

Rhythm & Blues

(PUT 297 Liner Notes)

El término “rhythm and blues” (también conocido como R&B) apareció por primera vez a fines de la década de los cuarenta. Manteniéndose siempre como un género ecléctico, el rhythm and blues inicialmente abarcó sonidos tales como el entonces moderno piano *boogie-woogie* al estilo de Albert Ammons, la rítmica suavidad de *big band* de Cab Calloway y el *jump blues* de Louis Jordan y otros. Tal sofisticación evolucionó a partir de las toscas raíces de los inicios de la música de *blues* y *gospel*. Sin embargo, también existen claras diferencias entre estos estilos musicales afroamericanos y la sensibilidad musical *pop* del rhythm and blues. El *blues* hace uso de un rico cuerpo de letras comunes conocidas como “versos flotantes”, que emergen en muchas canciones diferentes. En contraste, el R&B ha consistido típicamente en canciones de reciente creación que se componen teniendo en mente el éxito comercial.

La difusa definición del rhythm and blues se vio aun más oscurecida en la década de los cincuenta cuando Fats Domino explicó: “Lo que llaman *rock 'n' roll* es rhythm and blues y yo lo he estado tocando durante quince años en Nueva Orleans”. Tal ambigüedad persiste hoy día, dado que el término “R&B” ha pasado a asociarse principalmente al *rap* y al *hip-hop*.

No obstante, dejando de lado la terminología, el propósito principal del rhythm and blues no varía: hacer bailar a las personas. Exquisitamente sensuales o vertiginosamente rápidas, impregnadas del pausado ritmo de Nueva Orleans o la pulsante adrenalina de Nueva York, interpretadas por retro-revivalistas o creadores de primera generación, las canciones de esta recopilación cumplen esta misión de manera bastante eficaz.

1. Lavelle White

I've Never Found a Man to Love

Lavelle White lanzó su carrera en Houston a fines de la década de los cincuenta. Compañera de luminarias del *blues* y el R&B como Bobby “Blue” Bland, Junior Parker, Albert Collins y Big Mama Thornton, el reconocimiento local de White se tradujo en giras nacionales en espectáculos colectivos de R&B con las principales estrellas de la época. En 1959, White comenzó a grabar en Houston para Duke Records, uno de los primeros y más exitosos sellos discográficos de propiedad de personas de raza negra en el país. Los discos 45 de White producidos por Duke incluyeron “Stop These Teardrops” y “Why Young Men Go Wild”.

Hacia fines de la década de los setenta, White se había trasladado a Chicago y era una de las estrellas de Kingston Mines, un club de *blues* popular ubicado en el sector norte de la ciudad. Una década después, regresó a Texas, donde fue recibida como una gran dama de la floreciente escena del *blues* de Austin. Allí grabó tres álbumes – *Miss Lavelle*, *Into The Mystic* y *It Haven't Been Easy* – acompañada por el mejor equipo de músicos asociados al principal club de *blues* de la ciudad, Antone's. La canción de White presentada aquí, “I've Never Found a Man to Love” (Nunca he encontrado un hombre a quien amar), fue popularizada anteriormente por Esther Phillips y Al Green. Es una vitrina ideal para esta conmovedora y venerable cantante.

2. James Hunter

'Til Your Fool Comes Home

El rhythm and blues ha tocado al público de todo el mundo desde sus inicios y tal vez en ninguna otra parte fuera de Estados Unidos más que en Inglaterra. La mayoría de los grupos de la “Invasión Británica” de la década de los sesenta, incluyendo a los Beatles y los Rolling Stones, lanzaron sus carreras como bandas que interpretaban covers de R&B antes de producir material original. El más reciente *connoisseur* de rhythm and blues de Inglaterra es el guitarrista, vocalista y compositor James Hunter.

Después de años cantando en los clubes del Soho en Londres, el talento de Hunter fue reconocido por Van Morrison, que cantó en el álbum de debut de Hunter *Believe What I Say*. Las canciones originales de Hunter y su interpretación apasionada y trabajo crudo con la guitarra revelan una absorción cabal del idioma del rhythm and blues clásico. Este logro fue reconocido recientemente por Allen Toussaint, el renacentista del R&B de Nueva Orleans, que tocó en la producción de 2008 de Hunter *The Hard Way*, que presenta la canción original de Hunter “ ‘Til Your Fool Comes Home” (Hasta que tu payaso vuelva a casa).

3. Cracked Ice

Sweet Feeling

Seleccionada entre los mejores músicos profesionales de estudio y televisión de Nueva York, Cracked Ice interpreta en forma experta una amplia gama de rhythm and blues, *rock*, *pop* y más. Sus créditos colectivos como acompañantes incluyen el haber trabajado con James Brown, Wilson Pickett, Hall & Oates, Sam Moore y Solomon Burke, sin mencionar a algunas de las más importantes figuras del *rock*.

Liderada por el saxofonista Crispin Cioe, la energética interpretación de Cracked Ice de “Sweet Feeling” (Dulce sentimiento) de Candi Staton presenta la poderosa voz de Susan Didrichsen y un inspirado solo de guitarra de John Putnam.

4. The Quantic Soul Orchestra *featuring* Kabir

Who Knows

Con un ritmo alegre que combina toques de *blues* clásico con matices de *reggae* y *jazz* latino, el tema “Who Knows” (Quién sabe) de The Quantic Soul Orchestra revela algunas importantes, si bien menos conocidas, facetas de la naturaleza híbrida del rhythm and blues. La interacción del R&B con la música afrocaribeña se remonta décadas atrás hasta los inicios del *jazz* de Jellyroll Morton, la interpretación de piano de rumba-blues de Professor Longhair e incluso canciones tan de última moda como “Save the Last Dance for Me” de The Drifters.

The Quantic Soul Orchestra es tan sólo uno de los muchos proyectos creados por el prolífico multi-instrumentalista y cantante británico Will Holland. Habiendo sido un estudiante de matemáticas, Holland escogió el nombre Quantic (Cuántico) – un término matemático que significa “una función integral racional homogénea de dos o más variables” – para destacar la naturaleza ecléctica de su trabajo. “Who Knows” (Quién Sabe) presenta al célebre cantante panameño de *soul* Kabir, quien canta la letra de este tema.

5. The Emotions

My Honey and Me

Mejor conocido por el éxito de 1977 “Best of My Love”, el grupo de hermanas The Emotions, radicado en Chicago, emergió a partir de un grupo de *gospel* familiar en el sector sur de la ciudad. Cuando jóvenes, las hermanas Hutchison mantenían un programa regular de presentaciones y en una ocasión cantaron para la diva del *gospel* Mahalia Jackson. Una presentación secular en el Regal Theater, el principal escenario de rhythm and blues de Chicago, les valió un contrato con Stax Records en 1969. En Stax, The Emotions trabajaron con figuras tan vanguardistas como Isaac Hayes y David Porter, quienes compusieron varios éxitos para ellas. La asociación del grupo con Stax también produjo “My Honey and Me” (Mi amor y yo), la menos conocida, canción que aparece aquí.

Cuando Stax cerró sus operaciones, The Emotions comenzaron a trabajar con otro gran productor de Memphis, Maurice White de Earth, Wind & Fire. Esta exitosa asociación se tradujo en la avasalladora “Best of My Love” seguida de “Don’t Ask My Neighbors”. The Emotions siguieron activas por cinco años más y luego tomaron un receso después del fallecimiento de su padre y mentor Joe Hutchison, Sr. Retomando sus actividades en la década de los noventa, el grupo produjo un musical autobiográfico titulado *Bigger Than Bubblegum*.

6. Sam Moore, Keb’ Mo’ and Angie Stone

Wang Dang Doodle

Se requiere bastante coraje para crear un cover de una canción que ha sido definida durante largo tiempo por dos conocidas interpretaciones. “Wang Dang Doodle”, compuesta por el gran compositor de *blues*, productor y bajista de Chicago Willie Dixon, siempre será asociada a Howlin Wolf y Koko Taylor. Sin embargo, el icónico prestigio de este tema no disuade a Sam Moore, Angie Stone y Keb’ Mo’ de imprimirle su sello fresco.

Sam Moore no es en absoluto ajeno al prestigio icónico, gracias a sus inspiradas presentaciones como integrante del dúo de música soul Sam & Dave. Sus éxitos – incluyendo “Soul Man” y “Hold On I’m Coming” – ayudaron a definir el sonido de los sesenta de Stax Records, con base en Memphis. Si bien Dave Prater ya falleció, Moore sigue cantando en forma excelente. Angie Stone siguió la trayectoria de la antigua escuela del rhythm and blues, iniciando su carrera cantando en la iglesia. Luego de dejar su nativa Carolina del Sur, Stone incursionó en la música secular en los grupos de *rap* The Sequence y Vertical Hold. Su carrera como solista, que se inició con el álbum *Black Diamond* en 1999, ha equilibrado una atmósfera contemporánea con una sensibilidad retro. El artista Kevin Moore, nacido y criado en Los Ángeles y más conocido como Keb’ Mo’, es un líder en el resurgimiento del interés por el *blues* entre los jóvenes músicos afroamericanos.

7. Catherine Russell

Put Me Down Easy

La forma de cantar de Catherine Russell tiene sus raíces en casi un siglo de historia de la música. Hija del afamado pianista de *jazz* tradicional Luis Russell y de la consumada multi-instrumentalista Carline Ray, Catherine Russell ha destilado el valioso legado de muchos cantantes del *blues* y el R&B clásicos incorporándolo a su propio estilo distintivo. La trayectoria de la carrera de Russell ha sido igualmente diversa. Graduándose con honores en la Academia Norteamericana de Artes Dramáticas, se presentó y grabó con una amplia gama de artistas, desde David Bowie y Paul Simon a Rosanne Cash y Al Green.

Russell ha grabado dos aclamados álbumes como solista, *Cat* y *Sentimental Streak*, trabajando al mismo tiempo como Profesora Asociada de Voz en la Escuela de Música de Berklee en Boston. Su aporte aquí, la plañidera “Put Me Down Easy” (Termina conmigo suavemente), escrita por Sam Cooke y grabada por primera vez por su hermano L.C., revela una nueva faceta del gran talento de Russell.

8. Ruthie Foster

’Cuz I’m Here

La música original de Ruthie Foster combina toda la potencia del rhythm and blues y el *gospel* con la articulada introspección de una cantautora de primera clase. Criada en el pequeño pueblo de Gause, Texas, Foster creció interpretando *gospel* con su familia y absorbiendo los sonidos regionales del *blues* y el *country*. Mientras asistía a la escuela en Waco, Foster comenzó a tocar en un circuito de bares de *blues* y lugares de reunión de motociclistas en el sector central de Texas. A continuación, se enroló en la marina, pero siguió presentándose en una banda de covers de *funk* llamada Pride, que tocaba en centros de reclutamiento.

Cuando se trasladó a Nueva York, Foster se incorporó a la vibrante escena de cantautores de la ciudad. Sin embargo, su plena autorrealización llegó cuando también incorporó las raíces del *gospel* de su niñez. “’Cuz I’m Here” (Porque estoy aquí) personifica la doble estatura de Foster como una narradora confesional vulnerable y una diva del rhythm and blues.

9. Snooks Eaglin

A Mother’s Love

El guitarrista y cantante Snooks Eaglin falleció en 2009 después de una aclamada carrera como uno de los principales artistas de rhythm and blues de Nueva Orleans. Su técnica poco ortodoxa asombró a muchos colegas guitarristas y su actitud en el escenario fue igualmente sorprendente. Si los asistentes a una presentación no eran lo suficientemente receptivos, los reprendía gritando: “¡Hagan algo de ruido, maldita sea, no estamos en un funeraria!”

Eaglin formó su primera banda, The Flamingos, a los catorce años de edad junto al *niño maravilla* del rhythm and blues Allen Toussaint. Orgulloso de ser descrito como “una rocola humana”, el repertorio aparentemente ilimitado de Eaglin incluyó medio siglo de estándares del rhythm and blues, el *rock*, el *blues*, el *jazz* y el *pop*, temas de programas de televisión, melodías *country* y mucho más. En sus presentaciones, escogía las canciones aparentemente al azar haciendo que los desprevenidos miembros de su banda se le unieran en forma improvisada. Eaglin fue mejor conocido por sus estribantes interpretaciones de temas de músicos de Nueva Orleans tales como Eddie Bo, Smiley Lewis, Fats Domino, Ernie K-Doe y Earl King, cuya canción “A Mother’s Love” (El amor de una madre) aparece aquí. Eaglin trabajó con todos estos grandes artistas a través de los años e interpretó su material con una experiencia amorosa y de primera mano.

10. Sharon Jones and The Dap Kings

100 Days, 100 Nights

El sonido de rhythm and blues retro de Sharon Jones conlleva una atmósfera de la década de los cincuenta y esa en realidad es precisamente la década en la cual nació. Nativa de Georgia, Jones cantó por primera vez en la iglesia, como muchos otros cantantes de rhythm and blues. Pero sus experiencias musicales de *roots* del sur se limitaban a visitas veraniegas una vez que su familia se trasladó a Brooklyn. Al final de su adolescencia, comenzó a cantar música secular en clubes nocturnos y se ganaba la vida en diversos trabajos, incluyendo guardia de seguridad de vehículos blindados.

La carrera de Jones despegó después de una sesión realizada en 1996 como vocalista acompañante del cantante sureño de *soul* Lee Fields. Un creciente trabajo en estudio condujo a Jones a una gira a Inglaterra en 1999, donde los entusiastas británicos la coronaron como “La Reina del *Funk*”. Sin embargo, su reino realmente despegó con el álbum de 2006 *100 Days, 100 Nights* (100 días, 100 noches). Acompañada por una banda excepcionalmente sincronizada, los Dap Kings, Jones ha emergido como una artista importante, tanto grabando como realizando giras, y muy luego podría requerir un guardia de seguridad para sí misma.

11. Rockie Charles

Before I Find the Right Girl for Me

Durante décadas, el guitarrista, cantante y cantautor Rockie Charles tocó en un oscuro circuito de clubes de Nueva Orleans mientras se ganaba la vida como capitán de remolcador en el vecino Río Mississippi. Ya en tierra firme, Charles acompañó a varias estrellas, incluyendo a Earl King, y dirigió su propia banda, The Gauges. La primera grabación de Charles, lanzada en 1967, fue un disco 45 titulado “Mr. Rickashay”. El lado B, algo irónico para un hombre con su particular trabajo diurno, fue “Sinking Like a Ship” (Hundiéndome como un barco).

El final de la década de los sesenta encontró a Charles viviendo en Nashville y acompañando a grandes artistas como O.V. Wright y Percy Sledge. Al regresar a Nueva Orleans, Charles formó su propio sello discográfico, Soulgate, y lanzó canciones, incluyendo “The President of Soul” (El presidente del *soul*), que rápidamente pasó a convertirse en el apodo musical de Charles. A mediados de la década de los noventa, Charles publicó un aviso en un periódico señalando que un capitán de remolcador se ofrecía para trabajar como artista de rhythm and blues. Carlo Ditta, propietario de un sello local, se sintió intrigado y produjo el peculiar álbum de Charles *Born For You*. “Before I Find the Right Girl for Me” (Antes de que encuentre la chica correcta para mí) proviene de ese proyecto.

12. Irma Thomas *with* Henry Butler

River Is Waiting

Conocida como “La Reina del *Soul* de Nueva Orleans”, Irma Thomas ha realizado giras y grabaciones durante medio siglo. Sus éxitos de fines de la década de los cincuenta y comienzos de la década de los sesenta, todos considerados gemas del rhythm and blues de Crescent City, incluyen “Ruler of My Heart” e “It’s Raining”. A fines de la década de los sesenta, la carrera de Thomas había perdido algo de su impulso, pero seguía siendo una favorita perenne en Nueva Orleans. Volvió a emerger durante un resurgimiento del interés por la música de Louisiana a mediados de la década de los ochenta. En 2006, obtuvo un premio Grammy por su álbum *After The Rain*.

La voz de Thomas ha envejecido como un vino fino, siendo ahora ligeramente más profunda y más rica que en las décadas anteriores. Es una cantante sorprendentemente expresiva y conmovedora, que se concentra en la entrega de las letras con un fraseo directo y lleno de gracia, como la que se escucha aquí en la inspiradora composición de John Fogerty “River Is Waiting” (El río está esperando). Esta proviene del álbum de Thomas de 2008 *Simply Grand*, el que la pone a la altura de una serie de prominentes pianistas, incluyendo a Dr. John, Randy Newman y Norah Jones. Su acompañante aquí es Henry Butler, un ecléctico maestro del teclado de Nueva Orleans, que se siente igualmente cómodo interpretando rhythm and blues y jazz de vanguardia.