Músicas do Brasil e mais

Nº 9 • Diciembre 2020 (revista gratuita) www.musicasdobrasil.net

TOM JOBIM

contenidos

Número 9 | Diciembre 2020

REVISTA
MÚSICAS DO BRASIL E MAIS

revista@musicasdobrasil.net

Directora
Julia Torres

Subdirector
Juan Castejón
Chema Labrador

Coordinadora
Julia Torres

Diseño e idea original
y maquetación
Julia Torres

Consejo Editorial
Julia Torres
Marifé Guerrero
José Ignacio Maynar
Chema Labrador
Márcia Castro

Diseño Logotipo
Jesús Torres

Revista Músicas do Brasil e mais se distribuye gratuitamente en Internet, Redes Sociales y Mailing

Más información en:

www.musicasdobrasil.net

@musicasdobrasilem

musicasdobrasilemais

@musicasbrasilem

Todas las fotografías son de divulgación salvo que se indique lo contrario.

Temas

Antônio Carlos Jobim

TOM JOBIM

4 **Antônio Carlos Jobim** - Redacción MdBem

Recorrido por la vida y obra del compositor Tom Jobim.

16 **Meu maestro soberano...** - Nirton Venancio

18 **Carta a Cartola** - Hermínio Bello de Carvalho

Hermínio recuerda al compositor Angenor de Oliveira "Cartola".

22 **Cartola, 45 años de samba...** - Maria Lucia Rangel

Entrevista que realizó la periodista M.L.Rangel al compositor.

26 **El sonido, el silencio y la ciudad** - Verónica Rodríguez Alba

"(...) Tomar conciencia de los sonidos que nos faltaban, en el fondo fue saber cómo estábamos viviendo"

28 **Miles Davis** - Arquivos Vinis

30 **A Luiz Gonzaga** - Daniel Gonzaga

Carta dedicada al maestro Luiz Gonzaga de su nieto Daniel.

32 **"Guia de Cego"** - Mauro Aguiar

34 **100 años de Clarice Lispector** - Raphael Vidigal

Primer centenario del nacimiento de la "misteriosa" escritora.

38 **O silêncio por trás da palavra CLARICE** - Gabi Buarque

"'El silencio detrás de la palabra CLARICE' es una lectura sensorial, musical y muy personal de la obra de Clarice Lispector".

40 **El reto de tener una voz** - Rafael Castro Martín

"Trabajar la voz es una de las experiencias más duras y apasionantemente bellas".

42 **Cristina Buarque** - Alice Passos

44 **Sucedió en...** *Diciembre* - Redacción MdBem

A Ana,
nuestra princesa guerrera.

TOM JOBIM

Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, Tom Jobim, nació en el barrio de Tijuca, en la Zona Norte de Rio de Janeiro, aunque durante su niñez pasó a vivir al barrio de Ipanema. “En verdad debería haber venido al mundo en Copacabana, pero los alquileres estaban muy caros”, declaró Tom. “Mis padres en aquella época tenían problemas financieros y tuvieron que mudarse para Tijuca”.

Tuvo una infancia marcada por la separación de sus padres. Él tenía tres años cuando sus progenitores decidieron separarse. “Mis recuerdos de infancia son las playas limpias y cielos azules”, recordaba Tom con cierta nostalgia. Él y su hermana Helena vivirían con su madre.

Comenzó tocando guitarra y a los 14 años su padrastro lo llevó a estudiar piano con Hans Joachim Koellreuter. Más tarde fue alumno de Lúcia Branco (piano) y Tomás Terán (guitarra).

Trabajó durante algún tiempo en una oficina de arquitectura, carrera que pensaba seguir, pero que dejó para trabajar como pianista en locales nocturnos. “Mi madre decía que los músicos de la noche acaban pobres, borrachos y en la calle, pero mi padrastro me apoyó y yo pude continuar”, desvelaba Tom. También aprovechó esa época para estudiar armonía.

En 1949 se casó con Teresa, su novia desde la adolescencia, y continuó tocando piano en diversos locales cariocas. Tres años después trabajó para la discográfica Continental, donde transcribía la pauta de las melodías de compositores que no sabían escribir música.

En 1952 pasó a encargarse de los arreglos para las grabaciones de otros artistas y, a partir de ese año, su carrera tomó impulso, con el lanzamiento del samba “Faz uma semana” (con João Stockler), interpretado por Ernâni Filho en la Todamérica. Tuvo sus primeras músicas grabadas en 1953: “Incerteza” (tema compuesto junto a Newton Mendonça), en la voz de Mauricy Moura; en el mismo año, en junio, Ernâni Filho lanzó “Faz uma semana” (con Juca Stockler) y “Pensando em você”.

En este 8 de diciembre de 2020 se cumplieron exactamente 26 años del fallecimiento del maestro soberano Antônio Carlos Brasileiro de Almeida Jobim, TOM JOBIM.

Compositor, arreglista e instrumentista, TOM JOBIM es considerado como uno de los grandes compositores de música popular del siglo XX.

TOM JOBIM tocando la guitarra, instrumento con el que comenzaría su andadura musical.
Foto: GAB Archive/Contributor/Getty Images

En 1954 su samba-canção "Teresa da praia" (con Billy Blanco), tuvo gran éxito en la grabación de Dick Farney y Lúcio Alves, lanzada con la intención de desmentir los rumores de enemistad entre dos de los más importantes cantantes de la época. Después compuso con Billy Blanco la "Sinfonia do Rio de Janeiro", grabada en un LP de diez pulgadas, para la Continental, en 1954, con interpretaciones de Dick Farney, Gilberto Milfont, Elizeth Cardoso, Dóris Monteiro, Lúcio Alves, Os Cariocas, Jorge Goulart, Nora Ney y Emilinha Borba. El LP fue regrabado en 1960 con nuevo elenco. La "Sinfonía do Rio de Janeiro" fue incluida en la película "Esse Rio que eu amo", de Carlos Hugo Christensen.

En 1959 se presentó en la televisión en São Paulo con el programa "Bom-Tom", y compuso, junto a Dolores Durán, "Se é por falta de adeus" (grabada por Dóris Monteiro), además de "A chuva caiu" (con Luis Bonfá), que fue éxito en la voz de Ângela Maria. Al año siguiente grabó un LP de diez pulgadas con Luis Bonfá.

Su samba "Foi a noite" (con Newton Mendonça) consiguió éxito y, a invitación de Vinícius de Moraes, compuso la música de la pieza teatral "Orfeu da Conceição", montada con escenarios de Oscar Niemeyer en el Teatro Municipal, de Rio de Janeiro, cuya grabación fue también lanzada en LP de diez pulgadas en la Odeon. Entre las músicas de la pieza, obtuvo gran éxito con "Se todos fossem iguais a você" (compuesta con Vinícius de Moraes), grabada por varios cantantes como Morgana, Maísa, entre otros.

En 1957 consiguió dos éxitos con Dolores Durán: "Estrada do Sol" y "Por causa de você". El samba "A felicidade" (otro tema creado junto a Vinícius de Moraes) fue incluido en la banda sonora de la película "Orfeu do Carnaval", del director francés Marcel Camus, que recibió la Palma de Oro del Festival de Cannes (Francia), y el Oscar en la categoría de "mejor película extranjera" en Hollywood (Estados Unidos).

Tom pasaría a ser director artístico de la discográfica Odeon, cargo que ocupó hasta 1958; mismo año en que la cantante Elizeth Cardoso, acompañada por orquesta y por la guitarra de João Gilberto, grabó en su LP "Canção do amor demais" (etiqueta Festa) varias músicas suyas con Vinícius de Moraes, entre las cuales se encontraba "Chega de Saudade". Este disco se convirtió en un verdadero marco en la música brasileña, sea por la originalidad de las melodías y letras, sea por la orquestación. Es considerado el punto de partida para los elementos que caracterizan la bossa nova.

Poco después, "Chega de saudade" fue regrabada en 78 rpm por João Gilberto, y a partir de ahí la bossa nova se convirtió en éxito nacional. En 1959, João Gilberto lanzó el LP "Chega de Saudade" (Odeon), incluyendo, además de la canción-título, el samba "Desafinado" (con Newton Mendonça), considerado de los más expresivos de la bossa nova. Más tarde, con "Samba de uma nota só" (con Newton Mendonça), se volvió éxito internacional en la interpretación de algunos de los cantantes más famosos del mundo, como Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, entre otros.

A finales de la década de 1950 y comienzo de la siguiente, compuso varias músicas con Aloysio de Oliveira como "Dindi", "Demais", "Inútil paisagem", "Só tinha que ser com você". Firmó contrato, en 1962, para realizar la banda sonora de la película "Porto das caixas", de Paulo

"Brasil cambió. Brasil es antes y después de la música de Tom Jobim"
(Beth Carvalho)

César Sarraceni. En el mismo año, recibe la invitación de la Audio Fidelity norteamericana -y con el patrocinio de Itamarati-, viajó a Estados Unidos con otros integrantes del grupo de bossa nova, presentándose el 21 de noviembre en el Festival de Bossa Nova, en el Carnegie Hall, en Nueva York. Uno de los mayores éxitos de su carrera, "Garota de Ipanema", fue compuesto en parceria con Vinícius de Moraes, a finales de 1962, poco antes del viaje, y lanzado en 1963 por Pery Ribeiro en la Odeon.

En Estados Unidos grabó el LP "Antônio Carlos Jobim", acompañado de orquesta y lanzado en Brasil por la Elenco, y un LP con el saxofonista Stan Getz, João Gilberto y Milton Banana. Fue en esa época que Stan Getz y Charles Byrd lanzaron en Estados Unidos una versión instrumental de "Desafinado", que en su inicio vendió un millón de copias.

DORIVAL CAYMMI y TOM JOBIM mirándose. Fotografía realizada en el apartamento de Caymmi, en Copacabana (Rio de Janeiro) en 1964.

La internacionalización de Jobim se produjo en 1962, cuando el saxofonista norteamericano Stan Getz graba su canción "Desafinado". Tal fue el éxito de ese nuevo estilo que la bossa nova pasó a ser interpretada en varios países. Pero sería junto al cantante Frank Sinatra (1967) cuando Tom Jobim sentenciaría el reconocimiento internacional.

En 1963 lanzó un LP con el pianista Sérgio Mendes y, al año siguiente, hizo los arreglos para otro LP, "Sérgio Mendes & Bossa Rio", grabado en la Philips. Aún en ese año se estrenó finalmente con disco en solitario: "The composer of Desafinado plays", con arreglos de Claus Ogerman. Fundó entonces su propia editora en Estados Unidos, la Corcovado Music, y lanzó el disco "Bossa Nova York", con Sérgio Mendes, Art Farmer y otros artistas.

Lanzó en 1964 el LP "Caymmi visita Tom", con la participación de Dorival, Danilo, Nana y Dori Caymmi, y compone la banda sonora de la película "Santo módico", de Sacha Gordine. Al año siguiente, grabó el disco "The wonderful world of Antonio Carlos Jobim, donde lanzó las músicas "Bonita" y "Surfboard".

En 1967, con éxito internacional de sus músicas, viajó nuevamente a los Estados Unidos para la grabación del LP "Francis Albert Sinatra y Antônio Carlos Jobim". Aún trabajaría con Andy Williams, Nelson Riddle y Clauss Ogerman, entre otros, y a finales de 1967 volvió a Brasil. Participó en 1968 en el show Discomunal (lanzado en disco por el MIS), al lado de Chico Buarque, Eumir Deodato, Baden Powell, entre otros). En el mismo año, ganó el primer lugar en el III FIC, de la TV Globo, de Rio de Janeiro, con la canción "Sabiá" (con Chico Buarque), interpretada por Cynara e Cybele.

FRANK SINATRA (izda.) y TOM JOBIM (dcha.) durante la grabación del mítico encuentro "Francis Albert Sinatra & Antonio Carlos Jobim".
Fotografía: Ed Thrasher/Courtesy of Frank Sinatra Enterprises (1967).

Fotografía: Courtesy of Frank Sinatra Enterprises.

"Estoy profundamente en shock y triste por la muerte de mi amigo Tom Jobim. Mi experiencia musical con él fue tan gratificante y creativa, como las muchas horas que pasamos conversando y reflexionando en las noches. El mundo perdió uno de los mas talentosos músicos y yo, perdí un amigo maravilloso"
(Frank Sinatra, 8/12/1994)

Su segundo LP con Sinatra fue grabado en 1969, siendo lanzado en 1971 bajo el título "Sinatra & Company", con la participación de Eumir Deodato y Don Costa. En 1970 realizó la banda sonora para la película "Os aventureiros", de Louis Gilberto. Entre 1968 y 1970 fueron lanzados en Brasil otros LPs grabados en Estados Unidos: "Wave" (AM Records), con arreglos de Clauss Ogerman.

Uno de sus mayores éxitos en la década de 1970 fue el tema "Águas de Março", que fue lanzado en la serie Disco de bolso de O Pasquim, en 1972. En 1973 lanzó para la Phonogram el LP "Matita Perê", con las músicas "Águas de Março", "Ana Luísa" y "Crônica da casa assassinada", música incluida en el film de mismo nombre, de Paulo César Saraceni. En Rio de Janeiro, en 1974, fue hecho el remontaje de "Orfeu da Conceição". "A Certain Mr. Jobim", LP que había sido lanzado por la Warner en Estados Unidos, en 1967, fue puesto a la venta en Brasil, por la Continental, en 1975, incluyendo, entre otras, "Bonita" (con Ray Gilbert) y "Se todos fossem iguais a você".

En 1974, nuevamente en Estados Unidos, participó en la grabación del LP "Elis e Tom", donde cantaba con Elis Regina varias composiciones suyas, entre las cuales "O que tinha que ser" y "Soneto da separação" (ambas con Vinícius de Moraes).

Después de 15 años de ausencia en los escenarios brasileños, se presentó -en 1977- el show en el Canecão (Rio de Janeiro) al lado de Miúcha, Vinícius de Moraes y Toquinho, y acabaría siendo grabado para publicarlo en disco. Enseguida grabó el LP "Miúcha & Antônio Carlos Jobim (RCA-Victor), que ganaría una segunda versión en 1979, también para la RCA-Victor.

En 1980 grabó el álbum doble "Terra Brasilis" y compuso "Eu te amo" (con Chico Buarque), para la película homónima de Arnaldo Jabor. Grabó con Edú Lobo el disco "Tom & Edu, Edu & Tom", en 1981, incluyendo el éxito "Luíza", compuesta para la telenovela "Brilhante" de la TV Globo. En 1982 compuso la banda sonora de la película "Gabriela", de Bruno Barreto. Al año siguiente, al lado de Chico Buarque y Djavan, grabó la banda sonora del film "Para viver um grande amor", de Miguel Faria Júnior, lanzada en disco por la CBS.

En 1984, fue homenajeado por el cineasta Nelson Pereira dos Santos, con un especial para la TV Manchete: "A música segundo Tom Jobim". Compuso y grabó, en 1985, la banda sonora de la miniserie "O tempo e o vento" (TV Globo), basada en la obra homónima de Érico Veríssimo, teniendo como canción principal la música "Passarim". En ese año fue condecorado por el gobierno francés con el título de Grand Commandeur des Arts et des Lettres. Participó también en la banda sonora de la película "Fonte da saudade", de Marco Altbert, basado en el libro "Trilogia do assombro", de su hermana Helena Jobim.

La cantante MIÚCHA y TOM JOBIM durante el espectáculo "Tom, Vinicius, Toquinho e Miúcha", en el Canecão (Rio de Janeiro). El show fue ideado por Aloysio de Oliveira para promocionar el disco "Miúcha & Antônio Carlos Jobim", lanzado el mismo año (1977) en formato LP.

Durante los 70, Tom desarrolla un nuevo estilo musical, más ecléctico, un estilo propio prácticamente inclasificable. Compone piezas con profundas raíces populares de su país y expone su admiración y compromiso con la naturaleza y la ecología.

"Desde los tiempos de la colonización portuguesa, nuestro país ha sido invadido por influencias extranjeras. Por primera vez, a través de la Bossa Nova, nosotros fuimos capaces de influir en alguien"
(Tom Jobim)

En 1986 lanzó el bolero "Anos dourados", tema de la miniserie homónima de la TV Globo, que lo homenajearía, al año siguiente, con el especial "Antônio, o brasileiro", dedicado a sus 60 años. Lanzó el disco "Passarim", que le daría al año siguiente su primer Disco de Oro. Aún, por motivo de su 60 aniversario, Sérgio Cabral lanzó la biografía Tom Jobim. En 1988, Ana Lontra Jobim lanzó el libro de fotos "Ensaio poético sobre Tom Jobim", y la editora Expressão e Cultura publicó el libro "Jardim Botânico do Rio de Janeiro" con texto y poemas suyos y fotos de Zeka Araújo. En el mismo año compuso la banda sonora de la película "A menina do lado", de Alberto Salvá.

A finales de los 80, en 1989, se presentó en el Carnegie Hall de Nueva York realizando un espectáculo en homenaje a los 25 años de "Garota de Ipanema". Al año siguiente fue elegido miembro de la Academia Nacional de Música Popular Americana, pasando a integrar el Hall of Fame al lado de los hermanos Gershwin, Cole Porter e Irving Berlin, entre otros. En esa época, "Garota de Ipanema" ultrapasó los tres millones de ejecuciones, convirtiéndose en el segundo autor extranjero más sonado de Estados Unidos, detrás de los Beatles. Al lado de Milton Nascimento y Chico Buarque, se presentó en el show de la inauguración de la Universidade Livre de Música de São Paulo, que lo nombraría rector y, después, presidente del Consejo Director. Fue también nombrado Doctor Honoris Causa por la UERJ.

En 1991, al lado de Sting, Elton John, Gilberto Gil y Caetano Veloso, participó en el show en pro de la Fundação Mata Virgem, en el Carnegie Hall, Nueva York. En 1992, al lado de Gal Costa, Plácido Domingo, Sting y Winton Marsalis, participó en el principal show de la Rio Eco-92, lanzando el manifiesto ecológico Forever green. Fue en ese año tema del samba-enredo "Se todos fossem iguais a você", de la escola de samba Mangueira. Participó, también, en el espectáculo "No Tom da Mangueira", en el grupo de samba de Mangueira, para recaudar fondos para el desfile carnavalesco.

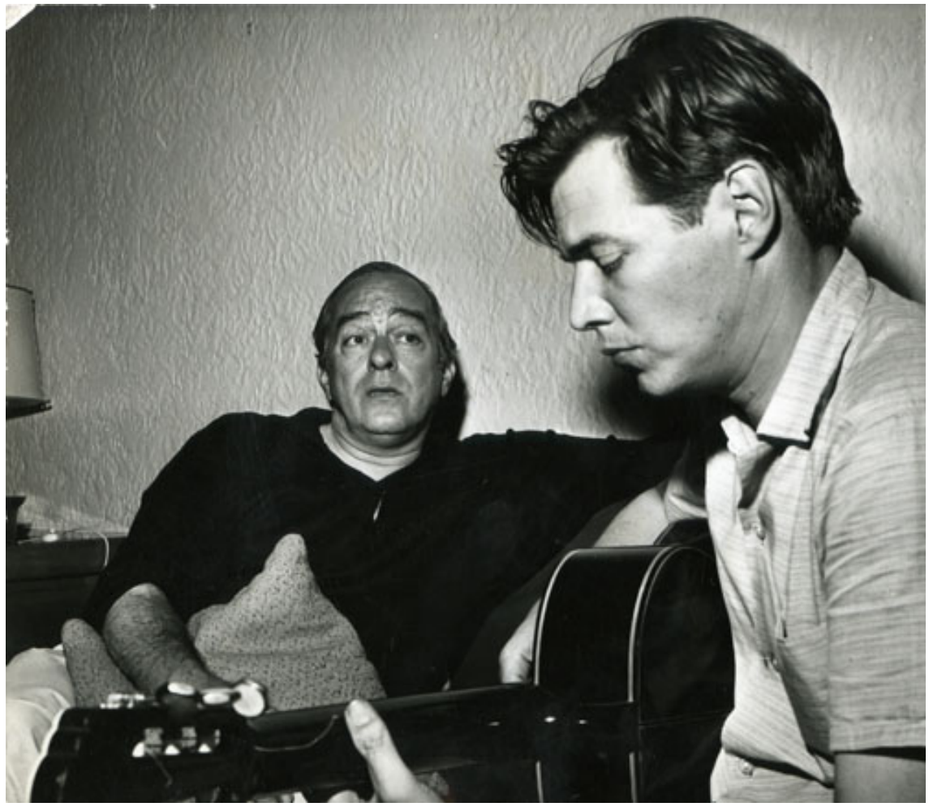
TOM JOBIM junto a la cantante ELIS REGINA en casa de Tom, situada en la rua Codajás del barrio de Leblon. Ambos artistas protagonizaron uno de los encuentros más importantes de la historia de la música: "Elis & Tom". Grabado entre el 24 de febrero y el 9 de marzo de 1974, el disco se realizó en Los Angeles (Estados Unidos). En un principio no hubo entendimiento entre Tom y César Camargo Mariano (entonces marido de Elis). A Tom no le convencía tener sus composiciones bajo el arreglo del piano eléctrico de César, pero cuando Elis Regina comenzó a cantar todo cambió.

"Cuando se corta un árbol, renace en otro lugar. Cuando yo me muera quiero ir a ese lugar, donde los árboles viven en paz"
(Tom Jobim)

Conmemoró los 30 años del show de la bossa nova en el Carnegie Hall con un espectáculo al lado de João Gilberto, en Rio de Janeiro. El show se convirtió en el especial de fin de año de la TV Globo: "João e Antônio". En 1993 fue homenajeado por el Free Jazz Festival, grabando al lado de Milton Nascimento un programa especial para la TV Bandeirantes: Tom & Milton. También en ese año recibió el título de Doctor Honoris Causa de la Universidad de Lisboa.

En 1994 grabó la canción "Fly me to the moon" para el disco de Frank Sinatra, "Duets II". En ese mismo año, tras grabar su álbum "Antônio Brasileiro", Tom comienza a sentir molestias en el vientre. Fue cuando le detectan un tumor en la vejiga. Inicialmente pospuso la cirugía inmediata que le recomendaron los médicos y comienza a trabajar en un nuevo disco ("Tom Jobim"), pero al seguir con problemas de salud decide someterse a la operación sugerida.

El 2 de diciembre de 1994 viajó a Nueva York, al Hospital Monte Sinaí, para someterse a una cirugía. Seis días más tarde, el 8 de diciembre, tras pasar bien el postoperatorio y recuperándose bien de la intervención quirúrgica, Jobim sufre una embolia pulmonar que le provoca un paro cardíaco. Dos horas después sufriría otro paro cardíaco que le supondría la muerte.



El poeta VINÍCIUS DE MORAES (izda.) y TOM JOBIM a la guitarra en una fotografía tomada en la década de los 60, en un piso de la rua Barão da Torre (Ipanema).

Su álbum "Antônio Brasileiro" se publicó tres días después de su fallecimiento. El disco contó con las participaciones especiales de Sting, Maria Luiza Jobim y Dorival Caymmi.

Tom Jobim fue homenajeado en 1997 con el show "All Jobim and more", en el Carnegie Hall (Nueva York) con la participación de Sting, Al Jarreau, Leila Pinheiro, Joe Lovano y Eugene Maslov, entre otros. A lo largo de la década de los 90 fueron lanzados nuevos libros sobre él, entre los cuales: "Tom Jobim - A simplicidade do gênio", de José L. Sánchez (Record, Rio de Janeiro, 1995), "Antônio Carlos Jobim, um homem iluminado", de Helena Jobim (Ed. Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 1996), incluyendo un CD, y "Antônio Carlos Jobim - uma biografia", de Sérgio Cabral (Lumiar, Rio de Janeiro, 1997).

En la fotografía de la derecha, Antônio Carlos JOBIM junto a su esposa ANA LONTRA JOBIM y sus hijos João Francisco y Maria Luiza (en brazos de su madre). Fue realizada en su casa de la rua Sara Vilela (Jardim Botânico, Rio de Janeiro), por Luiz Garrido.

Abajo, TOM JOBIM y su hija MARIA LUIZA en el estudio de la casa situada en el Jardim Botânico. Maria Luiza Jobim ha seguido los pasos de su padre dedicándose también a la música. En el 2019 publicó su primer disco de carrera, "Casa Branca", donde incluye "Meditação", canción compuesta por su padre. "Es la primera vez que grabo una composición de mi padre. 'Meditação' es el inicio de la música para mí, forma parte de mis primeras memorias", declaró Maria Luiza. Alexandre Kassin firmó la producción del álbum que él mismo define como "electrónico meditativo". La fotografía realizada por Ana Lontra Jobim pertenece al archivo personal de la familia Jobim.

MEU MAESTRO SOBERANO FOI ANTÔNIO BRASILEIRO

Por Nirton Venancio

En 1999, una ley federal alteró la denominación del aeropuerto de Rio de Janeiro en homenaje al compositor Tom Jobim, fallecido el 8 de diciembre de 1994. La idea fue del historiador y crítico musical Ricardo Cravo Albin, que junto al Congreso Nacional, coordinó una comisión de notables formada por Chico Buarque, Oscar Niemeyer, João Ubaldo Ribeiro, Antônio Cândido, Antônio Houaiss y Edu Lobo.

La emblemática canción "Samba do avião", que cita el aeropuerto, fue compuesta por Tom Jobim para la película "Copacabana Palace", coproducción franco-ítalo-brasileña, de 1962, dirigido por Steno. En aquel año del lanzamiento, al lado de Vinícius de Moraes y João Gilberto, Tom cantó por primera vez la composición en un espectáculo en el famoso restaurante Au Bon Gourmet, en Copacabana. El grupo Os Cariocas, que acompañaba la presentación, hizo la primera grabación en disco.

El periodista y biógrafo Ruy Castro en "A onda que se ergueu no mar", 2001, cuenta que aquella noche fue "el espectáculo de bossa nova para acabar con todos los espectáculos de bossa nova", dada la gran importancia y singularidad del encuentro. Además de "Samba do avião", perlas de nuestro cancionero magnetizaron al público, como las creaciones junto a Vinícius, "Só dançø samba" y "Garota de Ipanema".

Y qué ironía tener un aeropuerto con su nombre: ¡Tom tenía pavor a viajar en avión! La letra es una creativa forma de relatar los momentos de fobia que el maestro sentía dentro de una aeronave. Disfrazando el temor y ansiedad de llegar luego a tierra firme, Tom narra y exalta las bellezas de la ciudad maravillosa: "estou morrendo de saudades / Rio, seu mar / praia sem fim" ["estoy muriendo de nostalgia / Rio, su mar / playa sin fin"], y se tranquilizaba al ver de lejos el "Cristo Redentor / braços abertos sobre a Guanabara" ["Cristo Redentor / brazos abiertos sobre Guanabara"], mientras el avión agitaba sus alas para aterrizar, se imaginaba a la morena ahí abajo "com seu corpo todo a balançar" ["con todo el cuerpo balanceándose"]. Puedes sentir la sonrisa reconfortante de Tom Jobim cuando oye a la azafata anunciar: "abróchese el cinturón, estamos llegando"...

La canción termina como la llegada de un pájaro feliz, "água brilhando, olha a pista chegando / e vamos nós / pousar..." ["agua brillando, mira la pista llegando / y vamos / aterrizar..."].

* En la fotografía de Ana Lontra Jobim, 1987, el maestro soberano dirigiendo las "águas de março" en su finca de Poço Fundo, en São José do Vale do Rio Preto, región montañosa de Rio de Janeiro.

CARTA A CARTOLA

Por Hermínio Bello de Carvalho

Rio de Janeiro, 30 de noviembre de 2020

Cartola amigo,

Aquí estoy, aturdido frente a la pantalla del ordenador, en la víspera de los 40 años de tu partida -y queriendo que esa fecha no pase desapercibida. Tengo una imagen muy clara de ti llegando a mi apartamento en Glória, acompañado del poeta Carlos Cachaça -tu compañero más constante. Dios mío, de eso hace más de 60 años. Sé que la visita, de sorpresa, me dejó bastante feliz -y también aprensivo: vosotros queríais que yo colaborara en un samba inacabado, el "Alvorada no morro". Acepté el desafío al instante, improvisé los versos de la segunda parte, y la lógica es que saliéramos en dirección a la vieja Taberna da Glória para celebrar la nueva asociación. Por si acaso, fui a consultar en la "Revista da Música Popular" número 14, de septiembre de 1956 -donde consta una carta-respuesta al Poeta Manuel Bandeira, escrita por mí- con la ayuda de un colega de oficina que andaba, en esa época, comenzando con la guitarra: Jodacil Damaceno, que sería después profesor de Joyce y de Guinga. ¡Consúltalo!

La revista fue creada por nada más y nada menos que Lúcio Rangel, tío de Sergio Porto -el Stanislaw Ponte Preta. Mira cómo las cosas se van entrelazando, Cartola. Lúcio me cogió del brazo y me llevó ante la presencia de Bandeira -allí mismo en el centro de la ciudad. Mira solo qué desplante el mío: una carta que no podía ser respondida simplemente porque no estaba dirigida a mí. ¡Ridículo! Haciendo cuentas, yo tenía 21 años -y todo lo que aprendí de música popular, jazz y artes plásticas, se lo debía a un pintor vanguardista llamado Walter Wendhausen- fascinado por Araci de Almeida y Billie Holiday, como Lúcio y Sergio Porto -y observa en la evolución del entrelazado al que ya me he referido. Surge de Sergio la idea de producir un disco con tu obra interpretada por Araci de Almeida. La idea no prosperó, a pesar del poderoso doble sello. Lúcio, ya tú sabes querido Cartola, estaba fascinado con tu trabajo. Te apodó "O Divino Cartola".

Bueno, creo que es tiempo de dar los créditos debidos al productor João Carlos Botezzeli (1942), el "Pelão" -productor de tu primer disco. Fue mucho más competente que yo, que apenas conseguí grabar el LP "Fala, Mangueira", donde tú y Clementina erais resaltados, y contando aún con la participación de Carlos Cachaça y de la gran y rebelde Odete Amaral, ya separada de su marido Ciro Monteiro. "Ella era muy estúpida", me confesó Ciro una vez. Estúpida o no, qué hermosa voz. De todos modos, siento que ya me he desviado del tema: Pelão hizo un bello trabajo. Así es, Cartola. Mañana, 20 de noviembre, recordaremos tu partida hace 40 años. Busqué algunas fotos en mi archivo para ilustrar esta carta, y ahí aparezco, conduciendo a Zica al altar de la Iglesia Sagrado Coração de Jesus, ocasión en que la escritora Maria Muniz y yo apadrinamos vuestro enlace. Recuerdo tu alegría cuando la Divina Elizeth grabó "Camarim", que hicimos especialmente para ella. La Divina interpretando al Divino. Qué cosa linda, amigo mío, socio, ahijado de matrimonio.

Volviendo a hablar de Lúcio Rangel, a quien tanto debo -recuerdo cuando llegué a tu casa para un almuerzo que contaba con la presencia de aquel gran investigador y, tal vez el mayor admirador de tu obra. Me mencionaste que habías llamado a Lúcio para recordarle el almuerzo y que, de repente, la llamada se cortó. Lúcio fue encontrado muerto al lado del teléfono. No sé, es una hipótesis que planteo ahora: él debe haber tenido un infarto cuando hablasteis por teléfono.

1

En la fotografía: DONA ZICA y HERMÍNIO. La fotografía data de 1964, durante la boda entre el compositor Cartola y Dona Zica, celebrada en la iglesia Sagrado Coração de Jesus, en el barrio de Glória (Rio de Janeiro). Hermínio fue el padrino.

En 1964, Angenor de Oliveira (Cartola, 1908-1980) se casó con Euzébia Silva do Nascimento (Dona Zica, 1913-2003). Se conocían desde niños, cuando eran vecinos en el Morro da Mangueira, en Rio de Janeiro. "Cartola y yo nos conocíamos desde que éramos pequeños, vivíamos allí en el barrio. Él salía en un bloco carnavalesco y yo en otro. Después él fundó Mangueira y yo comencé a salir en ella", recuerda Dona Zica. "Cartola se casó con una joven y yo también me casé con otro chico. Salí del barrio y estuvimos mucho tiempo lejos uno del otro. Más tarde enviudé, él también. Un día nos reencontramos en la casa de mi hermana. Comenzamos a charlar y a partir de ahí estamos juntos los dos", declaró Dona Zica en 1973 durante un programa especial de televisión. Ambos regentarían el restaurante Zicartola, lugar que sirvió como punto de encuentro de sambistas destacados en la cultura brasileña como Clara Nunes, Elton Medeiros, Nelson Cavaquinho o Ismael Silva, entre otros muchos.

"Padrino, este fue mi último cumpleaños", fue lo que me dijiste aquí en casa, en mi oficina, solos los dos. Por supuesto que sentí como si alguien me hubiera golpeado. Yo había preparado un poema tuyo de tirada limitadísima, si no me equivoco con dibujo de Mello Menezes, para distribuir entre aquellos que fueron a abrazarte en aquella reunión, donde fue prohibido cantar obras que no fuesen las tuyas. Marilia T. Barbosa debe tener recuerdos de aquella reunión, que llegó hasta la madrugada.

Hablemos de vida, mi querido Cartola. Tu obra, magnífica, continúa ahí, imperecedera. Y yo con mucha nostalgia de nuestros encuentros, tú siempre llamándome "padrino". El anillo que me diste cuando te fuiste, ni quiero hablar de él ahora. Quiero exaltar tu extrema dignidad como hombre de bien y alabarte como un poeta supremo. Recuerdo que pedí a Drummond que escribiese algo sobre ti en el periódico donde tenía una columna: "Algunos, como Cartola, son trigo que calidad especial. Sirven de alimento constante. Siempre sentimos y pensamos en el sabor de esa comida. El noble, el simple, no diré el divino, sino humano Cartola, que se apasionó por el samba e hizo del samba el mensajero de su alma delicada". Recorté el artículo de Drummond y lo clavé en la cabecera de tu cama de hospital. Mejor homenaje, imposible.

Puse a mis recuerdos la voz de la Divina Elizeth, para quien escribimos "Camarim". Vamos a oírla: https://www.youtube.com/watch?v=ewF3mcnfA5w

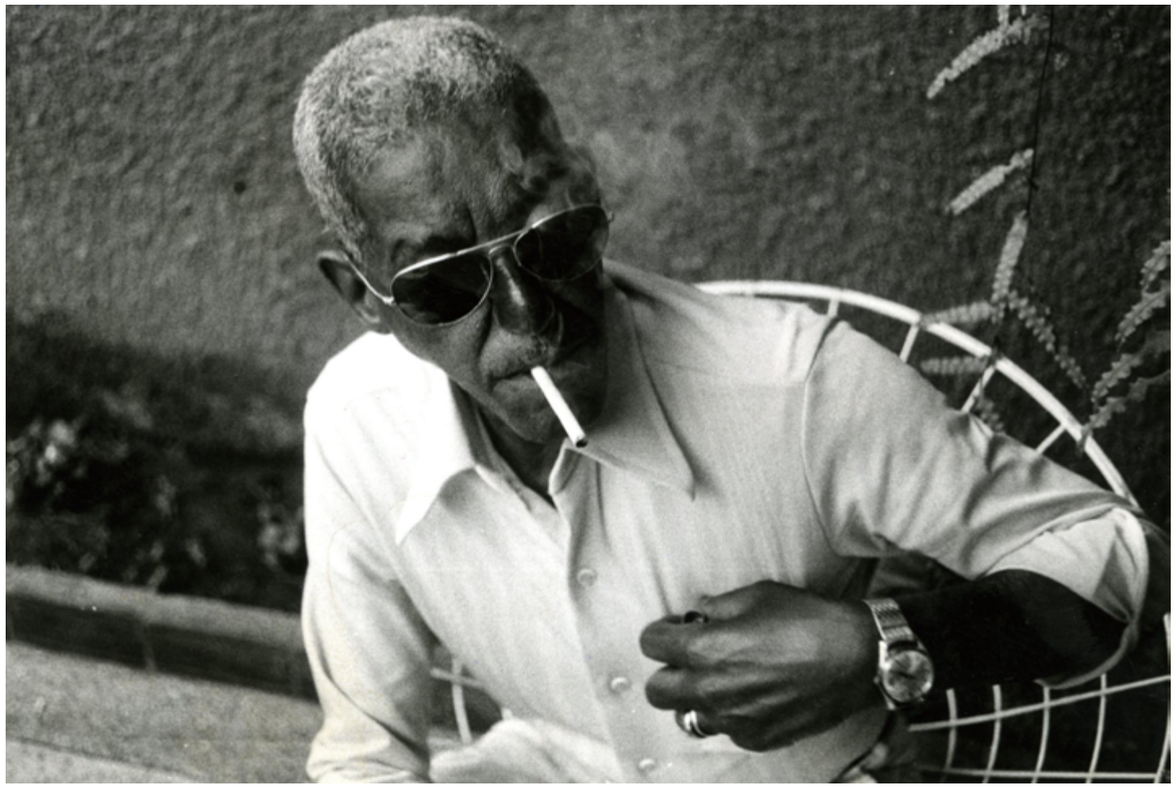
Gracias, mi socio, amigo y ahijado Angenor de Oliveira, Cartola -Cartola de Zica, Cartola da Estação Primeira de Mangueira.

Hasta siempre, mi poeta querido. HBC.

2

CARTOLA, 45 ANOS DE SAMBA E MUITO MAIS DE MANGUEIRA

Por Maria Lucia Rangel



CARTOLA en su casa, en el barrio de Jacarepaguá, zona oeste de la ciudad de Rio de Janeiro, durante su 70 cumpleaños. Fotografía: Ubirajara Dettmar (Folhapress)

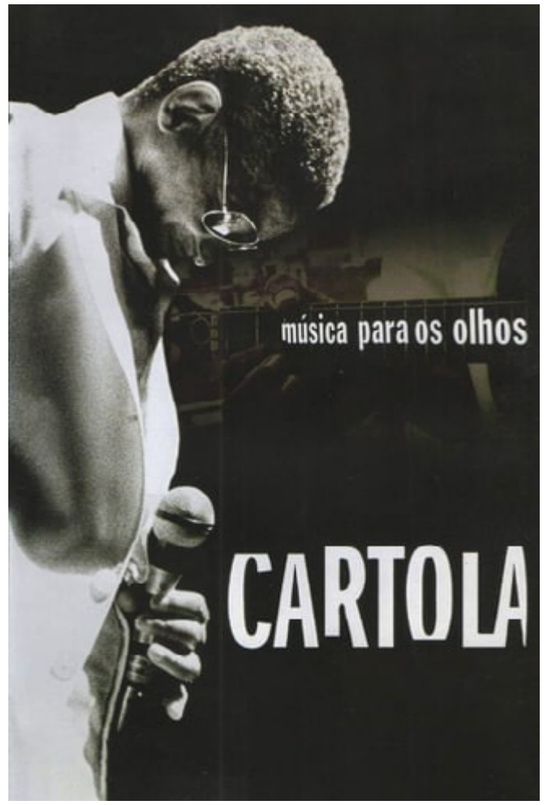
Desde la primera canción, "Chega de Demanda" ("No era buena, no"), hasta hoy, pasaron 45 años. Un tiempo que fue vivido intensamente, trabajando duro para mantener la casa pequeña y la familia, llorando y riendo por la querida Mangueira, haciendo sambas que lo consagraron como uno de los mayores compositores populares brasileños. Cartola, 67 años ("faltan tres para jubilarme del Ministerio de Industria y Comercio"), pelo canoso, gafas oscuras que se convirtieron en su marca, apenas un LP grabado y ninguna queja:

> "A todo lugar que llego soy bien acogido. Me elogian demasiado. Siempre hago espectáculos, soy hasta muy reclamado por las universidades. No, no existe herida".

Los 45 de música del compositor Cartola serán conmemorados. Los amigos de muchos años, los recientes y los admiradores de su música, estarán en el Centro do Comércio e Indústria de Pilares el próximo sábado, a las 23 horas, oyendo no sólo al viejo compositor sino también a Paulinho da Viola, Codó, Clementina de Jesus, Toninho Moreno y el conjunto Realidade do Samba, que se presentarán en su homenaje.

Sólo salgo de casa para hacer espectáculos. Lo bueno es recibir a los amigos y tocar guitarra, cantar las composiciones antiguas, mostrar las nuevas, como "O Mundo é um Moinho" y "As Rosas não Falam". ¿Quieres oír? "Bate outra vez / Com esperança, o meu coração / Pois já vai terminando o verão, enfim. / Volto ao jardim / com a certeza que devo chorar / pois bem sei que não queres voltar para mim. / Queixo-me às rosas. / Mas que bobagem, / as rosas não falam / simplesmente as rosas exalam / o perfume que roubam de ti. / Devias vir / para ver os meus olhos tristonhos. / Quem sabe sonhavas meus sonhos, / Por fim". ["Bate otra vez / con esperanza mi corazón / Pues ya va terminando el verano, finalmente. / Vuelvo al jardín / con la certeza que debo llorar / pues sé bien que no quieres volver a mí. / Me quejo a las rosas / pero qué tontería / las rosas no hablan / simplemente las rosas exhalan / el perfume que roban de ti. / Deberías venir / para ver mis ojos tristes. / Quién sabe soñabas mis sueños / Por fin"].

"Lo bueno es quedarse en casa, coger la guitarra y cantar para los amigos", decía Cartola.



"CARTOLA. MÚSICA PARA LOS OJOS" retrata la historia de Angenor de Oliveira (Cartola). Uno de los más importantes compositores de la música brasileña de todos los tiempos, Cartola es autor de obras representativas de la cultura del samba, como "O mundo é um moinho" ("El mundo es un molino") o "As rosas não falam" ("Las rosas no hablan"). Con la película documental "Cartola. Música para os olhos", los directores Lírio Ferreira y Hilton Lacerda muestran la importancia de Cartola para la música brasileña, mostrando un emocionante panorama del auténtico samba y sus principales compositores.

Cartola es considerado por diversos músicos y críticos como el mayor sambista de la historia de la música brasileña.

Cartola tuvo una vida de altibajos. Trabajó como albañil, acomodador y limpiador de coches. Grabó su primer disco a los 65 años y conoció la popularidad sin hacerse rico. Sus melodías y versos son simplemente increíbles. Suya es la composición "As rosas não falam", una canción que se ha convertido en un clásico del samba.

Cuando comenzó a componer, a finales de los años 20, samba era un juego. No tenía valor comercial, por lo menos para los compositores.

> Vendí música para Mário Reis y Chico Alves. No sabía ni lo que iban a hacer. Después, comenzaron a surgir los tocadiscos portátiles y yo entendí.

Sólo que Cartola no habla con rabia. El compositor fue muy criticado un día por José Ramos Tinhorão: "¡Eres tan simple y tímido que llega a irritar!"

> Soy así, ¿qué le voy a hacer?

Fue Baiaco, sambista de Estácio, quien lo llevó para la ciudad. Solo entonces él entendió que existía una sociedad musical y se ganaba dinero componiendo:

> Tres grabaciones me dieron algún dinero: "O Sol Nascerá", "Sim" y "Acontece". Pero aún no dio para comprar apartamento ni coche.

El apodo de Cartola surgió cuando trabajó de albañil. Para protegerse la cabeza del polvo del cemento, el sambista comenzó a llevar sombrero. También fuera del trabajo se acostumbró a llevar sombrero en la cabeza y fue así como se ganó el apodo que le acompañó durante el resto de su vida. En la fotografía, NELSON CAVAQUINHO (izda.) y CARTOLA (dcha.) desfilando para Mangueira.

Cuenta esto bromeando, porque de "Mangueira só saio para o Caju":

> Vivo allí desde hace 57 años, pero tengo intención de mejorar mi casa.

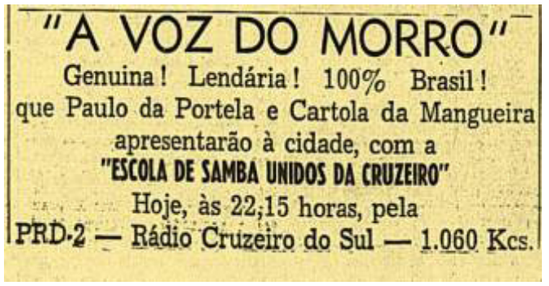
De la familia es el único músico ("Me desvié no sé cómo"), y, hoy Cartola ve el mundo del samba bien diferente:

> Los verdaderos sambistas son los que menos ganan: Nelson Cavaquinho, Ismael Silva, yo. Quien hace algo bueno no tiene valor. Pero por otro lado eso es bueno. A veces llega el éxito, el sujeto ni se da cuenta, se emociona y acaba volviéndose pedante.

Un nuevo disco en reflexión (la mala distribución perjudicó la venta del primero). Nuevos espectáculos también en perspectiva ("Seria bueno ir para la Zona Sur"). Mientras tanto, él espera el carnaval. De 1928 a 1948, fue director de armonía de Mangueira. Las escolas están muy desvirtuadas, a pesar de su "aún ser de las más auténticas".

> Pero no dejo de ir para la avenida todos los años. Me quedo hasta el fin del desfile. Sólo que no formo parte. Después, es muy laborioso desfilar. Dejamos de hacer las cosas más necesarias, como la música, por ejemplo.

"De entre las decenas de sambistas con obra de calidad superior, Cartola ocupa una posición singular. Sus músicas y letras tienen una 'marca de agua' que las vuelve fácilmente identificables aún para quien desconoce a su autor"
(Sérgio de Oliveira, periodista)


"A VOZ DO MORRO"
Genuina! Lendária! 100% Brasil!
que Paulo da Portela e Cartola da Mangueira
apresentarão à cidade, com a
"ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA CRUZEIRO"
Hoje, às 22,15 horas, pela
PRD-2 — Rádio Cruzeiro do Sul — 1.060 Kcs.

ARTÍCULO PUBLICADO EN LA PRENSA ESCRITA "JORNAL DO BRASIL" EL 25/10/1975

Arriba, un recorte de periódico de 1942, en la época de cuando Cartola se presentaba a programas de radio. A la izquierda, Cartola en el escenario de su restaurante, el Zicartola. A la derecha, el compositor junto a su esposa, Dona Zica.

EL SONIDO, EL SILENCIO Y LA CIUDAD

Por Verónica Rodríguez Alba

Profesora de Filosofía

"Ahora que estábamos por dejar atrás un mundo entero, el mundo que habíamos construido (...) no teníamos ningún paisaje sonoro de nosotros cuatro (...) El sonido de todo y de todos los que alguna vez nos rodearon. El ruido al que contribuimos y el silencio que dejamos atrás".

Valeria Luiselli, "Desierto sonoro".

Todo quedó en silencio, era difícil reconocer la ciudad con el vacío atronador que dejaron los coches y el bullicio de las calles. Durante el confinamiento total desde marzo, nuestros espacios habitados quedaron desnudos de decibelios y nos mostraron con una fotografía en negativo el sonido de la vida que habíamos llevado. Todo cuanto sonaba de pronto cesó y el silencio fue elocuente.

La realidad material suena, todo a nuestro alrededor, nosotros mismos tenemos la capacidad de sonar y de oír. Y es que la sonoridad, como cualidad de lo sonoro, es connatural a la propia vida y a los espacios que creamos y luego recreamos con la música. A nuestro alrededor, un lienzo de sonidos va dibujado mapas fónicos, calles invisibles que recorremos a diario y que forman parte de nuestra cotidianidad. Transitamos los días inmersos en paisajes sonoros a veces de forma inconsciente.

Decía Murray Schafer que los paisajes sonoros[1] poseen tres rasgos: la tonalidad, que no suele escucharse conscientemente (ruido de fondo); las señales sonoras que se escuchan conscientemente de vez en cuando; y las marcas sonoras, que son propiamente lo que caracteriza un lugar concreto y poseen el valor simbólico y afectivo. Entendía que son esas marcas sonoras las que había que proteger como parte del patrimonio.

De alguna forma, nuestros lugares tienen un sonido concreto: los ruidos de unas pisadas, un silbido, el tarareo de una melodía entre el ruido de cacerolas de fondo, las campanas de una iglesia, ambulancias y el grito de los niños jugando, los acentos. Como dice Alicja Gescinska en "La música como hogar"[2], todos esos sonidos hacen hogar, nuestro hogar.

En Antropología se habla de lugares en el momento en el que en un sitio existe identidad, relación e historia. Un "no lugar" según Marc Augé es "un espacio despojado de las expresiones simbólicas de la identidad, las relaciones y la historia: los ejemplos incluyen aeropuertos, autopistas, autónomos cuartos de hotel, el transporte público"[3]. Pese a que todos los sonidos puedan ser conocidos, en los no lugares el mapa sonoro que perfilan nos es ajeno. A veces, en esos lugares necesitamos música para sentirnos de nuevo en un lugar conocido, en casa.

Las ciudades han ido caminando hacia una deshumanización paulatina. Hasta tal punto que evitamos los sonidos de los sitios donde vivimos por resultarnos invasivos, molestos. Los lugares en los que íbamos haciendo la vida se ha ido tornando no lugares. De tal forma, que ahora se buscan los llamados sonidos blancos: grabaciones con el sonido de la lluvia o el crepitar de la leña. No son más que ficciones sonoras a falta de una realidad material habitable.

Nuestras ciudades durante esos meses de confinamiento hablaron en silencio y su silencio fue nuestro reflejo en el espejo. Tomar conciencia de los sonidos que nos faltaban, en el fondo fue saber cómo estábamos viviendo, quiénes éramos y qué planeta nos gustaría habitar.

"La sonoridad, como cualidad de lo sonoro, es connatural a la propia vida y a los espacios que creamos"

[1] SCHAFER, R. MURRAY, El nuevo paisaje sonoro, Buenos Aires: Ricordi. 1969
[2] GESCINSKA, ALICJA., La música como hogar: una fuerza humanizadora. Siruela 2020
[3] AUGÉ MARC, Los no lugares. Espacios del anonimato. Ed. Gedisa. 2017

MILES DAVIS

Por ARQUIVOS VINIS

“Mi madre me dijo: ‘Miles, podrías al menos sonreir al público cuando ellos aplauden. Ellos aplauden porque te adoran, adoran lo que tocas, eres hermoso’. ‘¿Qué es lo que quieres que sea? ¿un Padre Tomás?, le dije. Me miró fijamente por un momento y dijo: ‘Si un día sé que andas de Padre Tomás, yo misma te mato’ ”.

MILES DAVIS (1926-1991)

(Fotografiado por Francis Wolff)

A LUIZ GONZAGA

Por Daniel Gonzaga

Texto incluido en el espectáculo "Encourado", de Daniel Gonzaga.

13 de diciembre de 2020

Te voy a contar una historia, créeme porque es verdad:

En el día de mi nacimiento un rey vino a visitarme.

Y ese rey era el abuelo Luiz Gonzaga que tuve.

Y en ese día de mi nacimiento, día 27 de febrero de 1975, vino hasta mi lecho llevando su arma más poderosa: su acordeón.

Y tocó para mí el día de mi nacimiento, este mi abuelo rey, Luiz Gonzaga.

Y en ese mismo día él me entregó sus tres regalos más valiosos: su música, su suerte y su historia. Mi historia.

Este mundo es grande, decía mi padre, ten cuidado, pero no tengas miedo.

Busca algo de sentido, ve las señales, estate siempre alerta, Dios está contigo, pelea mil batallas, pero regresa a casa.

Y ese día, 27 de febrero de 1975, fui bautizado por el acordeón de Luiz Gonzaga.

Sólo puedo darte las gracias

Daniel Gonzaga

El cantante, compositor y acordeonista Luiz Gonzaga do Nascimento, LUIZ GONZAGA, es uno de los máximos exponentes de la música popular brasileña, básicamente del baião, ritmo propio de la región nordestina de Brasil.

Conocido como "Rei do Baião" o "Mestre Lua", nació en Exu (Pernambuco) el 13 de diciembre de 1912. Hijo de Januário -agricultor y reconocido acordeonista de la región- y de Ana Batista, Luiz seguiría los pasos artísticos de su padre.

En 1940 empezaría a actuar en bares de Rio de Janeiro y al poco participaría en programas de radio, donde alcanzaría notoriedad.

En 1946, Luiz Gonzaga provocaría una revolución en la música popular brasileña al lanzar un nuevo género al mercado: el baião. Ese nuevo género cambió el panorama musical brasileño y se impuso como el más importante hasta el surgimiento de la Bossa Nova a finales de los 50.

Uno de sus mayores éxitos y quizás la canción más conocida y venerada de la música popular brasileña es la toada "Asa Branca", compuesta junto a Humberto Teixeira.

Falleció el 2 de agosto de 1989, a los 76 años, víctima de un paro cardíaco.

SIMONE GUIMARÃES Y GUINGA

INTERPRETAN “GUIA DE CEGO”, de Guinga y Mauro Aguiar

POR MAURO AGUIAR

Simone Vagnini Hugo Guimarães pone vida, raíces, la fuerza de la tierra y de nuestra gente, en todo lo que canta y en todo lo que crea. Gran compositora de música y letra, gran intérprete, amiga sincera y de buen corazón. Siempre recuerdo con cariño los momentos en los que pude disfrutar de su compañía o estuvimos envueltos en proyectos, grabaciones, festivales, etc., prometiéndonos siempre una colaboración, que aún no ha llegado, pero llegará. Quien me presentó a Simone fue mi socio potiguar Sergio Farias, que en la época hacía presentaciones con ella. Recuerdo bien de la presencia de Simone en el estudio de grabación del álbum “Noturno Copacabana”, justo después de la audición de “Canção Desnecessária”, cuando ella se volvió hacia mí con una mirada cómplice y dijo algo sobre ser partícipe de una cofradía secreta de los que “van allí”. Misterio que entendí como un gesto de bienvenida.

Ahora, ella decide cantar mi segunda colaboración con Guinga, “Guia de Cego” y pone toda su fuerza telúrica. Sólo tengo palabras de agradecimiento a la querida Simone, que hizo álbumes antológicos como “Aguapé” y “Casa de Oceano”. Escuchaba siempre “Aguapé” y lo clasifico como perfecto. Sus colaboraciones con Cristina Saraiva, gran poeta, son de corte perfecto y tocan nuestra alma profundamente brasileña.

Guinga me propuso hacer “Guia de Cego”, y él mismo sugirió el título, porque esta canción la hizo cuando estaba de visita con sus familiares de Pernambuco. Dice que la inspiración le vino cuando vio a una ciega tamborilear en el ataúd de un pariente que estaba siendo velado.

“Simone Guimarães pone vida, raíces, la fuerza de la tierra y de nuestra gente, en todo lo que canta y en todo lo que crea”

La cantante y compositora SIMONE GUIMARÃES (izda.) y el guitarrista y compositor GUINGA (dcha.) se unen para grabar el tema “Guia de Cego”.

Bueno, fue un parto difícil “Guia de Cego”, pero parece que fue con esa canción que realmente debuté en el arte de la letra en la música. El arreglo estaba listo, Guinga me enganchaba, perdí el comienzo de la letra que había hecho, pedía más tiempo al teléfono, Guinga me animaba, pero el tiempo se estaba agotando. Yo solía trabajar hasta altas horas de la madrugada y sólo le entregué la letra con el arreglo grabado. De hecho, el arreglo de Rodrigo Lessa inspiró los versos de la segunda parte, principalmente la frase “como um sol ponteando a ventania” [“como un sol punteando el viento”] que sólo surgió por el viento de las flautas del arreglo. El último verso que “me vino” fue dentro de un autobús yendo a Tijuca, “teu olhar silencia” [“tu mirada calla”].

Cuando estaba en el estudio, la gran y agradable sorpresa. ¡He aquí que surge Ivan Guimarães Lins, el fabuloso Ivan Lins!. Yo, por primera vez, vi a uno de los grandes artistas de nuestra música puliendo su voz y apropiándose de la canción de una manera absurda; en apenas dos tomas, ella estaba allí dentro del universo vocal de Ivan. ¡Él la cogió y mis oídos se deleitaron! Guinga e Ivan grabaron en dueto “Guia de Cego” y hacen aquella especie de duelo de titanes al final. ¡Escalofriante!

“Guia de Cego” ya fue regrabada lindamente, también, por mi querida amiga Marianna Leporace junto al fallecido Willians Pereira y también por el propio Guinga, con el grupo 3 no Som.

Guia de Cego
(Guinga y Mauro Aguiar)

Olha a Viola
Mãe de vista vazia
Quando joga ela embola
Cola a mão na agonia
Se distrai tateando a melodia.
Abre a viola
Não repara onde espia
Se ela encara, apavora
Se ela chora, alumia
Como o demo rezando a ave-maria.
Pode até sangrar
Pode ensandecer
Recusar o céu de esmola.
Pode tropeçar
Quando escurecer
Nas entranhas da viola.
Tange a viola
Com espora e euforia
Encarcera a senhora
Que ela implora alforria
Vara a noite chamando a luz do dia.
Solta a viola
Pé na lua sem guia
Que o luar desarvora
Só loucura irradia
Como o sol ponteando a ventania.
Pode alucinar
Pode incandescer
Desandar tua memória.
Pode imaginar
O que não se vê
Nas entranhas da viola.
Segue a viola
Teu olhar silencia
Mas enxerga onde mora
Tanta melancolia
Como um cego sonhando a estrela-guia.

100 AÑOS DE CLARICE LISPECTOR

LA ESCRITORA QUE SONDEÓ LOS MISTERIOS DE LA VIDA

Por Raphael Vidigal

Raphael es autor de la web dedicada al arte, Esquina Musical. Además de periodista, es coautor de canciones junto a Waldir Silva y Zé Ramalho. En el 2014 publica su libro "Amor de Morte Entre Duas Vidas".

"Quero como poder pegar com a mão a palavra. A palavra é objeto? E aos instantes eu lhes tiro o sumo de fruta. Tenho que me destituir para alcançar cerne e semente de vida. O instante é semente viva"

Clarice Lispector

En Clarice Lispector hay algo que siempre se nos escapa, como reflejo de la propia naturaleza esquiva de la vida. Esta es, pues, la temática de su escritura: nada más que la vida y sus complejidades y simplicidades. Clarice busca, en primer lugar, acortar los afectos y extraer las sobras para llegar al núcleo crudo de una existencia. Claro que este camino pasa por un ejercicio de buceo profundo, pero ella solo está interesada en lo real que palpita y late para más allá de las máscaras. La experiencia de conocer a Clarice Lispector carece de disposición para la intimidad y el abandono de los pequeños asuntos. Es necesario concentrarse en lo más sólido dentro de nosotros porque leer la obra de la escritora requiere intercambio.

Nacida en Ucrania, donde, como ella decía, "jamás puso un pie". Clarice emigró a Brasil con apenas meses de edad, aún siendo un bebé, y pasó la primea parte de su infancia entre Maceió y Recife. El cambio de país se debió a la persecución a los judíos. A los ocho años, otra tragedia golpeó el hogar: Clarice perdió a su madre y, con catorce años, se mudó nuevamente, esta vez sólo con su padre y las hermanas, para Rio de Janeiro, donde se estableció, a pesar de perder a su padre a los 20 años y quedarse huérfana. La naturaleza solitaria e interiorizada aparece después de su primera novela, "Perto do coraçao selvagem". Clarice introduce el existencialismo en la literatura brasileña con un estilo inimitable.

"La experiencia de conocer a Clarice Lispector carece de disposición para la intimidad y el abandono de los pequeños asuntos. Es necesario concentrarse en lo más sólido dentro de nosotros porque leer la obra de la escritora requiere intercambio"

CLARICE LISPECTOR en el balcón de su apartamento cuando vivió en Nápoles. Resulta curioso que durante muchos años se creyó que su nombre era un seudónimo. De hecho, muchos pensaron que quien escribía era un hombre. Ese misterio que rodeaba su figura incluso llegó a agradar a la escritora.
Fotografía: Paulo Gurgel Valente.

La crítica positiva la comparó a Virginia Woolf y James Joyce, dos autores de habla inglesa, y, en 1964, Fauzi Arap llevó la novela al teatro, mientras la dictadura militar se instalaba en el poder para permanecer durante dos décadas. Era el año de otra piedra fundamental en la obra de Clarice: "A paixão segundo G.H.", en la que la protagonista se enfrenta a una cucaracha hasta las entrañas. El asco inicial hacia el animal es el lema de la autora para desvelar misterios insondables. Paralelamente, la escritora publica crónicas en periódicos y dedica una de ellas a la muerte de Mineirinho, asesinado por la policía con 13 disparos: "Cualquiera que sea su crimen, una bala era suficiente. El resto era deseo de matar", dijo.

Clarice fue la primera escritora brasileña en ser portada del suplemento The New York Times Book Review, una de las publicaciones más influyentes y leídas a nivel mundial en el mundo de la literatura.

La tomada de posición no es suficiente para que ella escape de la patrulla ideológica de movimiento de izquierda, que exigen de la escritora posicionamientos más claros contra el régimen autoritario. Aunque, en junio de 1969, Clarice participó en una marcha contra la dictadura en las calles de Rio de Janeiro, al lado de Oscar Niemeyer, Glauce Rocha, Milton Nascimento, Ziraldo, Carlos Scliar y otros artistas. Las crónicas de la escritora pululaban aflicciones sociales, en las que se indigna, por ejemplo, con el drama del hambre, cuando una madre, para calmar el estómago del bebé, suplica: "Duerme, hijo mío, duerme". Sin embargo ella, el espacio de la literatura romanceada, lo conservaba como una muralla.

Allí, ninguna demanda exterior se imponía. Clarice no permitía los discursos de orden de la política, de la sociología o del capitalismo económico, con moldes y reglas preestablecidas. "El arte no es libertad, es liberación. El arte no es pureza, es purificación", sintetizaba, al analizar las pinturas de Picasso y Paul Klee y la recurrente asociación superficial de la obra de los pintores a dibujos hechos por niños distraídos. Clarice, incluso, escribió para los pequeños, sin sacrificar el punto de vista que le era querido: aquel que garantiza una gama de posibilidades y ambigüedad a la vida. Vida, vida, la vida deshecha de disfraces fue el faro de su literatura y existencia, inseparables y distantes del registro instantáneo y evidente. Pero siempre más allá.

"El arte no es libertad, es liberación. El arte no es pureza, es purificación". Clarice Lispector

Publicado en "Esquina Musical"

Por su 98º aniversario de su nacimiento, Google publicó el diseño realizado por la nieta de Lispector, Mariana Valente, en su página principal. El "doodle" es un collage de episodios importantes en la vida de Clarice. "Ella es una gran inspiración para mí en el trabajo con el collage, porque siento que tiene esa habilidad de resignificar la palabra", dijo Valente.

EL SILENCIO DETRÁS DE LA PALABRA CLARICE

POR GABI BUARQUE

GABI BUARQUE (izq.) realiza el show "O silêncio por trás da palavra CLARICE", dedicado a la figura y obra de CLARICE LISPECTOR (dcha.).

El primer encuentro con Clarice se dio en "Água Viva", una experiencia tan impactante que me (con)movió a escribir poemas y letras de música. Una cita de este mismo libro da nombre a mi primer CD, "Deixo-me acontecer", de 2011. En "Fiandeira", segundo CD, de 2014, grabo "Outono" y "Lea", dos canciones inspiradas en la escritura de Clarice. Además de esta otra autoral, presento espectáculos de música y poesía y recito trechos de Clarice en algunos de ellos.

En el año de su centenario, recibí una invitación para realizar un concierto y un taller que contemplase su obra. Al principio me sentí elogiada, por admirarla y tener mi historia entrelazada con su palabra. Después entendí que sería un desafío mucho mayor de lo que podía haber imaginado. Y fue.

"O silêncio por trás da palavra CLARICE" ["El silencio detrás de la palabra CLARICE"] es una lectura sensorial, musical y muy personal de la obra de Clarice Lispector. Un diálogo entre la escritura nada convencional de Clarice y mis canciones, basado en temas afines, como: cuestiones existenciales, amor, coraje y justicia social.

Hay que decir que Clarice no escribía poemas, sino novelas, cuentos, crónicas, páginas femeninas, y todo ello con una originalidad que no se ajustaba a los estándares literarios de la época. Ella deconstruye conceptos rígidos, entra, pone a prueba la certeza y nos desafía a hacer lo mismo. Su obra es un acontecimiento y ha influido en muchos escritores y poetas brasileños.

"Eu te digo: estou tentando captar a quarta dimensão do instante-já que de tão fugidio não é mais porque agora tornou-se um novo instante-já que também não é mais. Cada coisa tem um instante em que ela é. Quero apossar-me do é da coisa".

Clarice Lispector, Água Viva

"Te digo: estoy intentando captar la cuarta dimensión del instante-ya, que de tan fugitivo ya no existe porque se ha convertido en un nuevo instante-ya que ahora tampoco existe. Quiero apoderarme del es de la cosa".

Clarice Lispector, "Água Viva".

Clarice no se encuentra al borde, sino detrás del pensamiento, en el revés de la palabra. Ella guarda los secretos desconcertantes, entre líneas. Apenas una inmersión, a riesgo de ahogarse, de perderse -lo que puede ser un hallazgo también- es capaz de alcanzar su voz. Mi lugar es el de reverberar sus palabras, en música y silencio.

GABI BUARQUE, cantante, compositora e idealizadora del espectáculo "O silêncio por trás da palavra CLARICE", disponible hasta enero de 2021, en el canal Sesc Rio: https://youtu.be/Dh5IRY65XCs

EL RETO DE TENER UNA VOZ

Por Rafael Castro Martín

"Trabajarte la voz es una de las experiencias más duras y apasionantemente bellas"

Cuando hay muchas actividades grupales, ese mismo apoyo grupal nos escolta y salva de tener en no pocas ocasiones, tener que manifestarnos de cualquier manera... Pero cuando un fenómeno como una pandemia emerge de manera terrible y tremenda en el planeta tierra, todos quedamos recluidos en casa, sin grupo que nos apoye en nuestro escondite social y pese a ello, queremos seguir haciendo cursos, aprendiendo cuestiones, aparecer en grupos donde se nos pueden abrir nuevas perspectivas, visiones, crecimiento personal... y eso es sencillamente magnífico, hasta que el conferenciante o ponente empieza a ver las diferentes ventanas y te nombra a ti. ¿Qué opinas? Y en ese momento, que tal vez en otra circunstancia te hubieras podido escudar y no te hubieran visto, pasas a ser el centro de atención de todos los que se encuentran en aquella reunión. Estás solo, total y absolutamente solo, en tu casa sí pero de repente hay cientos de ojos que te observan y hay que decir... "algo", y no solo es ese algo, es que hay que decirlo desde mi voz, desde esa tímbrica que tiene mi voz y que a mí, por lo general no me gusta... ¿Y si se ríen de mi voz? ¿Y si esa voz, la mía, despierta suspicacias? De otro lado te cabe el plan B: "Y si no opino..." y ahí puede seguir el discurso mental durante segundos que parecerán horas.

Cuando uno comienza en esa aventura de trabajar(se) la voz, no son sólo faringe, laringe, cuerdas vocales... estamos hablando de lo que en yoga y en ayurveda se conoce como el centro de tu poder. Ese lugar desde donde puedes dar órdenes y que tal vez, sin saberlo, nos la han ido cerrando poco a poco, "eso no se dice" "ese tono no es propio de buena gente" "a mi no me chilles" "dónde vas con esa chulería" y otras muchas que nos van mermando en nuestra toma de decisiones hasta el punto que en un momento adulto descubrimos que no sabemos hablar en voz baja, o que no somos capaces de elevar la voz ni para pedir socorro.

¿Está mal? No, ni bien tampoco. Ahora bien, la cuestión es: ¿somos conscientes de que esto nos sucede y que por ello, nos afecta a la hora de elevar nuestra autoestima? ¿o acaso han visto a un deprimido gritando? ¿O a un eufórico gritando en voz baja? Claro, porque los estados anímicos, o sea, del ánima, del alma, se expanden ahí, o no se expanden quede todo ahí y claro, en tales circunstancias hay que ser consciente de qué pasa cuando pasa lo que pasa... qué sucede cuando treinta personas están en un curso online y nadie, repito, NADIE se manifiesta.

Hay costumbristas, esto es, quien tiene por costumbre semejante cuestión y ya no le molesta ni le atañe, pero al final alguien te acabará diciendo ¿por qué no has dicho esto o aquello? Y ahí se quedó la cuestión sin solucionar. Trabajarte la voz es una de las experiencias más duras y apasionantemente bellas si eres valiente y te metes en ese jaleo que es vibrar tus emociones y sentir que algo pasa, incluso sentir(te) por dentro.

No te vendo un curso, pero intento regalarte consciencia de ti para ti. Yo con esto sólo gano que alguien hoy -cuando termine de leerlo- sea, sencillamente, más consciente de lo que tiene en su vida, de lo que quiere y de lo que no y que si quieres lo cambies y que si no... al menos seas consciente de que no quieres, y así habremos ganado mucho, pues un estado depresivo muchas veces es por falta de consciencia consigo mismo y de exigirte aquello que ni tienes ni quieres llegar a tener, y siendo así no cabe hundirte en depresiones innecesarias salvo, en muchas ocasiones, pequeñas llamadas de atención.

Y decimos es el chakra del poder la garganta, sí, de qué poder hablamos... acaso abriendo bien la garganta voy a echar rayos láser y ser todopoderoso... no poder y posibilidades tiene un verbo común: "possum", que mayormente significaba poder, sí, pero que también es o significa posibilitar, dotar de posibilidades sobre las que poder trabajar o discernir. Así pues, alguien poderoso es quien tiene muchas variables, muchas potencialidades, muchas posibilidades y les da la orden, esto es, las ordena para elegir libre y conscientemente, qué hacer en cada instante. Por ello el poder puede ser muy narcisista y provocar egolatría o su falta sumirte en una profunda depresión, pero como decía Paracelso, un médico de la Grecia clásica, los venenos no existen sino cantidades venenosas, el truco está en la dosis a tomar, sino véanse vacunas, homeopatías, etc... Venenos terribles que en dosis infinitesimales son grandes fármacos para la salud humana.

La conciencia de ti y de tu poder radica la clave de una vida feliz.

CRISTINA BUARQUE

POR ALICE PASSOS

A finales del 2019 estaba escribiendo tranquilamente un proyecto para Itaú Cultural, para conmemorar los 70 años de Cristina. Demasiado difícil elegir el repertorio en medio de tantas músicas lindas que ella grabó (y muchas que solo grabó nunca fueron regrabadas), pero allá fui, me incliné, elegí un grupo de músicos increíbles, até todo para que al menos saliera todo bien. Finalmente, me armé de valor e hice todo fríamente calculado para, personalmente, invitarla a cantar una música en homenaje a Bolacha. Era un domingo en Paquetá, no había forma de equivocarse. Prefiero no transcribir aquí exactamente su respuesta, entre otras, porque no la recuerdo del todo, pero más o menos fue: "¿No hay nadie más a quien homenajear? ¿Nelson Cavaquinho no va a cumplir 100 años? ¿Cartola? Yo me he jubilado, no me incluyas... Y ya te avisé: ¡no quiero homenajes después de mi muerte!"

Lo acepté -también lo pedí- y la vida continúa. Infelizmente el proyecto no fue contemplado.

HENRIQUE CAZES (izda.) y CRISTINA BUARQUE (dcha.) realizaron un merecido y hermoso homenaje al compositor Noel Rosa -también conocido como el Poeta da Vila- con los espectáculos "Sem Tostão". Ambos shows fueron grabados en el legendario bar Bip Bip, de Copacabana (Rio de Janeiro). La sabiduría de Cristina en el universo del samba y la experiencia de Henrique en la obra de Noel, hicieron de ese encuentro una obra indispensable para todo amante de la música brasileña.

La semana pasada me encargaron otro artículo para la revista "Músicas do Brasil e mais" y al mismo tiempo -el que no aprende...- me metí en la cabeza que quería escribirle un homenaje a ella. Cuanto más pensaba, más segura estaba de que ella despreciaría cualquier cosa emotiva, muy personal, muy pulida, pensada, calculada. Pues bien. Me bloqueé y no conseguí siquiera escribir, perdí el plazo. Resulta que el asunto no salió de mi cabeza y pasé los últimos tres días convocando a personas muy queridas para homenajearla en Instagram, en @rodadobip. Cantar sambas de su repertorio, o que hubiera grabado, oír historias.... Muy bonito.

Guión listo, personal escalado, todo preparado. He estado dando vueltas en la cama desde antes de las seis de la mañana de hoy con este texto, artículo, sea lo que sea, merodeando por mi memoria, palpitando al ritmo de samba con el chisporroteo del LP en mis venas.

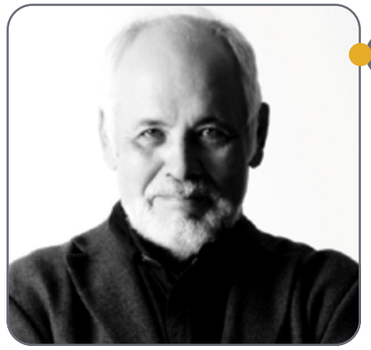
Maria Christina tuvo cinco hijos en menos de siete años y, por increíble que parezca, eso no la cambió a una cascarrabias. De hecho hay una cosa que llama la atención: en quince años, nunca oí a Cristina quejarse ni una vez siquiera de la dificultad que supone criar cinco hijos. Al contrario. "¡Más fácil cinco que uno!", le oigo decir algunas veces. Absolutamente impresionante. Y en medio de cinco hijos, construyó una carrera sólida, incuestionablemente coherente, única.

Cristina Buarque siempre buscó ir hasta el fondo del baúl, rescatar músicas -en su mayoría sambas- de "artistas esquecidos sonhadores que escreveram pelas ruas a história da cidade" ["artistas olvidados soñadores que escribieron por las calles la historia de la ciudad"] (Mauro Duarte / Paulo César Pinheiro). "Arrebém", "Prato e Faca", "Ganha-se Pouco Mas é Divertido", "Cristina", Cristina e Mauro Duarte, "Resgate", "Vejo Amanhecer" y tantos y tantos otros proyectos con diversos colaboradores, que me gustaría destacar: "O samba é minha nobreza", "Sem Tostão⋯", "O samba informal de Mauro Duarte" y "Cristina Buarque e Terreiro Grande - Ao vivo". Discos de referencia para cualquier persona que ame la música popular brasileña.

A pesar de ser la investigación de repertorio una de sus señas de identidad, ella nunca, jamás, guardó para sí las canciones que encontraba. Al contrario. Cristina siempre distribuyó cintas de cassette y CDs para quien se interesara en Wilson Batista, Noel Rosa, João Nogueira, Aldir Blanc, Velha Guarda⋯ Ella tenía (no sé si aún tiene) un aparato que transformaba LP en CD. Era así, como por arte de magia, que ponías el LP para sonar, metías un CD virgen en otro compartimento y dabas al "rec". ¡Madre mía... qué paraíso!.

Finalmente, lo que quiero decir con todo esto, jefa, querida, es gracias. Te amo, te admiro y te saludo por tus 70 años de edad, discos, hijos, nietos y gatos. Deseo que continúes feliz con la vida que conquistaste, en tu amada isla de Paquetá con tus amigos queridos y fiestas de São Roque; que aún bebamos muchas Brahmas juntas. Cuando pase esta cuarentena, estarán apilando cajas con niños corriendo y Açaí ladrando y samba, siempre, empacando.

SUCEDIÓ EN



NACE CRISTOVÃO BASTOS. El pianista, compositor y arreglista nació en Rio de Janeiro el 3 de diciembre de 1946. En 1992 grabó junto al guitarrista Marco Pereira "Bons encontros", con repertorio de las canciones de Ary Barroso. Y tres años más tarde, en 1995, grabó con Leny Andrade el disco "Antônio Carlos Jobim - Letra & música". Sería en 1997 cuando lanzaría su primer trabajo en solitario ("Avenida Brasil"). Cristovão ha realizado diversos arreglos tanto para bandas sonoras así como discos de grandes artistas de la música brasileña.

FALLECE SYLVIA TELLES. Su muerte prematura fue a consecuencia de un accidente automovilístico. Contaba con 32 años y una carrera artística en pleno auge. Nació en 1934 y desde pequeña tenía la ambición de ser bailarina de ballet. Cursó ballet en el Teatro Municipal de Rio de Janeiro, donde también impartían clases de canto y piano. Telles precedió al advenimiento de la bossa nova y comenzó a hacer versiones de compositores tan igrandes como Tom Jobim. Su mayor éxito lo obtuvo con "Dindi", canción que Jobim compondría para ella.

NACE EMÍLIO SANTIAGO. El cantante nació en la ciudad de Rio de Janeiro el 6 de diciembre de 1946. Su carrera artística profesional comenzó cuando participó en un festival de su Facultad de Derecho, donde sería premiado como "Mejor intérprete". Sugerido por Roberto Menescal, Emílio comenzaría con el proyecto "Aquarela brasileira", una serie de siete LPs grabados entre 1988 y 1994, registrando clásicos de la música popular brasileña y obteniendo un éxito rotundo de ventas. Falleció en marzo de 2013 tras sufrir un ictus.

FALLECE ALMIRANTE. El 22 de diciembre de 1980 falleció el cantante, compositor y locutor Henrique Foréis Domingues, más conocido como Almirante. Nació en la ciudad de Rio de Janeiro el 19 de febrero de 1908. En 1929 lanzó "Na Pavuna", su primer samba. Interpretó varios éxitos de Carnaval de otros compositores como "Touradas em Madri" (de Braguinha) o el samba "O orvalho vem caindo" (de Noel Rosa). Aportó varias innovaciones en el mundo de la radio como productor y locutor de programas. Fue autor del libro "No tempo de Noel Rosa".

ORDEM E PROGRESS

LAVOZDEBRASIL.COM

¡ TODA LA MÚSICA BRASILEÑA EN UN CLICK !

RADIO ONLINE

Músicas do Brasil e mais

La Voz de Brasil .com

Música brasileira, Samba,
MPB, Pagode, Axé music,
Rock brasileiro, Coco,
Samba-canção, Samba Enredo,
Forró, Sertaneja, Bossa Nova,
Jovem Guarda, Tropicalismo,
Clube da Esquina, Baião,
Maracatu, Choro, Marchinha,
Mangue Beat, Samba de breque,
Brega, Bumba-meu-boi, Frevo,
Músicas del mundo ...

WWW.MUSICASDOBRASIL.NET