

TROPICÁLIA. RITMOS DE BRASIL

1/3

27 DE OCTUBRE DE 2018

A mediados del siglo XX Brasil experimentó un importante desarrollo que se reflejó en la construcción de edificios emblemáticos como el Museo de Arte de São Paulo (diseñado por Lina Bo Bardi en 1958) o la nueva capital del país, Brasilia (que comenzó a construirse en 1956 sobre planos de Lúcio Costa y Oscar Niemeyer). En paralelo a estas realizaciones, los años cincuenta vieron nacer géneros como la bossa nova, expresión poética y musical de una refinada clase media, que hibrida la samba y el jazz y que alcanzaría una amplia repercusión internacional. Una década más tarde apareció el movimiento tropicalista, inspirado por Caetano Veloso y surgido en plena dictadura con un afán renovador y contestatario. Menos conocido en el exterior, el tropicalismo fusiona elementos tan diversos como la bossa nova, el rock o el fado.

A comienzos de los sesenta, el poeta y diplomático **Vinicius de Moraes** y el guitarrista **Baden Powell** se encerraron en casa del primero y escucharon repetidamente el disco *Sambas de roda e candomblés da Bahia*, que hacía patente la influencia ejercida por África en la música tradicional brasileña. Vinicius se interesaría por el aspecto poético de estas músicas, y Powell –por entonces inmerso en el estudio del canto gregoriano– se mostraría atraído por las originales armonías de estos cantos. Después de tres meses de trabajo, los dos creadores alumbraron cerca de veinticinco canciones que Vinicius bautizó con el nombre de *afro-sambas*. Entre ellas destaca *Berimbau*, donde la guitarra imita al birimbao, un instrumento africano que fue llevado por los esclavos angolanos a Brasil. La síntesis de elementos africanos y europeos, populares y cultos, desembocará en la *bossa nova*, que tiene una de sus páginas más representativas en la *Garota de Ipanema*. Esta canción, con letra de Vinicius de Moraes, fue compuesta por **Antônio Carlos Jobim** con destino a una comedia musical escrita por Vinicius. Tras su primera interpretación en Copacabana fue grabada en 1963 en portugués (en la voz de Pery Ribeiro), y un año más tarde el letrista Norman Gimbell se encargó de adaptarla al inglés. Gimbell no estaba convencido con el título *The girl from Ipanema* (en Estados Unidos nadie sabía dónde estaba Ipanema y, además, un popular dentífrico se llamaba Ipana), pero Vinicius no cedió en este punto. La grabación en inglés –con Astrud y João Gilberto, Jobim y el saxofonista Stan Getz– catapultó la canción a las listas de éxitos y dio al género una proyección internacional. Después de todo, en Brasil se vivía una explosión cultural que alcanzaría a músicos más jóvenes como **Gilberto Gil** o **Caetano Veloso**. *Cajuína*, de este último, comienza preguntándose por el sentido de la vida (“Existimos: a que será que se destina?”) y fue compuesta en recuerdo del poeta Torquato Neto, amigo del músico, que se suicidó en 1972.

Pierre Aderne y Baden Powell (1937-2000)
Tristeza sai pra lá

Pierre Aderne y Márcio Faraco (1963)
Guia

Pierre Aderne y Mu Carvalho (1957)
Fado Do Barcos

Pierre Aderne y Edu Krieger (1974)
Vida De Estrela

Pierre Aderne y Léo Minax
Era Era Linda

Pierre Aderne y Melody Gardot (1985)
Limoeiro

Pierre Aderne, Wagner Tiso (1945) y Madeleine Peyroux (1974)
Só pra ver ela passar

Vinicius de Moraes (1913-1980) y Baden Powell
Berimbau

Caetano Veloso (1942)
Oração ao Tempo

Gilberto Gil (1942)
Expresso 2222

Antônio Carlos Jobim (1927-1994) y Vinicius de Moraes
Garota de Ipanema

Caetano Veloso
Luz do sol
Cajuína

PIERRE ADERNE
guitarra y voz
acompañado por
AUGUSTO BASCHERA
guitarra

*El concierto se puede seguir en directo en march.es, Facebook Live y YouTube Live.
El audio estará disponible en march.es/musica/audios durante 30 días.*

PIERRE ADERNE, nacido en Francia, creció en Brasil y actualmente vive en Portugal, por lo que es capaz de unir diferentes mundos musicales con la facilidad que surge de una vida multicultural. Desde 2011 vive en Lisboa, donde ha lanzado sus últimos tres discos - *Bem me quer mar me quer*, *Caboclo* y *Da janela de Inês* y también ha grabado sus espectáculos televisivos *Música portuguesa brasileira*, *Desafinado* y *Rua das pretas*, en los que colabora con artistas como Madeleine Peyroux, Tito Paris, António Zambujo, Seu Jorge . Sus ocho discos han sido publicados en países como Japón, Brasil y Portugal. Actualmente está trabajando en un álbum a dúo con Melody Gardot y también el primer disco de *Rua Das Pretas* - sus famosos saraus de música lusofona que han nacido en su casa en Lisboa, por donde han pasado artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ana Moura, Anna Maria Jopek, entre otros. En esta ocasión interpretará canciones de sus discos *Água Doce*, *Caboclo* y *Da janela de Inês*.

Compositor y guitarrista, **AUGUSTO BASCHERA** ha actuado con la Orquesta Sinfónica Escuela de Música de Lisboa y ha grabado un disco en dúo *Exodo*, al lado del renombrado músico brasileño Gabriel Salvage.

TROPICÁLIA. RITMOS DE BRASIL

- 27 OCT: **Pierre Aderne** y **Augusto Baschera**, voz y guitarras
3 NOV: **Fred Martins**, voz y guitarra y **Sandra Martins**, violonchelo
10 NOV: **Marcus Tardelli**, guitarra

BACH, EL JAZZ Y LA IMPROVISACIÓN

DEL 17 NOV AL 1 DIC

FUNDACIÓN JUAN MARCH
Castelló 77. 28006 Madrid

Entrada gratuita. Parte del aforo se puede reservar por internet. Los conciertos de miércoles, sábado y domingo se pueden seguir en directo a través de march.es, Facebook y YouTube. Los de miércoles, también por Radio Clásica (RNE). Boletín de música y videos en march.es/musica Contáctenos en musica@march.es

TROPICÁLIA. RITMOS DE BRASIL

2/3

3 DE NOVIEMBRE DE 2018

A mediados del siglo XX Brasil experimentó un importante desarrollo que se reflejó en la construcción de edificios emblemáticos como el Museo de Arte de São Paulo (diseñado por Lina Bo Bardi en 1958) o la nueva capital del país, Brasilia (que comenzó a construirse en 1956 sobre planos de Lúcio Costa y Oscar Niemeyer). En paralelo a estas realizaciones, los años cincuenta vieron nacer géneros como la bossa nova, expresión poética y musical de una refinada clase media, que hibrida la samba y el jazz y que alcanzaría una amplia repercusión internacional. Una década más tarde apareció el movimiento tropicalista, inspirado por Caetano Veloso y surgido en plena dictadura con un afán renovador y contestatario. Menos conocido en el exterior, el tropicalismo fusiona elementos tan diversos como la bossa nova, el rock o el fado.

A mediados de los cincuenta, **Antonio Carlos Jobim** compone *Chega de saudade*. Considerada como la primera bossa nova de la historia, esta canción con letra de **Vinicius de Moraes** fue grabada en 1958, en la voz de Elizeth Cardoso, con arreglos de **Tom Jobim** y la guitarra de **João Gilberto**. Su característico ritmo sincopado, sus modernas armonías y su sencilla melodía causaron un hondo impacto entre la élite cultural brasileña. El país vivía un periodo de expansión económica y optimismo bajo la presidencia de Juscelino Kubitschek, impulsor de una nueva capital: Brasilia. La popularidad de Kubitschek fue tal que Juca Chaves no dudaría en dedicarle una canción titulada *Presidente bossa nova*; para entonces el término bossa nova (que cabe traducir como “estilo nuevo”) se había convertido en un emblema de la nueva imagen brasileña. Apareció por primera vez en 1932 (en la letra de la samba *São nossas coisas* de **Noel Rosa**) y sirvió para dar nombre a este nuevo género musical derivado de la samba que acogía influencias del jazz y la tradición clásica occidental.

El sincretismo de la bossa nova enlazaba con el *Manifiesto Antropófago* (1928), donde el poeta Oswald de Andrade había sostenido que la mayor fortaleza de la cultura brasileña era su capacidad para “canibalizar” otras culturas. Heredero de este pensamiento, **Caetano Veloso** lanzó en 1968 el álbum *Tropicália*, encabezado por la canción homónima. Con una mezcla de bossa nova, rock psicodélico, folclore y fado, este trabajo dio inicio al movimiento tropicalista. Este renovó el escenario cultural brasileño a finales de los sesenta con ingeniosos juegos de palabras, ampulosos arreglos instrumentales y actuaciones cercanas a la performance, que se hacen patentes en el tema *Soy Loco Por Ti América*. Compuesta por **Gilberto Gil** y **José Carlos Capinam**, y grabada en primera instancia por Veloso, esta canción constituye un homenaje al Che Guevara y al panamericanismo con una original letra en *portuñol*.

Caetano Veloso (1942)
Tropicália

Tom Zé (1936)
Menina Amanhã de Manhã

Caetano Veloso
Baby

Gilberto Gil (1942) y
José Carlos Capinam (1941)
Soy Loco Por Ti, América

Luiz Gonzaga (1912-1989) -
Humberto Teixeira (1915-1979)
Asa Branca
Que Nem Jiló

Fred Martins y **Manoel Gomes**
Poema Velho

Fred Martins y
Alexandre Lemos (1959)
Novamente

Pixinguinha (1897-1973) y
Carlos Alberto Ferreira Braga
"Braguinha" (1907-2006)
Carinhoso

Noel Rosa (1910-1937)
Com que Roupa

Dorival Caymmi (1914-2008)
Samba da minha Terra

Baden Powell (1937-2000) y
Vinicius de Moraes (1913-1980)
Samba da Benção

Caetano Veloso
Desde que o Samba é Samba

Fred Martins y
Marcelo Diniz (1967)
O Samba me Diz

Antonio Carlos Jobim (1927-1994)
y **Vinicius de Moraes**
Chega de Saudade
Brigas Nunca Mais
O Morro Não Tem Vez

Antonio Carlos Jobim y
Chico Buarque (1944)
Piano na Mangueira

Jorge Ben (1945)
Mas Que Nada
Zumbi

Baden Powell y
Vinicius de Moraes
Consolação

Fred Martins y **Marcelo Diniz**
Doceamargo

Chico Buarque (1944)
Cotidiano

Fred Martins y **Marcelo Diniz**
De Novo
Tempo Afora

FRED MARTINS
voz y guitarra

SANDRA MARTINS
violonchelo

*El concierto se puede seguir en directo en march.es, Facebook Live y YouTube Live.
El audio estará disponible en march.es/musica/audios durante 30 días.*

Compositor, instrumentista y cantante, el talento de **FRED MARTINS** fue reconocido en el último Premio Visa de Música Brasileña, cuando recibió el galardón máximo por unanimidad del jurado y también por el voto popular. Con siete álbumes publicados en este momento, Fred Martins acaba de lanzar el DVD *A música é meu país* (Canal Brasil/Globosat). En 2016 publicó el disco *Para além do muro do meu quintal*, que figuró entre los mejores del año en la revista portuguesa Blitz. Sus composiciones también han sido interpretadas por artistas como Ney Matogrosso, Adriana Calcanhoto, Zélia Duncan, Maria Rita, MPB4, Renato Braz y Susana Travassos, entre otros.

SANDRA MARTINS estudió en la Academia Luisa Todi, en el Conservatorio Nacional de Música de Lisboa y en la Escola Superior de Música de Oporto. Ha participado en proyectos de folclore tradicional y danzas europeas, y ha colaborado con varias compañías de baile. En el campo internacional, ha trabajado con la compañía de marionetas de Taiwán y ha actuado con artistas como Kanye West. Ha formado parte de los grupos Caixa de Pandora y RosaNegra, con la que recibió el premio Carlos Paredes, y ha sido miembro del proyecto Os poetas, con los músicos Rodrigo Leão e Gabriel Gomes. Actualmente también forma parte del Cuarteto de Júlio Pereira.

TROPICÁLIA. RITMOS DE BRASIL

27 OCT: **Pierre Aderne** y **Augusto Baschera**, voz y guitarras

▶ 3 NOV: **Fred Martins**, voz y guitarra y **Sandra Martins**, violonchelo

10 NOV: **Marcus Tardelli**, guitarra

BACH, EL JAZZ Y LA IMPROVISACIÓN

DEL 17 NOV AL 1 DIC

FUNDACIÓN JUAN MARCH

Castelló 77. 28006 Madrid

Entrada gratuita. Parte del aforo se puede reservar por internet. Los conciertos de miércoles, sábado y domingo se pueden seguir en directo a través de march.es, Facebook y YouTube. Los de miércoles, también por Radio Clásica (RNE). Boletín de música y videos en march.es/musica Contáctenos en musica@march.es

TROPICÁLIA. RITMOS DE BRASIL

3/3

10 DE NOVIEMBRE DE 2018

A mediados del siglo xx Brasil experimentó un importante desarrollo que se reflejó en la construcción de edificios emblemáticos como el Museo de Arte de São Paulo (diseñado por Lina Bo Bardi en 1958) o la nueva capital del país, Brasilia (que comenzó a construirse en 1956 sobre planos de Lúcio Costa y Oscar Niemeyer). En paralelo a estas realizaciones, los años cincuenta vieron nacer géneros como la bossa nova, expresión poética y musical de una refinada clase media, que hibrida la samba y el jazz y que alcanzaría una amplia repercusión internacional. Una década más tarde apareció el movimiento tropicalista, inspirado por Caetano Veloso y surgido en plena dictadura con un afán renovador y contestatario. Menos conocido en el exterior, el tropicalismo fusiona elementos tan diversos como la bossa nova, el rock o el fado.

Es posible que en ningún otro país se haya producido una fusión de elementos tan diversos como en Brasil. Desde la tradición académica occidental hasta los cantos de los esclavos, desde el jazz hasta el fado, desde la música indígena hasta las armonías del impresionismo, han contribuido a forjar el imaginario mestizo que constituye la identidad brasileña. Así se refleja en la obra de **Heitor Villa-Lobos**, el primer compositor brasileño que alcanzó renombre internacional en el siglo xx. Sus *Bachianas brasileiras* constituyen un crisol en el que se mezclan el legado de Bach y la música popular; dos lenguajes contrapuestos en los que el compositor hallaba interesantes concomitancias. Compuesta en 1938, la *Bachiana brasileira n.º 3*, original para piano y orquesta, ha sido descrita como una sinfonía concertante cuyo “Prelúdio (Ponteio)” evoca el punteo de la guitarra. También formado en la tradición clásica, **Radamés Gnattali** se movió con facilidad en los ámbitos de la música académica, el jazz y otros estilos populares. Precisamente *Zanzando em Copacabana* es un ejemplo de ello: se trata de un choro, género que está considerado como la primera música popular de Brasil. Desde finales de los cincuenta, la *bossa nova* se impondrá como referencia ineludible en la música brasileña. Así, de la colaboración entre **Tom Jobim** y **Chico Buarque** surgen creaciones como *Imagina*, un tema catalogado como “vals sentimental” [vals sentimental] que sorprende por sus delicadas disonancias y su refinado contrapunto. Autores más jóvenes han seguido profundizando en los caminos mestizos abiertos por las generaciones anteriores. Es el caso de **Egberto Gismonti** y de **Guinga**, innovador guitarrista y compositor que rinde homenaje al contrabajista, pianista y compositor de jazz Charles Mingus en la samba que lleva su nombre, grabada en primera instancia por Veloso, esta canción constituye un homenaje al Che Guevara y al panamericanismo con una original letra en portugués.

Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Prelúdio (Ponteiro), de Bachiana brasileira nº 3

Marcus Tardelli (1977) y **Jean Charnaux** (1987)

Banzo

Antônio Carlos Jobim (1927-1994) y **Chico Buarque** (1944)

Imagina

Marcus Tardelli y **Jean Charnaux**

Maracatu-Bebê

Guinga (1950)

Unha e carne (dedicado a Marcus Tardelli)

Guinga y **Aldir Blanc** (1946)

Mingus samba

Hermeto Pascoal (1936)

Bebê

Radamés Gnattali (1906-1988)

Zanzando em Copacabana

Vinicius de Moraes (1913-1980)

Valsa de Eurídice

Hermeto Pascoal

São Jorge

Guinga y **Aldir Blanc**

Frevos (Vô Alfredo and Henriqueto)

MARCUS TARDELLI

guitarra

*El concierto se puede seguir en directo en march.es, Facebook Live y YouTube Live.
El audio estará disponible en march.es/musica/audios durante 30 días.*

MARCUS TARDELLI es uno de los guitarristas brasileños más destacados. Con una profunda conexión con la música desde una edad muy temprana, ha desarrollado lo que muchos consideran una nueva escuela de técnica guitarrística. A los dieciséis años ya era capaz de interpretar un repertorio de casi cien piezas, incluyendo los veinte estudios de Villa-Lobos, tres conciertos para guitarra y orquesta y sus propios arreglos de música brasileña. En 1999 se graduó en la Escuela Nacional de Música de la Universidade Federal do Rio de Janeiro y en 2000 fue invitado por Turibio Santos a cerrar la trigésimo octava edición del Festival Villa-Lobos en Río de Janeiro. Entre 2001 y 2005 fue solista en el cuarteto Maogani, con el que ganó importantes premios, y en 2005 grabó su primer disco en solitario, *Unha e carne*, dedicado a las composiciones de Guinga. *Folha de São Paulo* lo eligió como uno de los cinco álbumes guitarrísticos más importantes de todos los tiempos. Actualmente prepara su segundo disco en solitario, *Desacompanhado*, cuyo repertorio incluirá obras de Egberto Gismonti, Tom Jobim, Hermeto Pascoal, Vinicius de Moraes, Radamés Gnattali, Villa-Lobos y Ernesto Nazareth.

TROPICÁLIA. RITMOS DE BRASIL

27 OCT: **Pierre Aderne** y **Augusto Baschera**, voz y guitarras

3 NOV: **Fred Martins**, voz y guitarra y **Sandra Martins**, violonchelo

▶ 10 NOV: **Marcus Tardelli**, guitarra

BACH, EL JAZZ Y LA IMPROVISACIÓN

DEL 17 NOV AL 1 DIC

FUNDACIÓN JUAN MARCH

Castelló 77. 28006 Madrid

Entrada gratuita. Parte del aforo se puede reservar por internet. Los conciertos de miércoles, sábado y domingo se pueden seguir en directo a través de march.es, Facebook y YouTube. Los de miércoles, también por Radio Clásica (RNE). Boletín de música y videos en march.es/musica Contáctenos en musica@march.es