BLUES & CO / Nº 108 / 2024

Mingo Balaguer

Traducción al español

Entrevista publicada en francés en Blues & Co, nº 108, junio-agosto de 2024. Traducción para la web de Mingo Balaguer; las referencias temporales corresponden a la publicación original.

Mingo Balaguer es un armonicista español de gran talento y con una presencia escénica increíble. Ha tenido la oportunidad de tocar con muchos artistas y ha aceptado contarnos un poco de esa vida de músico permanentemente en la carretera.

Blues & Co: Hola, Mingo. Para empezar, ¿puedes presentarte a nuestros lectores?

Mingo Balaguer: Hola, me llamo Mingo Balaguer. Desde muy joven el blues es mi pasión y, desde hace más de 35 años, lo canto y, sobre todo, lo toco con la armónica. Mi primer grupo profesional de blues se llamaba Caledonia Blues Band, fundado en 1986, con el que publicamos cinco álbumes. En 1994 tuvimos la oportunidad de viajar a Estados Unidos y tocar en Chicago, en el club Legends de Buddy Guy.

Nos disolvimos oficialmente en 1996, aunque nos hemos reunido esporádicamente para tocar en España en 2001, 2004, 2005, 2012 y en julio de 2019, con motivo del 25.º aniversario del Festival Internacional de Blues de Cazorla, ya que veinticinco años antes habíamos participado en la primera edición de ese mismo festival.

Cuando Caledonia Blues Band se disolvió, formé otros dos grupos que ya no existen, The Blues Machine y The Blues Blasters, con los que grabé un CD con cada uno.

Actualmente toco con bastantes grupos y trabajo como músico independiente con algunos de los músicos de blues más prestigiosos de España y de otros países. Esto me ha permitido tocar en numerosos eventos y festivales de blues de varios países, entre ellos Estados Unidos, Luxemburgo, México, Bulgaria, Georgia, Francia, Portugal, Alemania, Polonia e Indonesia. Tengo 18 CD publicados. Me patrocinan la marca alemana de armónicas HOHNER y la marca polaca de micrófonos y accesorios SYTY.

Blues & Co: Eres un armonicista de gran talento y has tocado con muchos artistas. ¿Puedes mencionarnos a todos esos artistas?

Mingo Balaguer: A lo largo de mi carrera musical he tenido la oportunidad y la suerte de acompañar y tocar con muchos músicos de blues de distintos países. Recuerdo especialmente haber sido teloneros del gran Charlie Musselwhite en Sevilla, en 1992, con Caledonia Blues Band. En 1997, con el grupo The Blues Machine, fuimos teloneros de B. B. King en la plaza de toros de Marbella, Málaga. He tenido la suerte de abrir conciertos de grandes nombres del blues como Johnny Mars, Hubert Sumlin, Louisiana Red, Otis Rush, Magic Slim y Johnny Winter, y de tocar con grandes músicos como Carey Bell, Lazy Lester, Jerry Portnoy, Sugar Ray Norcia, Kenny Neal, Paul Lamb, R. J. Mischo, Gary Primich, Charlie Sayles, Lurrie Bell, Sherman Robertson, Bruce Ewan, Bobby Radcliff y muchos más.

Hice una gira por España entre 2005 y 2010 con el guitarrista británico Otis Grand. En 2019 toqué en el Festival Internacional de Blues de Yakarta, Indonesia, con el guitarrista japonés Shun Kikuta, y ese mismo

año en Bulgaria con el cantante y guitarrista francés Cisco Herzhaft, con quien entablé una gran amistad y al que volví a encontrar en 2022 en el festival Les Nuits Blues de Marnaz, en Francia, organizado por Blues N' Trad Productions.

Blues & Co: ¿Has desarrollado tu carrera en Estados Unidos?

Mingo Balaguer: No, siempre he sido autodidacta y he desarrollado mi carrera en España, aunque es cierto que he tenido la oportunidad de viajar mucho y tocar con músicos de distintos países, y de aprender de músicos de otros países que han venido a tocar a España.

Creo que, para conocer el lenguaje del blues, no es necesariamente imprescindible viajar a Estados Unidos o vivir allí. Muchos músicos afroamericanos de blues han dejado un legado y un patrimonio considerables en numerosos países europeos.

Blues & Co: ¿Cuáles son tus mejores recuerdos de Estados Unidos?

Mingo Balaguer: Una experiencia única fue tocar en el club Legends de Buddy Guy con mi grupo Caledonia Blues Band en 1994. Unos días antes tuve la oportunidad de conocer al gran Jimmy Johnson, que tocaba en un club de Chicago. Cuál no sería mi sorpresa cuando, después de contarle que nuestro grupo tocaría dos días más tarde en el Legends de Buddy Guy, lo vi en nuestro concierto. Jimmy Johnson es una de las personas más maravillosas y humildes que he conocido en mi vida.

También conocí al armonicista Charlie Sayles durante mi gira por Washington D. C. en 2002 con mi grupo The Blues Blasters y el armonicista Bruce Ewan. Tocábamos en el festival Artscape de Baltimore y había oído que Charlie actuaba en un club de la ciudad. En cuanto terminamos fuimos a verlo. Siempre he sentido una gran admiración por él; era de una amabilidad increíble e incluso me invitó a tocar algunos temas con él y con su grupo.

También recuerdo muy bien, ese mismo año, nuestra actuación con The Blues Blasters en el Kennedy Center Millennium. Bruce Ewan participó como invitado. Estaba a rebosar de un público maravilloso; fue una experiencia increíble.

Blues & Co: También tocas mucho en España. Allí hay muchos músicos muy buenos, ¿verdad?

Mingo Balaguer: Sí, afortunadamente España es, con diferencia, donde más toco. Soy bastante conocido porque llevo tocando aquí desde 1986.

Siempre he participado en numerosos proyectos, tocando con muchos grupos y como músico independiente con otras bandas de este país. En ocasiones ayudo a músicos de blues de otros países que me lo piden a venir a tocar en festivales de España.

Debo decir que el blues en España ha progresado de forma vertiginosa. El nivel actual de la gran mayoría de los músicos de este país es extraordinario y, desde mi punto de vista personal, no tenemos absolutamente nada que envidiar a otros países del mundo: aquí hay grandes músicos de blues.

Blues & Co: Acabas de tocar en el álbum Blues What Am, de Mike Vernon con el grupo Cat Squirrel. ¿Fue Mike Vernon quien te llamó?

Mingo Balaguer: Sí, efectivamente. Fue Mike quien me propuso formar este nuevo grupo con él y con el gran guitarrista español Kid Carlos. Los tres somos el núcleo de Cat Squirrel.

Blues & Co: ¿Cómo fue tu primer encuentro con Mike Vernon, antes de este álbum?

Mingo Balaguer: Es una vieja historia que me gusta contar una y otra vez. Tenía 14 o 15 años, en los años setenta, cuando comenzaron a llegar a mis manos los primeros vinilos de blues británico que entraban en España: discos de John Mayall, Ten Years After, Fleetwood Mac, Savoy Brown… que devoraba con avidez.

Curiosamente, siempre me detenía en un texto que aparecía en la mayoría de esos vinilos: «Mike Vernon - Producer». Me preguntaba quién era Mike Vernon. Era un misterio, porque veíamos las fotos de los artistas, pero nunca había una foto del productor y, en aquella época, era difícil encontrarla. En fin, sentía una gran admiración por aquella persona de la que, al parecer, nunca llegaría a saber quién era.

Fue en 2008, en el festival de blues de Antequera, en la provincia de Málaga, cuando de pronto alguien de la organización se acercó y me presentó a Mike Vernon en persona. Era increíble: estaba estrechando la mano de Mike Vernon. Al parecer se había jubilado y llevaba algún tiempo viviendo en un pueblo de Málaga. Desde entonces nos hicimos grandes amigos.

Más tarde, en 2010, Mike Vernon produjo el álbum Fun To Visit de mi grupo Mingo & The Blues Intruders, para Karonte/Cambayá Records. En 2012 nos regaló la letra del tema Wild Wild Women, del álbum al que dimos ese mismo nombre, publicado por Música Fundamental.

¿Quién me iba a decir que acabaríamos compartiendo un gran proyecto musical llamado Cat Squirrel?

Blues & Co: En ese álbum de Mike Vernon también participa un guitarrista español, Kid Carlos. ¿Fuiste tú quien se lo recomendó a Mike Vernon?

Mingo Balaguer: Conozco a Kid Carlos desde que era muy pequeño, porque su padre, Cristóbal Moreno, es un gran amigo mío y un gran aficionado al blues.

A finales de los años ochenta, Cristóbal dirigía un programa de blues en la radio de su localidad, Guillena, en la provincia de Sevilla. También organizaba de vez en cuando conciertos de blues allí, donde yo toqué varias veces. Kid Carlos, influido por la música blues de su padre, empezó a tocar la guitarra desde muy pequeño. Tiene un gran talento y es conocido en nuestro país desde hace muchos años.

Fue Mike Vernon quien lo conoció personalmente hace unos años y enseguida se dio cuenta de su enorme talento. Desde entonces lo apadrinó y lo incorporó a su primer grupo aquí en España, llamado The Mighty Combo.

Blues & Co: Grabas mucho con Kid Carlos. ¿Qué relación hay entre vosotros?

Mingo Balaguer: Como he mencionado en la pregunta anterior, gracias a la amistad que tengo con su padre siempre he seguido a Kid Carlos, desde que empezó a tocar la guitarra de pequeño. De hecho, incluso cuando era muy joven me gustaba invitarlo a tocar conmigo, porque siempre ha conocido perfectamente el lenguaje del blues y tiene un gran talento.

Mucho antes de fundar Cat Squirrel, Kid Carlos y yo tocábamos mucho en dúo. También tenemos un grupo llamado Mingo Balaguer Blue Shadow, cuyo núcleo principal lo formamos Kid Carlos, otro gran guitarrista español llamado Pablo Sanpa y yo.

Blues & Co: A veces vienes a tocar a Francia. ¿Qué te parece el público francés?

Mingo Balaguer: Sí, llevo varios años tocando en Francia. Todo empezó gracias a dos amigos franceses a los que conozco desde hace muchos años: Jean-Michel y Philippe, de Tours y Lyon, respectivamente. Siempre les ha gustado el blues. Philippe, en particular, es un gran armonicista y he tocado varias veces con sus grupos. También tengo una gran amistad con un guitarrista muy bueno que vive en Lyon, llamado Christophe Hanart.

Jean-Michel Hernandez me ayuda mucho a abrirme camino en Francia. Desde hace varios años ha contactado con eventos, organizaciones y festivales, lo que me ha permitido tocar allí en varias ocasiones. También me ha ayudado a conocer a varios músicos franceses con los que he formado el grupo Mingo Balaguer & The Heart Beats: Pierre-Louis Labonne a la guitarra, Antoine Escalier al bajo y numerosos bateristas magníficos, según la disponibilidad de cada uno, como Hugo Deviers, Fabrice Bessouat, Jérôme Henry, Pascal Delmas, Simon Boyer o Guillaume Destarac. A este último lo conocía de España, porque había participado en la grabación de mi álbum Mingo Balaguer Blueshadow.

El público francés es fantástico. Cada vez que he tocado en Francia, el público ha sido increíble. Francia siempre ha apoyado mucho la cultura y eso se refleja en el público de todas las edades que asiste a los conciertos, se divierte y lo pasa bien.

Blues & Co: ¿Preparas un nuevo álbum con tu nombre o con algún otro proyecto?

Mingo Balaguer: Bueno, siempre estoy pensando en hacer algo nuevo. En este momento no tengo nada definido a corto plazo, porque acaba de salir Blues What Am, de Cat Squirrel, publicado por el sello francés DixieFrog. Por ahora estamos presentando el álbum al público español, pero está previsto presentarlo en el resto de Europa en 2024.

No creo que vuelva al estudio este año, pero quién sabe: ya tengo uno o dos proyectos en marcha. Nunca paro; siempre tengo varias cosas entre manos.

Blues & Co: Para terminar esta entrevista, suelo dejaros la palabra. Así que adelante, Mingo.

Mingo Balaguer: Quiero dar las gracias a la revista Blues & Co por difundir esta música que tanto amo y, sobre todo, a Christophe Leboeuf, autor de esta entrevista, por haberse interesado por mi música desde el primer momento.

La labor de medios como las revistas, las radios, las asociaciones, etc., para difundir el blues, que es una música minoritaria, es muy importante para mantenerlo vivo. Y sobre todo para nosotros, los músicos, porque nos permite darnos a conocer y difundir nuestra música por todo el mundo.

Por último, mi agradecimiento eterno a mis amigos Jean-Michel Hernandez y Philippe Bruneau por su cordialidad, su hospitalidad y su ayuda en todos los ámbitos.

Entrevista preparada y realizada por Christophe «Dameuh» Leboeuf.

Fotografías © Joan F. Ribas, Fernando Morano, Alex Rodriguez Cruz y Fran Cea Photography.

Publicado en Blues & Co, n.º 108, junio-julio-agosto de 2024, páginas 10-12.