe,
it's way down below
I'm on'h'ist your hood, mama : I'm bound to
check your oil
I'm on'h'ist your hood, mama-mmm : I'm bound
to check your oil
I got a woman that I'm lovin' : way down in
Arkansas
Now, you know the coils ain't even buzzin' : little
generator won't get the spark
Motor's in a bad condition, you gotta have :
these batteries charged
But I'm cryin', please : plea-hease don't do me
wrong
Who been drivin' my Terraplane now for : you-
hoo since I've been gone
Mr. Highway man : plea-hease don't block the
road
Puh hee hee : plea-hease don't block the road
Cause she's re'ist'rin a cold one hundred : and
I'm booked and I got to go
Mmm mmm : mmm mmm mmm
You ooo ooo oo : You hear me weep and moan

Who been drivin' my Terraplane now for : you-
hoo since I been gone
I'm on get deep down in this connection : keep
tanglin' with your wires
I'm on get deep down in this connection : hoo-
well, keep tanglin' with these wires
And when I mash down on your little starter :
then your spark plug will give me fire

It's the 1936 Terraplane. Bringing Fine Quality to the Low Price Field. Así rezaba la publicidad de la época.

Robert Johnson compara en esta canción a su mujer con este coche barato. Cuando pregunta a ésta quién ha estado conduciendo su Terraplane para ella cuando él no estaba (Who been drivin' my Terraplane : for you since I been gone), evidentemente se refiere a quién se ha acostado con ella en su ausencia.

Johnson va más allá de la simple actitud posesiva del hombre sobre la mujer y lleva a cabo una descripción del acto sexual que podríamos denominar mecánica. Esta descripción le sirve para degradar a la mujer a la categoría de objeto sexual: te voy a levantar el capó porque me veo obligado a cambiarte el aceite (I'm on'h'ist your hood, mama : I'm bound to check your oil), el motor está en malas condiciones, deberías tener las baterías cargadas (Motor's in a bad condition, you gotta have : these batteries charged) o voy a cortar esta conexión porque sigo enredado en tus cables (I'm on get deep down in this connection : keep tanglin' with your wires).

Está claro que Robert Johnson, en sus arrebatos de celos, gustaba de castigar a sus mujeres para demostrar que él era el mejor amante, como es este caso, donde vemos que, una vez realizadas a su coche-mujer todas las reparaciones que plantea, al final, cuando él gire la llave de contacto, las bujías de ella le darán fuego (And when I mash down on your little starter : then your spark plug will give me fire). Ahora me gustaría hablar de uno de los blues más canallas inspirados en un coche.

Volvemos a toparnos de nuevo con el componente sexual en las letras de las canciones de blues.

Sería ingenuo pensar que el automóvil no se iba a utilizar para este fin.

Todas esas canciones en las que una chica se daba una vuelta en el coche de un hombre...

Sí, alguna que otra vuelta se daban, a veces en un coche, pero yo más que vuelta lo llamaría revolcón.

Little Laura Blues, de Sleepy John Estes (1941)

Little Laura was a dreamer : dream those
disturbing dreams
She's the dreamingest gal : dreamingest gal I
ever seen
Now she dreamed : she was going with the man
next door
She dreamed : she was kissing his oh oh oh
She dreamed : she was riding in some man's
automobile

Aquí tenemos a la pequeña Laura, que sueña que se va con el hombre de la puerta de al lado, que le besa no se qué (kissing his oh oh oh) y se da una vuelta en el coche de algún hombre.

Creo que está muy claro el tipo de experiencia con el que sueña la pequeña Laura. La referencia sexual se puede usar bien para señalar que el coche es un lugar propicio para hacer el amor (She's always going off : on automobile rides, como decía Ramblin' Thomas) o bien para utilizar el verbo montar (to ride) en dos acepciones distintas: este término se utiliza tanto para referirse a subirse a un coche como para referirse al apareamiento entre animales (en la canción de Robert Johnson, cuando dice que alguien ha montado en su coche lo que realmente está diciendo es que alguien ha montado a su chica).

Otro aspecto sexual del coche puede ser el movimiento o balanceo que hace éste al desplazarse. Ese sube y baja de los coches con una suspensión blandita que invita a relajarse y dejarse llevar... Mejor que yo lo cuenta la poco conocida Cleo Gibson que dice tener movimientos de Ford en sus caderas:

I've Got Ford Movements in My Hips, de Cleo Gibson (1929)

Now listen kind folks what I have to say
Happen 'bout a week ago
All about Valentino down to Lovin' Joe
Valentino, he was new, such as a Packard and
such
But Lovin' Joe was like a Ford, handlin' a bit too
rough
Now you know all about the machine Got a
movement you ain't never seen...
I've got Ford engine movements in my hips
Ten thousand miles guarantee
A Ford is a car everybody wants to ride
Jump in you will see
You can all have the Rolls Royal
Your Packard and Studs
Take a Ford engine boys
To do your stuff

Four young African American women standing beside an automobile (a Cadillac), 1958

O Blind Willie McTell, que canta: papá tiene un Cadillac, mamá tiene un Buick, pero mi hermana se vuelve loca porque no puede hacerlo; ella quiere patalear en un Cadillac y luego menearse en el estribo de un Ford...

Kill It Kid, de Blind Willie McTell (1949)

You know papa gotta Cadillac, mama got a Buick
Sister got mad because she couldn't do it
She want to kick it in a Cadillac
Then in a Ford, tail jivin' on the running board

Four young African American women standing beside an automobile (a Cadillac), 1958

También Big Bill Broonzy describe estos movimientos sexys de los coches: ella se mueve como un Studebaker, arranca como un Packard, y cuando lo hace conmigo, nunca reduce la marcha:

State Street Woman, de Big Bill Broonzy (1930)

She got ways like a Studebaker
Starts on like a Packard Straight-8
When she starts on with me she never breaks her gait

Montar toda la noche, sí señor, y cuando estés cansado, aparca y descansa, que tu chica sólo quiere lo mejor (y a ella le encanta montar en Cadillac):

Cadillac Baby, de Roy Brown (1950)

Oh, along about midnight, baby comes knockin'
on the door
Yes, along about midnight, baby comes knockin'
on the door
Oh, daddy take out that Cadillac, baby wants to ride some more
Oh, last night we went a-ridin', ridin' in the rain
She was my baby, I was her man
She said: "Daddy ride long-long time,
You ride so easy, so another way's fine"
If you get tired ridin', stop and rest
Park it in the spot your baby loves the best
Cadillac baby, how that woman loves a ride Yes,
Cadillac baby, how that woman loves a ride

Tanto sexo hacía que a veces los hombres perdiesen el control de la situación, como un motor roto, sin volante, sin conductor, sin silbato ni campana:

Broke Down Engine Blues, de Blind Willie McTell (1931)

Feel like a broke down engine, ain't got no drivin' wheel
Feel like a broke down engine, ain't got no drivin' wheel ...
Feel like a broke down engine, ain't got no drive at all
Feel like a broke down engine, ain't got no drive at all ...
Feel like a broke down engine, ain't got no whistle or bell
Feel like a broke down engine, ain't got no whistle or bell
If you're a real hot mama, come take away daddy's weeping spell

Got to Reap What You Sow, de Bill Jazz Gillum (1939)

I woke up this morning : Lord and my baby was
gone
I didn't have no sweet woman : just to hold me
in her arms
Yes I'm a poor poor boy : and a great long way
from home
I ain't got nobody : just to teach me right from
wrong
I'm bound down in trouble : and you know just
how I feel
Like a broke down engine : without a driving
Wheel

Para terminar, me gustaría mencionar a varios músicos que vivieron en las cercanías de la Motor City, y que trabajaron, como casi todos los habitantes de la zona, en una fábrica de automóviles.

El primero de ellos es Isaiah "Doctor" Ross, famoso por sus espectáculos de one-man band (cantaba, soplabla la armónica, tocaba la guitarra y se acompañaba tocando la batería con los pies).

Cuando viajó de su Mississippi natal a Flint (a 100 kilómetros de Detroit) en viaje de novios, le gustó aquello y consiguió un trabajo en la fábrica de la General Motors de este pueblo donde fue conserje durante más de 30 años hasta que se jubiló.

Otro bluesman vecino de Flint fue Willie "61" Blackwell, al que se redescubrió cuando preguntaron a Doctor Ross por otros músicos de la zona y este contestó que el único bluesman que conocía en Flint era un tal "61".

Éste, aunque es poco conocido, tuvo una larga carrera, como pianista y guitarrista, tanto en el sur como en Flint, donde trabajó muchos años en la fábrica de Buick a lado de la que vivía.

Él mismo decía que aprendió a tocar la guitarra a raíz de un accidente en el brazo que le impedía tocar el piano, y que fue el propio Robert Johnson el que le enseñó durante su convalecencia.

Entre sus canciones, nos dejó la siguiente, en la línea de la temática sexual de los coches (si tienes bien los neumáticos y te funciona bien el freno de emergencia y algún día necesitas un chófer, nena, déjame cambiar tus marchas):

Noiseless Motor Blues, de Willie "61" Blackwell (1941)

They say you has a noiseless motor and
substantial steering gear
They say you has a noiseless motor, baby, and
substantial steering gear
If you ever need a chauffeur, please let me be
your engineer
If you has good rubber and your emergency
brake okay
If you has good rubber, baby, and your
emergency brake okay
And if you ever need a chauffeur, baby, please
let me shift your gears
I stepped on the starter and the motor turned
over slow
I stepped on your starter and the motor turned
over slow
Well, well, it's the carbon-proof of your motor,
there's a short in some place I know
You said you would be my engine, and wanted
me for your engineer
You said you would be my engine, and wanted
me for your engineer

Bobo Jenkins, guitarrista y fundador del sello Big Star Records (al principio situado en el sótano de su tienda de discos de Detroit), trabajó cuatro años en la Packard Motor Car Company por un sueldo de 89 centavos la hora y, posteriormente, en la Briggs Manufacturing Company, que fue vendida a la Chrysler Corporation, donde estuvo trabajando durante 26 años.

Uno de los padres del rhythm & blues de los años cincuenta en Detroit, Joe Weaver, creador de éxitos de ventas como 15-40 Special o Baby I Love You So, tras haber sido músico soporte, de la mano de Berry Gordy, para gente como Martha Reeves, Stevie Wonder o Smokey Robinson & The Miracles, abandonó la música en los años sesenta y trabajó durante treinta años en la Ford Motor Company.

Trabajadores, blancos y negros, en un fábrica Ford, 1950

Todos ellos, al igual que John Lee Hooker, que también trabajó algún tiempo en las fábricas de coches, siguieron el camino de millones de habitantes del sur rural que, huyendo de la dureza y la pobreza del campo, recalaron en las fábricas de la floreciente industria automovilística.

Todos los músicos que se han mencionado pertenecen a la segunda oleada de inmigrantes sureños que llegaron a Detroit durante o tras la Segunda Guerra Mundial, llamados por el relativo éxito que cosecharon sus paisanos quince años antes, en plena Gran Depresión.

De esto mismo habla Blind Blake en la siguiente canción, de ir a Detroit en busca de un buen trabajo, si puede ser, donde Mr. Ford:

Detroit Bound Blues, de Blind Blake (1928)

I'm goin' to Detroit, get myself a good job,
I'm goin' to Detroit, get myself a good job,
Tried to stay around here with the starvation
mob.

I'm goin' to get me a job, up there in Mr. Ford's
place,
Stop these eatless days from starin' me in the
face.

I'm goin' to Detroit, get me a barrelhouse flat,
I'm goin' to Detroit, get me a barrelhouse flat,
I would take my baby but I don't know where
she's at.

When I start to makin' money, she don't need to
come around

When I start to makin' money, she don't need to
come around

'Cause I don't want her now, Lord. I'm Detroit
bound

Because they got wild women in Detroit, that's
all I want to see

Because they got wild women in Detroit, that's
all I want to see

**Wild women and bad whisky would make a fool
out of me**

Un vistazo a lo dicho en estas páginas, nos presenta una historia del automóvil que, tal y como la hemos vivido en nuestro país, puede hacernos pensar que, en la primera mitad del siglo XX, los propietarios de un coche se dividían en dos tipos: la familia acomodada, poseedora de un coche de lujo, que hacía gala y ostentación de éste (el típico analfabeto enriquecido con el estraperlo que se compraba un haiga: “el coche más grande que haiga”); o una familia modesta que con mucho esfuerzo y sacrificio, había juntando unos pocos ahorros para comprar un coche barato que ayudase a hacer más fácil trabajar y vivir en el campo.

Si cerramos los ojos y trasladamos esta imagen al Viejo Sur, puede que se recreemos mentalmente una fotografía como la siguiente:

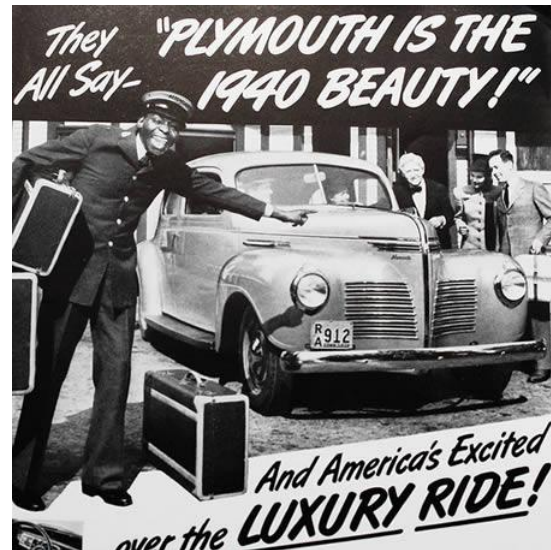

African-American family posing in front of their home (junto a lo que parece un Hudson Terraplane de los años 30)

Sin embargo, la realidad americana nunca nos permite guiarnos por la intuición.

La separación de clases siempre existió, como en el resto de países, pero agravada en este caso por la segregación racial que durante muchos años, sobre todo en lugares donde personas decentes pudiesen verlo, sólo permitió que un negro se acercase a un coche de manera servil, como descendiente de esclavos que era, ya fuese como chófer o como mozo de carga.

La América de las oportunidades, nuevamente eligió quién podía optar a la prosperidad y quién debía conformarse con cantar y soñar con ser un Henry Ford, para así poder comprar un coche y poder pasear por la calles con una chica al lado.

SEMBLANZAS

EL SANTO GRIAL

Javier Caneda
jcanedag@gmail.com

Aunque los historiadores no parecen ponerse de acuerdo en la fecha exacta de grabación, probablemente entre mayo y agosto de 1930 se reunieron en Grafton (Wisconsin) los músicos de blues del Delta del Mississippi más talentosos del momento, con la intención de grabar el mayor número de canciones posibles para una Paramount Records al borde de la quiebra.

Charley Patton, Louise Johnson, Willie Brown y un joven Son House, eran los más destacados de una de las sesiones de grabación más memorables de la historia.

Durante años se fueron recopilando uno a uno todos los discos de 78 rpm que Paramount había publicado con el tiempo.

Todos excepto uno de ellos, que contenía dos temas grabados por Son House: "Mississippi County Farm Blues" en la cara A y "Clarksdale Moan" en la cara B.

Durante varias generaciones, esta publicación fue considerada por los más afamados coleccionistas, como el "Santo Grial" de las grabaciones perdidas de la historia del blues.

Finalmente, en septiembre del 2005 se hizo la luz: un coleccionista, que prefirió mantener su anonimato, anunció que tenía una copia del disco en buen estado de conservación.

El 4 de abril del año siguiente ambos temas fueron publicados. Los coleccionistas y amantes del género no se vieron defraudados, aunque algunos de ellos albergaban la esperanza de que Charley Patton, presente durante la grabación de los cortes, hubiese participado en ellos.

Como la mayoría de todo lo registrado en aquellas inolvidables sesiones, la calidad del disco está fuera de toda duda.

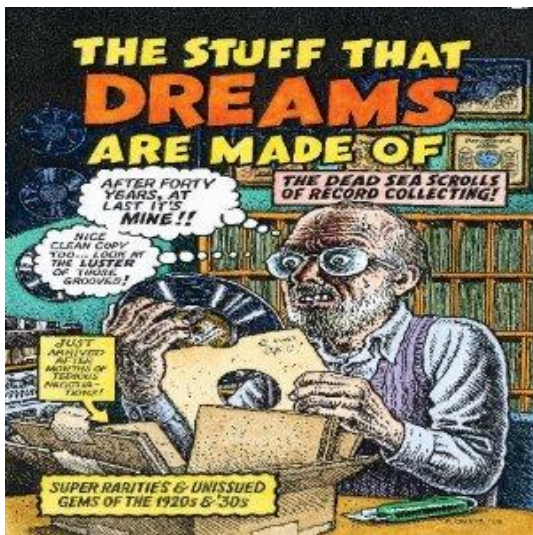
"Mississippi County Farm Blues" es una versión rápida de un tema que el propio House había vuelto a grabar para la Biblioteca del Congreso en 1941.

Pero lo mejor se encontraba en la otra cara.

"Clarksdale Moan" es una excelente canción desconocida, que House nunca volvería a grabar.

Yazoo Records fue el primero en publicar estas, y otras muchas rarezas, en su recopilatorio "The Stuff That Dreams Are Made Off".

Para finalizar, aquí está el listado completo de todos los temas conocidos de estas impresionantes sesiones para Paramount.

CHARLEY PATTON:

- Some Summer Day
- Bird Nest Bound
- Dry Well Blues
- Moon Going Down

WILLIE BROWN:

- Future Blues
- M&O Blues

LOUISE JOHNSON:

- All Night Long Blues
- On The Wall
- All Night Long Blues
- By The Moon And Stars
- Long Ways From Home

SON HOUSE:

- Walkin' Blues
- My Black Mama - Part I
- My Black Mama - Part II
- Preachin' The Blues - Part I
- Preachin' The Blues - Part II
- Dry Spell Blues - Part I
- Dry Spell Blues - Part II
- Mississippi County Farm Blues
- Clarksdale Moan

Consulta el blog:
<http://acarondoblues.blogspot.com>

EL BLUES Y LA PALABRA

BOOGIE CHILLEN'. Del blues y los clubes.

Jesús Martín Camacho
jmartincamacho@yahoo.es

John Lee Hooker, Clarksdale, Mississippi 22-VIII-¿1917? - Los Altos, California 21-VI-2001, tocando la guitarra en Hastings Street en la década de los 50.
Imagen del archivo de Lawrence Cohn.

Canciones que hablan de la música que se vive en directo. Randy Chortkoff, creador de Delta Groove Records y fundador de The Mannish Boys, decía que el futuro del blues estaba en la música en directo, tanto en los festivales como en los locales.

Ahora quiero completar su idea y decir que no sólo el futuro del *blues* está en los locales, sino también su pasado.

Sabemos que Robert Johnson se colaba en un bar para oír a Son House y ahora vamos a hablar de otro que, guitarra en mano, entraba en los locales pidiendo tocar una canción; en muchísimas ocasiones su genio en la interpretación le hacía conseguir actuaciones de verdad.

Pónganse en pie, hablamos de John Lee Hooker.

Estamos en Clarksdale, Mississippi, a finales de la década de los treinta y un muchacho ha de decidir entre la moral de su padre, reverendo, y la afición de su padrastro, el *blues*.

No le costó mucho saber que sólo la segunda opción le serviría para no acabar trabajando la tierra como sus antepasados en una región que odiaba, el Delta del Mississippi: es *el peor estado*.

Uno siente esa clase de tristeza cuando está allá abajo. Y así tenemos a un joven Hooker que tras dos intentos de establecerse en otro lugar (el primero, a los catorce años), recala en Detroit, donde la enorme cantidad de trabajo que demandaba la industria automovilística le ofrecía un sueldo seguro para vivir de día mientras tocaba de noche.

Y, sin embargo, a Mississippi y a su padrastro, Will Moore, le debería su éxito por una música que se desmarcaba de los referentes comerciales de finales de los cuarenta: Hooker tocaba un *blues* sin aditivos, profundo, despojado de todo lo irrelevante; de hecho, era un *blues* que no parecía *blues*, era más antiguo que los primeros discos de *blues* rural, intentando meter la mayor cantidad de impulso en el menor número de notas.

Esta esencia no la toma de Charlie Patton, de Son House o Robert Johnson, no; al decir de Keith Richards, *el blues, de donde él lo recoge, tiene que provenir de una generación anterior a donde los recogen todos los demás*. Es una suerte de *preblues*.

La explicación del propio John Lee Hooker es más sencilla: *lo tomé de mi padrastro, Ese ritmo era suyo. Simplemente está ahí. Y simplemente sale hacia afuera*.

Su primera grabación *Boogie Chillen'* (Los niños del boogie) es un claro ejemplo de lo que sería su estilo: apenas melodía ni armonía, únicamente tocar un *riff* mientras se improvisa una historia. Mitad canto y mitad narración.

Da igual la longitud de los versos, su rima o no; una guitarra eléctrica y un pie que marca fuertemente el ritmo, que recoge un micrófono enfrentando ex profeso su entrada al suelo. Y ahí empezó a tocar más rápido que los demás; ahí empezó su estilo, el *boogie*: *después, todos lo copiaron*.

Y el tema: la fascinación que siente un crío por la música en un local famoso de Detroit, el *Henry's Swing Club*, de la calle más bulliciosa de la ciudad, Hastings Street.

Un lugar que conocía muy bien y cuyos momentos mágicos donde se dan todas las circunstancias para seducirte en el calor de una actuación sabe transmitirnos muy bien esta grabación de estudio de noviembre de 1948, sin otro acompañamiento que él mismo, su guitarra y su pie.

***Well my mama she didn't 'low me, just to stay
out all night long, oh Lord***

***Well my mama she don't 'low me, just to stay
out all night long,
I didn't care what she didn't 'low, I would
boogie-woogie anyhow.***

*Sí, mamá no me dejaba pasar fuera toda la
noche.*

*Sí, mamá no me dejaba pasar fuera toda la
noche.*

*A mí no me importaba si no me dejaba, yo
bailaría el boogie.woogie de todos modos.*

***When I first came to town, people, I was walkin'
down Hastings Street,
everybody was talkin' about the Henry Swing
Club.***

I decided I drop in there that night.

***When I got there, I say, "Yes, people"
They was really havin' a ball!
Yes, I know boogie chillen'!***

*Cuando llegué a la ciudad por primera vez,
amigos, iba andando por la calle Hastings,
todo el mundo hablaba sobre el Henry's Swing
Club.*

*Decidí dejarme caer por allí esa noche.
Cuando llegué, me dije, "Sí, amigos":*

*¡Se lo estaban pasando realmente bien!
Sí, ya lo sé, ¡los chicos del boogie!*

***One night I was layin' down
I heard mama 'n papa talkin'
I heard papa tell mama, let that boy boogie-
woogie,
it's in him, and it got to come out
and I felt so good,
went on boogie'n just the same.***

*Una noche estaba acostado
y oí a mamá y a papá hablar,
oí a papá decirle a mamá: "Deja que el chico baile
el boogie-woogie,
está dentro de él y tiene que salir".
Y me sentí tan bien,
y seguí bailando como siempre el boogie.*

Y se lo hizo bailar a todo el mundo.

El productor del disco, Bernard Besman, sabiendo del alcance que podría lograr lo que tenía entre manos, delegó su venta en el sello Modern, de Los Ángeles, que podría encargarse mejor de una tirada nacional.

Los números, expresivos por su exageración, hablan de un millón de copias vendidas.

Lo que sí está comprobado son las doce veces seguidas que una radio de Nashville lo hizo sonar, que un dj llamado B. B. King no hacía más que ponerla y que la Asociación de la Industria Discográfica de EEUU la ha incluido en la selección de las canciones más influyentes del siglo XX.

Aunque volvió a grabarla para el sello Vee-Jay, sería treinta y tres años después cuando le daría una vuelta de tuerca con la ayuda de Canned Heat para su disco *Hooker'n'Heat* (Rhino, 1981).

Sin embargo, el mejor aprovechamiento del tema lo harían antes los texanos ZZ Top, al servirse del riff de la canción para su tema *La Grange* de su *Tres Hombres* (London, 1973).

Los derechos de la canción habían expirado, así que la jugada les salió redonda, pues el tema, que ahora hacía referencia a un prostíbulo es uno de sus mayores éxitos.

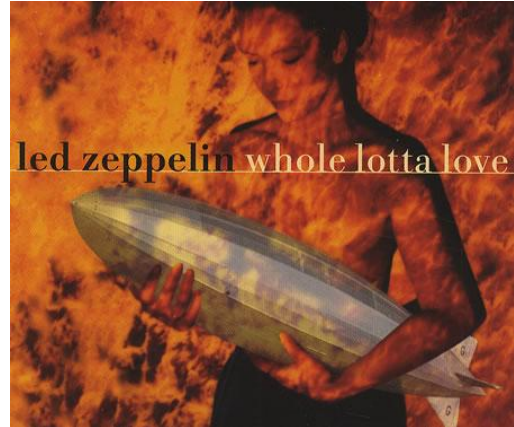
**Rumour sprendin' a-'round in that Texas town
'bout that shack outside La Grange
and you know what I'm talkin' about.
Just let me know if you wanna go
to that home out on the range.
They gotta lotta nice girls.
Have mercy.**

*Corre por toda esa ciudad de Texas
un rumor sobre esa casucha a las afueras de La
Grange,
ya sabes de qué hablo.
Sólo hazme saber si quieres ir
a esa casa de las afueras en el campo.
Tienen un montón de chicas bonitas.
¡Ten piedad!*

**Well, I hear it's fine if you got the time
and the ten to get yourself in.
And I hear it's tight most ev'ry night,
but now I might be mistaken.
Have mercy.**

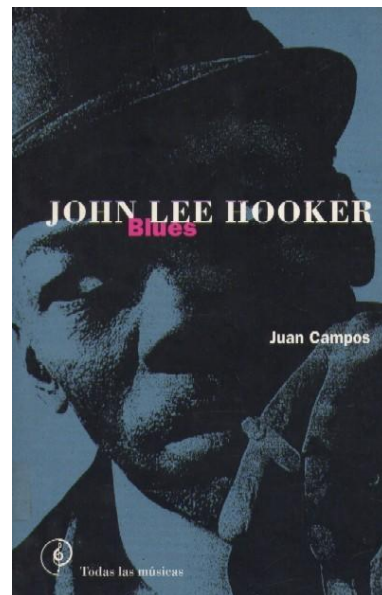
*Bien, he oído que está de lujo si tienes tiempo
y los diez que cuesta entrar.
Y he oído que está abarrotado casi toda la noche,
pero quizá esté equivocado.
¡Ten piedad!*

Por último, y a modo de homenaje, no se puede dejar de mencionar la inclusión del tema en su medley del *Whole lotta love* que en todos sus conciertos hacía Led Zeppelin (escuchen a partir del minuto 4:23).

Les dejo bailando....

**Sobre John Lee Hooker:
- John Lee Hooker. Blues. Juan Campos (1995).**

Consulta: www.elbluesylapalabra.blogspot.com

HUELLA AZUL

María Luisa Méndez
mlmendez2001@hotmail.com

BLUES CERCA DE CASA

En los últimos años he seguido la huella de algunas bandas de blues en la Ciudad de México, en teatros, foros, salas de concierto, centros culturales, museos, plazas comerciales y delegacionales, cafeterías, restaurantes, bares, etc, etc.

En eventos que han sido, simples presentaciones, encuentros y hasta festivales de blues, o bien tan sólo eventos en que las diversas bandas participan.

He tomado fotos, videos y entrevistado a los protagonistas de este pequeño movimiento en resistencia, desde gente aficionada hasta maestros como Raúl de la Rosa y Mario Compañet.

Lo he venido documentando desde el proyecto anterior a este de Cultura Blues, precisamente en la revista Palabra de Blues y en el libro Antología I, incluso con algunas breves entrevistas, situación que me ha llevado a poseer un interesante acervo documental de grupos antiguos y nuevos en la escena como: Follaje, Callejón Azul, Ten Con Ten BB, Yellow Dog, Betsy Pecanins, Blues Demons, La Tregua, Serpiente Elástica, La Dalia Negra, La Rambla y Solaris Blue; entre muchos otros.

Ya en este año formé parte de la organización del “autoblues” al Quinto Festival de Blues en Mineral de Pozos, Guanajuato, donde tuve por segunda vez la oportunidad de conocer a bandas de blues del interior del país como Blues Local, La Oca, T44 Blues Band, Monroy Blues, Legión del Blues, Deneb, Naranjito Blues y Los Amigos del Blues.

Pero a qué viene todo este rollo, pues bien les platico que por primera vez tuve la fortuna de asistir a una tocada de **blues cerca de casa** precisamente en el Polyforum Cultural de la Colonia Federal. Encuentro de blues que se llevó a cabo la tarde del domingo 11 de septiembre con dos de las bandas más entusiastas del género: La Rambla y Solaris Blue. Sin más, aquí está el recuento gráfico del suceso...

La Rambla

Solaris Blue

Jam Final

DEL WEEKLY REVIEW

Marco Antonio García Hernández
antonio_garcia1971@hotmail.com

Yo soy mexicano. No el tipo envuelto en su sarape al pie de la nopalera tomando su tequila. Yo nací en un país que no es el peor del mundo, pues a pesar de todos nuestros defectos, idiosincrasia, falta de educación y otros muchos etcéteras, somos una nación donde vivimos gente que se supera, que no teme enfrentar los retos que este mundo moderno y global nos presenta. Yo no pienso que el país del norte es mejor ni denuesto a mi propia gente.

No aspiro pues a ser de ninguna otra nación, aspiro sí a ser cada día un poco mejor mexicano. Aspiro a ser más comprometido con mis compañeros de trabajo, con mis amigos, con los artistas, con los científicos de mi nación, con mi familia.

Ejemplos de mexicanos honestos, triunfadores, comprometidos hay por puños, pero nos pasa que nos negamos a admirarnos. Yo soy mexicano y hoy les envío a mis paisanos un saludo de hermano.

LOS TIGRES DE NORTE (MTV Unplugged)

Soy el jefe de jefes señores, me conocen a todos niveles, incluso en MTV. Canciones de mi infancia en la carretera cuando jugábamos a policías y ladrones como “Contrabando y traición”.

De verdadero relajo como fue “La manzanita” que hablaba de cosas que ahora comenzamos a entender. ¿Quién no se sabe “La puerta negra”? Y, ya entrados en gastos llamamos a un señor de tantas cicatrices a cantar “La mesa del rincón” y en amor que busca ser correspondido “Quiero volar contigo”.

La parte más interesante es el homenaje a la mexicanidad en una nación tan mexicana como USA. “Somos más americanos”, “La jaula de oro” y “América” son canciones que realmente lograron arrancar de mis ojos agua a borbotones.

Una presentación preciosa y una ejecución digna hacen de esto una obra imprescindible.

MAGOS HERRERA (País Maravilla)

Perdonen mi atrevimiento pero yo defino a esta mujer como una encantadora de serpientes. Y es que ella nos hipnotiza con las bellas notas que emanan de su garganta, pulmones, estómago.

Este cd es una delicia y una especie de torre de babel pues no se aferra a ningún ritmo o estilo en particular y sin embargo es incluyente en cada canción que incluye en esta entrega. Jazz si tengo que etiquetarla, pero es un delicioso pop en "Agua", un brasileñísimo comienzo es "Somos" que es una exaltación a lo americano (el continente, no es país) y que además viene en 3 versiones todas hermosas.

Mucho más en acústico llega "Serafín" que es un himno a no querer ser nadie en particular y sólo tener la oportunidad de cantar, como esa hermosa ave.

Sin duda un cd esplendoroso y completísimo que reúne una producción preciosa.

Y sí, soy mexicano, pero nomás se acabe el grito ni el desfile esperaré: seré alemán porque que sería de la vida sin el ¿oktoberfest?

Ya nos preparamos desde hoy para celebrar a esa bebida tan sabrosa, refrescante, vehículo de tantas y tantas reuniones que me han nutrido y llenado de amigos entrañables.

Recordaremos con infinito cariño a nuestro paisano el Llorch que anda representándonos en esas tierras, irá también una memoria chusca o seria en busca de Salvador que anda representando a los bebenautas por el mundo.

Wiezen está ya enfriándose para darle el toque de seriedad que la fiesta merece. Los delegados Daz Bier Tomez & Krudolf Schenker serán tratados como reyes (no amaro) porque amigos como ellos 2 no hay 2 en la vida.

A celebrar la vida que sólo es una y es hermosa.

Secretaría de
cultura DF

CÓDIGO DF
radio cultural en línea
www.codigoradio.cultura.df.gob.mx

CONCIERTO

2º ANIVERSARIO

Sincopa
Blues

Proyecto Gecko
Guillermo Briseño
Radio Blues
Brass Street Boys

Invitado especial, **Guillermo Henry**

21 de Octubre 2011
Foro Multicultural Hilvana
9 de la Noche

Entrada Libre

Colima 378. Col. Roma Norte, Cuauhtémoc.

Metro Sevilla, Metrobús Durango.

Escúchanos, martes 10 de la noche

por: www.codigoradio.cultura.df.gob.mx

PRÓXIMO 5 DE NOVIEMBRE

XV EDICIÓN - 2011

Patrocinador Oficial

Patrocinador Oficial

SUPLEMENTO ESPECIAL

101 GRANDES CANCIONES DE BLUES EN ESPAÑOL

PARTE II

Idea original: Luis Eduardo Alcántara y José Luis García Fernández
Colaboración de Alfredo "Freddy" Reyes

Foto: Escena de la película mexicana *Ustedes los Ricos* (1948)

Vayamos ahora a la segunda parte de las 101 grandes canciones de blues en español... pero antes hagamos algunas consideraciones:

1. No todas las canciones de blues en español se refiere a traducciones de sus originales, es evidente que no sería conveniente escuchar letras como: "Cucharada, cucharada, cucharada" (Spoonful, Spoonful, Spoonful) o repetir

convulsivamente... "Toda una larga noche, toda una larga noche, toda una larga noche" (All night long, All night long, All night long).

Blues en español es mucho más que sólo eso, ya en la primera parte de esta selección de canciones se dio un caso, Apaga la luz de Juan Hernández Reyes, es precisamente una adaptación a Boom boom out goes the light.

A lo largo de la historia ha habido buenas adaptaciones como lo fueron aquellas en la época llamada dorada del rock and roll, en dónde algunos covers resultaron mejor que las originales. Pero, este no es el caso, veamos...

2. En la primera parte de este suplemento pudimos notar ya la variedad de temas adoptados en estas canciones de blues.

Desde historias sencillas como en el caso de *El blues de la mala suerte* o bien muy elaboradas como la española *Juan Enrique*, desde temas de clásico desamor como *Mi alma está triste*, *Seguro de vida*, *Oye Cantinero*, o bien con un poco de denuncia social como *El Revolucionario Tengo una razón*.

Las hay con una ligera poesía como *Arrecife* o no tan ligeras como las del maestro José Cruz: *Azul* y *Lección de vida*.

Muchas que mencionan al blues como gran compañero, como una pasión como algo muy importante para el que canta: *Eres tú sólo blues*, *Sólo me queda el blues* o *El blues no morirá*, que incluso narra una historia de un desastre natural.

Hay otras más con reminiscencias como *Cosas que le debo a Madrid*, *Hongo blues* o *Encrucijada*; hasta con novedosos temas de amor como *Te quiero clonar* que sigue a las clásicas, sencillas pero perfectamente construidas como *A mí que no me cuenten*.

3. Hay mucho que contar, mucho que explorar, mucho porqué interpretar y crear canciones en nuestro idioma.

Situación que por ningún motivo agrade a los clásicos, a los puristas del blues en su forma natural.

Si ningún género lo limita, mucho menos el género raíz debería de hacerlo al contrario, esto lo enriquece y lo hace universal.

En esta segunda parte, la temática puede resultar a primera vista repetitiva, pero en realidad es interesante como cada autor, cada banda, cada músico, con una ligera variante y con el sentimiento que le imponen a sus obras, son el condimento suficiente para hacerlas únicas.

Esperamos sus comentarios, opiniones y sugerencias al respecto de este trabajo en el correo:

culturablues@hotmail.com

... qué cómo ya lo hemos expresado en el número anterior tan sólo es una pequeña muestra de esas grandes canciones que se han hecho en esta corta historia del Blues en Español.

26

Canción: Yo canto el blues

Autor: Alex Lora/Three Souls in My Mind

Disco: Three Souls in my Mind 3 <Oye Cantinero> (1972)

Una clara explicación, del Alex Lora que gustaba a muchos blueseros y rocanroleros de cepa, con respecto a porqué tomaba el blues como su base de inspiración en sus composiciones.

Una sencillez de letra que la hace por sí misma una de las grandes, tenía en ella como se verá más adelante, una simple relación de motivos con la que muchos nos identificamos.

Lástima que Lora no decidió seguirla tocando e incluirla en sus presentaciones con El Tri en sus múltiples conciertos hasta éstos días, pocas son las veces que la recuerda, seguramente la banda la seguiría aplaudiendo como es el caso de la clásica Oye Cantinero.

YO CANTO EL BLUES

Yo canto el blues
porque en la calle yo siempre he vivido,
yo canto el blues
porque yo soy un incomprendido.

Yo tengo muchos problemas que quiero olvidar,
io!
la única forma de hacerlo es ponerme a cantar.

Yo canto el blues
le canto a las mujeres y al vino,
yo canto el blues
porque el blues es mi único amigo.

Yo tengo muchos problemas que quiero olvidar,
io!
la única forma de hacerlo es ponerme a cantar.

Yo tengo muchos problemas que quiero olvidar,
io!
la única forma de hacerlo es ponerme a cantar.

Yo canto el blues
le canto a las mujeres y al vino,
yo canto el blues
porque yo soy un incomprendido.

Yo tengo muchos problemas que quiero olvidar,
io!
la única forma de hacerlo es ponerme a cantar...
el blues.

27

Canción: Un buen café

Autor: José Cruz/Real de Catorce

Disco: Nueve (2000)

José Cruz y el Real de Catorce dan cátedra en esta buena rola: boogie, ragtime, blues, jazz, rock; el género no es lo importante.

Lo que sí, una corta pero buena letra, así como una instrumentación impecable poco usual por un violín bien tocado por Carlos Torres que también colaboró para este disco en los teclados.

La banda en el disco Nueve se completó con el maestro José Cruz en la voz, armónica y guitarra slide; Fernando Abrego en la batería; Julio Zea en la primera guitarra y Jorge Velasco en el bajo.

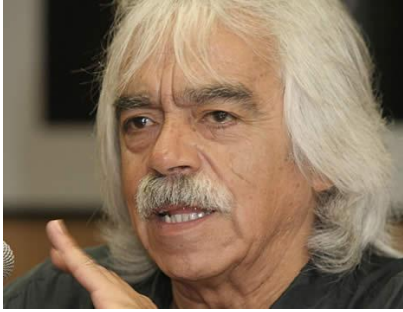
UN BUEN CAFÉ

Esta vida es rara en verdad
Vivo tenso en la modernidad
No hay remedio me voy a matar
Lo he intentado y no lo puedo hacer
(Lo ha intentado y no lo puede hacer)
Siempre traigo un terrón de fe
Que me alcanza para un buen café.

Tus tacones, lápices de luz,
Escribieron "love you" en la pared
Te seguí al salir y me extravié
Lo he intentando háganme el favor
Siempre traigo un terrón de honor
Que me alcanza pa' hacerte el amor.

Esta vida es rara en verdad
Vivo tenso en la modernidad
No hay remedio me voy a matar
Lo he intentado y no lo puedo hacer
(Lo ha intentado y no lo puede hacer)
Siempre traigo un terrón de fe
Que me alcanza para un buen...

28

Canción: Hara Kiri

Autor: Guillermo Briseño

Disco: Sangre Azul (2003)

Ya se comentaba en relación al disco Sangre Azul de donde proviene esta canción que su valor radicaba, en primer lugar: *“en el piano de Briseño, quien demuestra ampliamente sus dotes de pianista de R&B, después, en la compañía que está constituida por la legendaria Baby Bátiz... a un grupo consistente de instrumentistas de gran experiencia, entre los que están Jorge Rossell, compañero de aventuras musicales de Briseño desde hace tres décadas, Juan Carlos Novelo, Federico Luna, Irving Flores, Felipe Souza y el exitoso saxofonista de jazz Diego Maroto”*

Por otra parte se decía de sus letras: *“como es costumbre en Briseño, entre lo poético, la crítica social y el humor, logran encajar decorosamente en el formato del Blues y aunque al principio pueden sonar raros los blues en español, al final resultan muy disfrutables”*.

Particularmente esta letra tiene, como se verá a continuación, un fino sarcasmo acompañado de una música muy al estilo clásico del blues de Muddy Waters, en su legendario álbum Electric Mud... nada más.

HARA KIRI

**Me voy a hacer el hara kiri, pero por midi,
y en Nueva York, porque aquí nadie entiende de
amor.**

**Me voy a hacer el hare krishna, que no es la
misma, trepanación, que promueve la
televisión.**

**Voy a mostrar todo mi interés,
Voy a llegar cuál si fuera inglés,
Me lanzo,
Voy a ver si me alcanzo a conectar.
Me lanzo,
Voy a ver si me puedo alivianar.**

**Me voy a hacer un rascacielos, pero con pelos,
para espantar, al que crea que lo puede
tirar.**

**Me voy a hacer el kamikaze, pero el que se hace,
justo al revés, para adentro y naciendo
después.**

**Voy a mostrar todo mi interés,
Voy a llegar cuál si fuera inglés,
Me lanzo,
Voy a ver si me alcanzo a conectar.
Me lanzo,
Voy a ver si me puedo alivianar.
Me lanzo,
Voy a ver si me alcanzo a conectar.
Me lanzo,
Voy a ver si me puedo alivianar.**

29

Canción: Sirena hechicera

Autor: Tere Estrada

Disco: Tere Estrada en Vivo (2006)

“Desde la trinchera independiente y alternativa, Tere Estrada cuenta con una trayectoria de más de veinte años en la música nacional (mexicana) como compositora, cantante, guitarrista y también como investigadora social.

Mujer guerrera, fusiona el blues, el rock, el jazz y los ritmos latinos. Sus letras hablan de la soledad, la violencia, el derrumbe interior, la vida cotidiana en las calles de este milenio, la mujer en sus travesías vitales, las pasiones desbordadas.

*Tere Estrada es además autora de **Sirenas al ataque: historia de las mujeres rockeras mexicanas**, un libro fundamental para comprender desde la perspectiva femenina la evolución del rock en México.*

En esta composición original pone de manifiesto su raíz bluesera, considerándose así una digna representante para esta compilación por parte de las mujeres rockeras y blueseras de México.

SIRENA HECHICERA

**Soy la sirena hechicera
me aventuro en aguas hondas
no le temo ni a las orcas
el mañana no me espera.**

**Me siento bien con mi cuerpo
disfruto con cada escama
entierro tanta patraña
de castigos y tormentos.**

**Suavecito y despacito
quiero saciar tu apetito
suavecito y despacito
escucha mi voz
es un bálsamo de amor.**

**Soy la sirena hechicera
me gusta ser capitana
de mis mares ser soberana
y conquistar almas etéreas.**

**Protejo a toda mi raza
les doy voz a las sin voz
basta de tanta exclusión
somos uno en la balanza.**

**Suavecito y despacito
quiero saciar tu apetito
suavecito y despacito
escucha mi voz
es un bálsamo de amor.**

30

Canción: La soledad

Autor: Juan Hernández/Juan Hernández y su Banda de Blues

Disco: Vuela Libre (Remasterizado 1999)

Mercedes Belén Valdés, quién en algún momento formó parte de esta banda como letrista y armoniquero, hace referencia en su libro *Ahí La Llevamos Cantinflando... Rock Mexicano (2002)*, acerca del debut de Juan Hernández con su banda Vuelo Libre en el Teatro Mario Moreno "Cantinflas" alternando con Javier Bátiz a mediados de los años setentas.

El primer disco de esta banda legendaria llamado *Vuela Libre* se grabó en 1987 con su primera alineación: Arturo Medina en el bajo, José Luis "Boogie" Rosas en la batería, Víctor Camacho en la armónica y, Juan en la guitarra y voz.

Sin embargo, comenta Belén que en este disco, "metí mano en toda la grabación, escribí la letra que dio nombre al disco..."

toqué una pequeña introducción de armónica en La Soledad y diseñé y dibujé los sellos interiores del acetato, la portada y contraportada..." "El disco se presentó el 29 de octubre de 1987, en el Museo Universitario del Chopo, ante un lleno total que avaló el rotundo éxito... A partir de ahí, Juan "Apache" Hernández se encaminó en una de las rutas rockanbluseras más sólidas del rock nacional."

LA SOLEDAD

La soledad, me sigue adónde voy,
de día o de noche, a dónde quiera que estoy,
no puedo escapar, ya no sé qué hacer,
me siento muy mal.

Trato de adaptarme, trato de cambiar,
no logro entenderlo, todo sale mal,
ya quiero descansar, y un rato olvidar,
esta soledad.

El día muere, y la noche también,
todo se consume, y mi vida también,
no puedo escapar, ya no sé qué hacer,
me siento muy mal.

No sé qué me pasa, no puedo distinguir,
lo que es bueno o malo, a todo quiero huir,
ya quiero descansar, y un rato olvidar,
esta soledad. Oh yeah!!!

31

Canción: Blues del tren

Autor: Luciano Hidalgo/Blues 40

Disco: Como Perro Sin Dueño (2005)

BLUES 40 es una agrupación musical creada en 1994 por Luciano Hidalgo “El Mexicano” (guitarrista de Follaje 1990-1995) y Eduardo Chico (guitarrista de Follaje 1980-1990 y actual guitarrista de El Tri), con la finalidad de interpretar tanto blues tradicional como original, pero totalmente acústico.

Esta gran canción con un título que le hace honor a uno de los símbolos más usuales en el blues: el tren, aparece en su segundo disco llamado “Como Perro Sin Dueño”.

Una letra profunda e hipnótica que hace referencia a un místico y profundo viaje... ¿en tren?...

La alineación de la banda para el cd fue:
Luciano Hidalgo: voz, guitarra y kazoo; Jorge Solís: bajo y percusiones; Macedonio “Nonis” Ruiz: armónica y Gustavo Rivera: batería.

BLUES DEL TREN

Escucha y ven, oye bien,
te invito a soñar, a viajar,
en el tren, en el tren, en el tren, en el tren.

Vamos a rolar, no hay pa'tras,
luego a viajar, hallas la paz,
no podré olvidar, es por demás,
en el tren, en el tren, en el tren, en el tren.

Ya he subido aquí, yo no sé,
después de un rato así, pensé,
¿quién demonios soy?, ¿adónde voy?,
¿y ellos quiénes son?, ¿o no son?
¿quién la ñora del café?
mejor ahí se ven,
en el tren, en el tren, en el tren, en el tren.

Viajo sin saber, que va a pasar,
me emociona ver, una ciudad,
nueva para mi, ya no hay más,
ando entonces sí, en pensar,
¿cómo será estar ahí?, ¿cómoo allá?,
¿será acaso cómo aquí?, ¿o no será?,
mil preguntas me hago yo, desde acá,
de repente abro el ojo, me encuentro bien,
en el tren, en el tren, en el tren, en el tren.
En el tren, en el tren, en el tren, en el tren.

32

Canción: Mi gato negro

Autor: Gil A. Casillas Pérez/La Rambla

Disco: Eres Tú Sólo Blues (2009)

En la entrevista para el programa especial de La Rambla para TV UNAM (2006), Gil Casillas compositor de esta rola, comentaba el significado del gato negro en la canción, y esto, a mi parecer es lo que la hace convertirse en grande.

Una excelente analogía entre el blues y el gato negro que son las pasiones de quién canta, en dónde por el momento le da prioridad al amor de la pareja por sobre su gran pasión el blues.

La instrumentación en la grabación es interesante, con la banda: Gil en guitarra acompañamiento y voz, Arturo en la primera guitarra, Rafa en el bajo y José Luis en el piano eléctrico; apoyados magistralmente en los solos por dos músicos invitados, Beatriz en el piano y Ricardo "Richard Sax" en el saxofón.

MI GATO NEGRO

Mi gato negro se ha marchado,
desde que llegaste aquí,
él no estaba acostumbrado,
a verme siempre junto a ti,
es un gato callejero,
que está celoso de ti.

Anoche rondó el tejado,
y no me dejó dormir,
es un gato muy malcriado,
no quiere que esté a tu lado,
pero que puedo hacer nena,
si yo te quiero a ti.

Y es mi alma como el gato,
quiere cantar el blues,
está triste en el callejón,
mientras yo canto a mi amor,
y a la luz de la luna,
nos encontramos los dos,
él afuera llora y llora,
y yo adentro con mi amor.

Y es mi alma como el gato,
quiere cantar el blues,
está triste en el callejón,
mientras yo canto a mi amor,
y a la luz de la luna,
nos encontramos los dos,
él afuera llora y llora,
y yo adentro con mi amor...
y yo adentro con mi amor.

LA
RAMBLA

33

Canción: Hombre de metal

Autor: Alejandro Ruiz/Solaris Blue

Disco: Semilla de Blues (2010)

Ya en algún momento se había escrito algo acerca de esta canción para la revista Palabra de Blues, que decía...

“Una rola con un ritmo agradable y sencillo, que a veces hace recordar el estilo rockero de Los Doors. Pero ¿de qué creen que trata la letra?... de amor!!!, bueno casi, ya Los Beatles decían: -No puedes comprar amor-, aquí va un consejo dirigido a un hombre exitoso, pero sin amor, que todo lo mide por el dinero.”

Sin embargo, hay mucho más que anotar.

En efecto, la letra está dirigida a todos aquéllos que lo tienen casi todo, excepto el amor de una pareja, un tema pocas veces tratado en una canción de blues.

Además, la instrumentación es una joya con Mario en la armónica cromática, James en el bajo, Ari en la batería, José Luis en el piano y Alejandro en la guitarra, que sobresale por un fino solo meticulosamente supervisado en el estudio de grabación por el coproductor del disco, el excelente guitarrista: Paco Rosas.

HOMBRE DE METAL

**Crees tener felicidad,
crees que el éxito llegó,
pero dime, ¿tienes amor?
eso no lo puedes comprar.**

**Una vida te llevó,
el llegar a dónde estás.
pero dime, ¿tienes amor?
eso no lo puedes comprar.**

**Dime hombre de metal,
si tienes un corazón,
de una mujer, una ilusión,
eso no lo puedes comprar.**

**Una vida te llevó,
el llegar a dónde estás.
pero dime, ¿tienes amor?
eso no lo puedes comprar...
eso no lo puedes comprar...
eso lo tienes que encontrar.**

34

Canción: Esta carta

Autor: Francisco López/La Tregua

Disco: Demo La Tregua (2006)

La Tregua fue mi razón de estar de nuevo en el blues, esto por invitación a verlos tocar en alguno de sus conciertos por parte de mi buen amigo Octavio que en esta rola toca la armónica, en la que además están Juan en la batería, Lalo en el bajo con Paco en la voz y guitarra.

Una carta es el tema de la canción, justo en un mundo actual en el que el ejercicio de escribir a la persona amada ha quedado aparentemente fuera de lugar, ya que ha sido sustituida por formas muy alejadas de la tradicional que por muchos y muchos años lo fue, es decir: con una hoja simple de papel.

Muy pronto, según lo comentado en corto por Paco, formará parte del primer disco oficial de la banda; tal vez en este momento mientras lees esta breve reseña, ya se pueda conseguir en sus tocadás.

ESTA CARTA

**Escribo esta carta, para decirte: no me olvides,
Escribo esta carta, para decirte: no me olvides,
Muero en tu memoria, y muero al estar vivo.**

**Escribo esta carta, desde el insomnio de la
vigilia,
Escribo esta carta, desde el naufragio y el olvido,
Bendita línea de tu mano y el refugio de tus
brazos.**

**Escribo esta carta, nostalgia en el callejón del
corazón,
Escribo esta carta, con párrafos de vida,
que aparecen diario sin otro remedio que
vivirlos.**

**Escribo esta carta, descropulado sentimiento
mío,
Escribo esta carta, descropulado sentimiento
mío,
Levanta el vuelo del alma para cruzar el viento
de la vida.**

35

Canción: Hoy

Autor: Salvador Arceo/Callejón Azul

Disco: Demo Callejón Azul (2009)

Callejón Azul, banda integrada por músicos de reconocida trayectoria en la escena bluesera, está comandada por Salvador Arceo en el bajo, Marycarmen Velázquez en la voz y José Luis González en la guitarra, como músicos base; además en la época de esta grabación se les veía con Andrés Colmenero en la batería y Vicente Zarco en la armónica.

El paso de Salvador como bajista de Real de Catorce le vino bien, aunque sólo en cuanto al aprendizaje en los arreglos y estilo para sus composiciones en español.

La voz grave de Maricarmen (una de las mejores de blues en México) enmarca una letra sólida que se redondea con un fino e inspirado requinto de José Luis.

De manera especial, esta rola formó parte del set list de La Gran Banda de Blues, agrupación conformada por diversos músicos independientes e integrantes de algunas bandas de la Asociación Mexicana de Blues.

HOY

Hoy, la soledad,
mal consejera,
en mi habitación,
hoy, no quiero verte más,
no quiero estar cerca de ti.

Deja tus brazos,
lejos de mi piel,
hoy no te acerques,
hoy quiero serme fiel,
hoy, el juego terminó,
hoy sin más te digo adiós.

Deja tus brazos,
lejos de mi piel,
hoy no te acerques,
hoy quiero serme fiel,
hoy, el juego terminó,
hoy sin más te digo adiós.
Yeeeh!

36

Canción: Mujer Veneno

Autor: Jaime Huerta/The Fart Blues Band

Disco: The Fart Blues (2010)

Cuarteto de jóvenes talentosos de la ciudad de Aguascalientes, México que llevan la sangre azul en las venas, grabaron esta buena rola en su primer disco que lleva el nombre de la banda: The Fart Blues. ¿Y qué pex con este grupo?

Pues nada que a pesar de la corta edad de sus integrantes: Jaime Huerta, vocalista, guitarrista y compositor; Emanuel "Chopis" Cisneros, en el piano y teclados; y los hermanos David y Eduardo Ávila que tocan batería y bajo respectivamente; escriben y tocan como los grandes.

En esta rola sensual incluso hablan de una mujer, de una vampiresa, de una dama probablemente mayor que el protagonista; sin embargo, sino es porque lo dije al principio, nadie notaría que son una banda juvenil que toca su música, basada en añejas reminiscencias de buen blues.

¿Saben de alguna mujer así?...

MUJER VENENO

Mujer veneno que me diste a mí,
Mujer veneno que me diste a mí,
Me envenenaste desde que te vi.

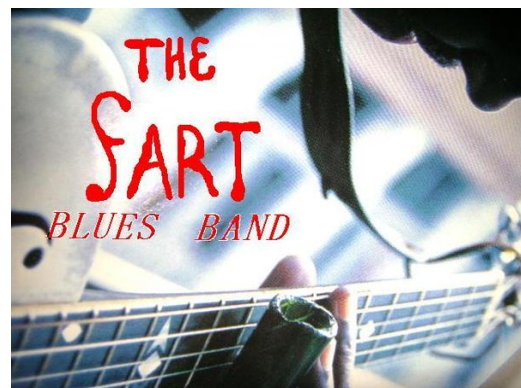
A muchos hombres los tienes así,
A muchos hombres los tienes así,
Entre muchos otros me tienes loco por tí.

Siempre he querido conocerte mejor,
Siempre he querido conocerte mejor,
Pero la vida a mi me hizo un perdedor.

Mujer veneno que puedo yo hacer,
Mujer veneno que puedo yo hacer,
El único de tu vida yo quiero ser.

Mujer veneno eres mi adicción,
Mujer veneno eres mi adicción,
Te has convertido en toda una maldición.

Mujer veneno que puedo yo hacer,
Mujer veneno que puedo yo hacer,
El único de tu vida yo quiero ser.

37

Canción: Viejo Blues

Autor: J. David Pedraza/Serpiente Elástica

Disco: Viejo Blues (2009)

Comenzaré por mencionar el personal en esta rola: David Pedraza: voz, guitarra y kazoo. Martín Pérez Páiz y Victorio Silva: armónicas. Gabriel Licea Muñoz: percusiones, coros y jarras. Joaquín González Castillo: contrabajo y coros. Xiomara Fernández: piano. Raúl Sánchez: guitarra eléctrica y banjo.

Un excelente tema, con un nombre preciso y que da el título de su tercera producción discográfica: *Viejo Blues*.

Explora armonías clásicas con una instrumentación básica, pero nada sencilla, una sorpresa la inclusión en esta canción del maestro Victorio Silva en su pasaje de armónica al estilo de Sonny Terry.

Ingredientes suficientes para considerarla grande.

Definitivamente Serpiente Elástica de Puebla, México, es una banda que apuesta por un blues en español perfectamente elaborado y novedoso. Pone el ejemplo a muchos haciendo, no sólo diciendo, como algunos viejos que deambulan por ahí.

VIEJO BLUES

A pesar, de los fracasos,
de una ciudad,
que muerde los pasos con sucio asfalto,
y un vaho de silencio en la tempestad, mmm
aún guardo restos de fuerza,
para el camino terminar.

La necesidad, que se agazapa,
en estos huesos,
como el último blues de Johnson,
abatido en la angustia de no hallar paz, mmm
con esta lira endiablada,
la suerte no es dama para mí.

A pesar, del dolor,
no pierdes nada,
la lluvia es brumosa y arrecia el viento,
pero el alma se aferra en circulación, mmm
y busco la respuesta a dónde,
esta vida comenzó a fallar.

Consigo soñar, sin preocupación,
consigo tocar, sin preocupación, oh yeah
Mmmmmmmmmmm

38

Canción: Coyote bar

Autor: David Márquez/Zona de Ruido

Disco: Demo (2009)

<http://www.myspace.com/zonaderuido>

“Zona de Ruido, es una banda originaria de Nanchital Veracruz, México, que nace en octubre del 2007, fundada por David Márquez, Omar A. Márquez, Emmanuel Rivera y José Manuel Pelayo.

En el mes de mayo del 2008 realizan su debut y desde entonces se han consolidado como una de las bandas más importantes del sur de Veracruz, así como también uno de los pilares del blues en el estado, por su propuesta original y su fuerza de ejecución e interpretación, iniciando así su camino en la eterna búsqueda humana de la identidad, tratando de ser un ejemplo contundente para los jóvenes interesados en la libre creación artística.

La poesía es un factor importante en las canciones de la banda.

Hacen alusión al exceso, al erotismo y a la reflexión. Cargadas de metáforas que conllevan los más básicos sentimientos humanos, dado que es una música y una poesía muy humana...”

COYOTE BAR

Súbete a navegar, a este barco errabundo,
que naufraga, en el mar del olvido,
varias que bailan, con fantasmas fugitivos,
estrellan su copas, contra sombras de vino.
Quién mira para atrás, buscando el camino,
y en su espalda, lágrimas de vino,
en esta barra no hay recuerdos olvidados,
sólo promesas rotas, que se lleva el pasado.
Fuma tu alma en el Coyote Bar, bebe a sorbitos
tu vida inmunda, ya los pecados te hacen llorar,
cuánto de tu sepultura.

Un ángel de papel, nos embriaga la noche,
de sus alas, brotan un cáliz divino,
piel de ángel desgarrada en las manos,
una cerveza amarga, prende un fuego pagano.
Un adiós en vaivén corrompiendo la luna,
nos opaca, de este trago dolido,
Capitán eleva el ancla de este barco,
que ésta noche de juerga quiero morir,
Naufragando, ahoga tu alma en las aguas de
este mar, lleva al naufragio todas tus dudas,
cuántos pecados te hacen llorar, que aquí no
pagas sepultura.

39

Canción: Negra ciudad

Autor: A. Ortiz y L. Ortiz

Disco: Entre el Rock y el Blues/Híkuri Rock&Blues (2005)

Híkuri es una agrupación poblana de blues y rock con una trayectoria de más de 10 años en la escena musical.

Bajo la tutela de los hermanos Adolfo y Ludwig Ortiz Vázquez nace la propuesta de generar un concepto musical basado en una de las principales raíces de la música popular contemporánea el BLUES.

En definitiva esta rola del disco es la que más contiene esas raíces de buen blues, incluso con una letra cuyo contenido social resulta interesante.

La instrumentación es acorde a la lírica y llena perfecto el formulario de una gran canción.

La alineación en la rola es Adolfo, bajo y voz; Ludwig, guitarra y voz; Javier Castañeda, batería.

NEGRA CIUDAD

Estoy cansado de vivir aquí,
entre tanta injusticia y
“agandalle” de la autoridad.

*Pero es así nuestra negra
negra ciudad.*

No puedes ya por las calles salir,
pues te puede apañar
cualquier zorro o cualquier judicial.

*Pero es así nuestra negra
negra ciudad.*

Cuántos niños por las calles puedes ver
hacer piruetas en la esquina de algún
boulevard,
para ganarse así un pan.

Miles de obreros tienen que aguantar,
tienen que aguantar.
ser explotados para una renta poder pagar,
tienen que aguantar.

*Pero es así nuestra negra
negra ciudad.*

*Pero es así nuestra negra
negra ciudad.*

*Pero es así nuestra negra
negra,*

*oye bien mi negra ciudad.
oh sí!*

40

Canción: Viaje personal

Autor: José Cruz

Disco: Lección de Vida (2009)

Un verdadero viaje sideral entre la poesía y la música de blues-boogie muy fino del maestro José Cruz.

Poco que decir y mucho que disfrutar en esta obra del maestro, que forma parte de otra lección de vida, de este disco que como solista publicó en el año 2009 y que presenta a la fecha en el repertorio de sus conciertos.

VIAJE PERSONAL

Si eres un animal que se debe vestir con escudos
de barro para ir a trabajar, toma rumbo,
la jungla es por allá.

Si eres un criminal al querer resolver la injusticia
de la sociedad, rompe rejas,
y busca un arsenal.

No te pierdas en tu viaje personal.
No te pierdas en tu viaje...

Si eres una voyeur que disfruta mirando las
furias del sexo tras una pared, no te culpes,
a Dios le gusta ver.

Quieres aprobación ponte un traje de mono
alaba al vecino y dale a tus amigos, la razón,
y ladra para mí.

No te pierdas en tu viaje personal.
No te pierdas en tu viaje personal.

Si eres un ángel más que se encuentra perdido
en las calles del D.F. infierno terrenal, no te
asustes, somos muchos más.

Si eres un bebedor, un alcohólico, un místico,
un coco de noche, un amante de la aguja,
haz tu vuelo, y vuelve pronto aquí.

No te pierdas en tu viaje personal.
No te pierdas en tu viaje personal.

*Mi mente llena de voces, arteria, periférico,
susurros, miedos ¿Soy lo suficientemente bueno?
Te amo, ¿tú me amas? Madre, te amo, ¿tú me
amas? ¿Madre, me amas?*

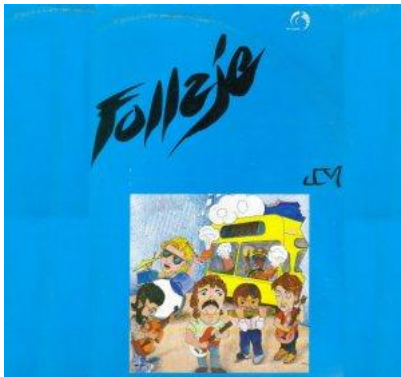
*¿Dónde está el corazón?, ¿Dónde está el
corazón? ¿en el callejón?*

*¿Dónde está mi voz? Mi voz son pensamientos,
corren como perros locos, como autos, desvarían
¡voy a enloquecer!*

Decidiste cambiar y volverte cristiano o viste al
demonio y dejaste de pecar, ten cuidado,
tu sombra sigue atrás.

Tienes una razón para hacerte el imbécil
y buscas ampararte en la obscuridad, da la cara,
tu vibra llega igual.

No te pierdas en tu viaje personal.
No te pierdas en tu viaje personal.
No te pierdas en tu viaje personal.
No te pierdas en tu viaje...

41

Canción: Rock del ETE

Autor: Follaje

Disco: Ruta 100 (1987)

Segunda producción discográfica de Follaje, llamada Ruta 100, grabada entre diciembre de 1986 y enero del '87, producido por Rodrigo de Oyarzábal y Modesto López para Ediciones Pentagrama.

La guitarra y la voz están a cargo de un viejo conocido por los fanáticos de El Tri, el maestro "Lalo" Chico, acompañado por Isidoro Negrete en la otra lira, además de Adrián Núñez "El Oso" en el bajo, Julio Morán en la bataca y el maestro Jorge García en la armónica y la voz.

Esta rola en la que impera el albur y el desmadre, dibuja perfectamente el estilo que se maneja hasta nuestros días en este legendario grupo, de donde han surgido muchos blueseros.

No obstante, Follaje sin duda es una de las bandas más importantes dentro de la historia del blues en México.

ROCK DEL ETE

Dicen que llegó de lejos, allende las estrellas,
anda en busca de mujeres, quién sabe qué
quiere con ellas,
no le importa que sean viejas, jóvenes feas o
bellas,
no es el pájaro uyuyuy, pero llegó del cielo,
tampoco el gallito inglés, pero causa más
desvelos,
de cuello largo y cabezón, pelón, porque carece
de pelo.

¿Ustedes saben quién es?

*Es el ETE adónde quiera se mete,
es el ETE a las mujeres somete,
cierren puertas y ventanas escondan a sus
hermanas, ahí viene el ETE.*

Los niños juegan con él, y a los mayores aterra,
los esposos y los novios, lo quieren correr de la
tierra,
anda tras él la policía, y a los "chayototes"
provoca alegría,
traé un mensaje de amor, para solteras y viudas,
dicen que quita el insomnio, y que hasta cura las
crudas,
y aunque no es para tanto, casi lo quieren volver
un santo.

¿Ustedes saben quién es?

*Es el ETE adónde quiera se mete,
es el ETE a las mujeres somete,
cierren puertas y ventanas escondan a sus
hermanas, (porque) ahí viene el ETE.*

*Es el ETE adónde quiera se mete,
es el ETE a las mujeres somete,
cierren puertas y ventanas escondan a sus
hermanas, ahí viene el ETE.*

42

Canción: Esta que habita mi cuerpo
Autor: Guillermo Briseño
Disco: Esta que habita mi cuerpo/Betsy Pecanins (1999)

Betsy Pecanins, cantante original, propositiva e innovadora. Una voz propia que ocupa un lugar importantísimo en el ámbito musical mexicano. Destaca su trabajo de fusión de la canción ranchera mexicana y el bolero con el blues y el jazz, uniendo el temperamento de estos géneros, que comparten el dolor, el humor y la sensualidad. Los arreglos de Betsy y renombrados músicos, aportan un auténtico trabajo de creación y composición.

Comenta con respecto a este disco: "El blues que canto, esta cosa musical que tengo está basado en esta historia del cuerpo y de alguna manera quería contarla. No se trata de contar una historia trágica, terrible ni mucho menos, sino contarla como yo quiero: no desde la carencia sino desde la abundancia."

Definitivamente una gran canción funk en un gran disco, al estilo clásico de Betsy, que como siempre está bien cobijada por excelentes músicos.

ESTA QUE HABITA MI CUERPO

La valiente la del miedo y la indecisa,
cada quien con sus dos piernas y sus brazos,
con sus ojos y sus labios,
con dos pies sobre la tierra,
y uno más para la huída.

Esta que habita mi cuerpo ¿quién es?
no sé si es una persona o somos tres,
y a cada una a su vez,
por más que le busco dos le encuentro tres pies.

Soy la ardiente la de hielo y de ceniza,
cada quién sus humedades y pantanos,
con sus dientes y sus manos con dos pies sobre la
tierra,
y uno más que riesgo pisa.

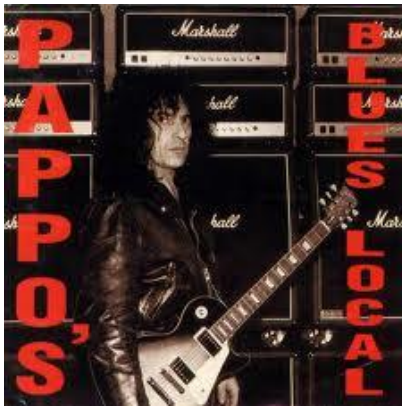
Esta que habita mi cuerpo ¿quién es?
no sé si es una persona o somos tres,
y a cada una a su vez,
por más que le busco dos le encuentro tres pies.

Soy la ardiente la de hielo y de ceniza,
cada quién sus humedades y pantanos,
con sus dientes y sus manos con dos pies sobre la
tierra,
y uno más que riesgo pisa.

Y esta que habita mi cuerpo ¿quién es?
no sé si es una persona o somos tres,
y a cada una a su vez,
por más que le busco dos le encuentro tres pies.

Y esta que habita mi cuerpo ¿quién es?
no sé si es una persona o somos tres,
y a cada una a su vez,
por más que le busco dos le encuentro tres pies.

Y esta que habita mi cuerpo... y esta que habita mi cuerpo... y esta que habita mi cuerpo, ¿quién es?

Su banda estaba integrada por Black Amaya (batería), Miguel Botafogo (guitarra), Luis Robinson (armónica) y Pato Frasca (teclados).

BLUES LOCAL

Anoche hubo fiesta en el club de blues local,
anoche hubo fiesta en el club de blues local,
sentados en una mesa, con amigos de verdad.

Estábamos tomando vino fino natural,
estábamos tomando vino fino natural,
qué buena estuvo la fiesta, en el club de blues
local.

Recordé que me dijiste que querías regresar,
recordé que me dijiste que querías regresar,
siempre te estaré esperando, en el club de blues
local.

Anoche hubo fiesta en el club de blues local,
anoche hubo fiesta en el club de blues local,
sentados en una mesa, con amigos de verdad.

43

Canción: Blues local

Autor: Pappo

Disco: Blues Local/Pappo's Blues (1992)

Norberto Aníbal Napolitano (La Paternal, Argentina, 10 de marzo de 1950 – Luján, Argentina, 25 de febrero de 2005), más conocido como Pappo, fue un guitarrista, cantante y compositor de blues, rock y metal argentino.

Fue integrante del grupo Los Abuelos de la Nada, Engranaje, Los Gatos, a fines de los '60, de Manal, Conexión Nº 5 y La Pesada del Rock and Roll; y fundó Pappo's Blues en los '70 y Riff en los '80, bandas con las que tocaba en forma simultánea.

Pappo, con la participación de Javier Martínez y Alejandro Medina (dos tercios de Manal), grabó "Blues Local" en el 1992.

Canción: Todo el blues

Autor: Miguel de Oca

Disco: Demo Sociedad Havana Blues (2006)

Blues de Cuba con... Raúl Pérez: Bajo; Fito Acosta: Batería y Coros; Humberto García: Guitarra Eléctrica; Ove Brun: Guitarra Eléctrica; Abel Pérez: Guitarra Eléctrica, Efectos en la Intro, Hamlet Companioni: Órgano y Miguel de Oca: Voz y Guitarra Eléctrica. Grabado y Mezclado por Abel "El Capitán" Pérez entre Abril y Agosto de 2006; Masterizado por Julio Quintana en Septiembre de 2006; Producido por Ove Brun, Sergio "Stopafreebird" Rodríguez y SHB.

"Sociedad Havana Blues" nace como un proyecto personal para fomentar y desarrollar el blues en Cuba. Miguel de Oca - el actual director de la banda- constituye, junto a otros músicos el "Bluesmen Club" - las primeras sesiones de blues-jam en La Habana.

Y la sociedad "Sociedad Havana Blues" -entidad que organizó las mismas y llegó a emitir varios boletines con información sobre el género- a principios de los años 90. Tienen un espacio mensual para blues, el único en Cuba, llamado La Peña del Blues, el último viernes de cada mes a las 8:00 pm en la Casa de Cultura de Centro Habana, Avenida Carlos III, esquina Castillejo, Ciudad Habana, Cuba.

También lleva un programa en Havana Radio llamado la Esquina del Blues, todos los domingos de 9:00 a 10:00 de la noche en la 106.9 FM.

TODO EL BLUES

Solíamos jugar de niños en aquel traspatio,
sobre un viejo tren,

Solíamos jugar de niños en aquel traspatio,
sobre un viejo tren,

Y al paso del tiempo todo todo se fue,
hoy solo me paseo sobre el abandonado andén.

En algún lugar de ese parque,
por primera vez una mujer besé,
En algún lugar de ese parque,
por primera vez una mujer besé,
tres veces confundí su cuerpo,
tres veces que yo la amé.

Todo el blues eso fue, todo el blues ella fue,
todo el blues todo el blues a mis pies.

Vi nunca más la luz, nunca más el bien,
vi nunca más la luz, nunca más el bien,
todo todos se fueron en aquel primer tren,
sobre el andén yo solo, todo el blues a mis pies.

Todo el blues eso fue, todo el blues ella fue,
todo el blues eso fue, todo el blues,
todo el blues, todo el blues,
todo el blues.

45

Canción: Mi gran dolor

Autor: Alberto Castillo

Disco: PolCastillo (2010)

Cerramos esta segunda entrega de grandes canciones de blues en español con un rolón desde Córdoba, Argentina con la banda POLCASTILLO.

Este grupo se forma a mediados del año 2001 con la intención (como la de muchos) de realizar blues, llamándose en primera instancia Reina de Espadas.

Entre fines de 2001 y principios del 2002 el grupo se solidifica y estructura como "PolCastillo". Es el momento en el que se define uno de los perfiles musicales más relevante de la banda: blues eléctrico.

Otra de las influencias más notables del grupo es el blues latino, llegando a definir el estilo propio como de blues contemporáneo, el cual abarca desde el blues clásico hasta el soul, jazz, rhythm & blues, rock clásico & fingerstyle.

MI GRAN DOLOR

Nena otra vez vuelvo solo
a tu bar a tu barra y con tu licor
por favor solo quiero una mesa nada más
y tragar tu veneno para este dolor.

Cuando siento que mi vida es miseria
sólo tomo mi guitarra y me pongo a tocar
tu veneno va calmando las heridas
todas duermen dentro de este
mi gran dolor.

Siento que la vida entre los dedos se me va
pobre alma tan vacía y con tanta soledad
cuántas veces se rompió mi corazón
no... no.

Siento que la vida entre los dedos se me va
pobre alma tan vacía y con tanta soledad
cuántas veces se rompió mi corazón
no... no.

Gracias nena por llevarme a tu casa otra vez
los fantasmas de la mía no me dejan entrar
y mañana como ayer seguiré solo (solo)
afilando las garras de este
mi gran dolor.

CONTINUARÁ...

