PURA
# mestiza
La actualidad de la diversidad musical Iberoamericana

Número 4
**JULIO 2017**

# EXIB MÚSICA
## 2017 - ALENTEJO

Repasamos en profundidad todo lo acontecido en el mercado anual de la música iberoamericana en Europa.

**Reportaje Especial**

MÚSICA DE LATINOAMÉRICA, ESPAÑA Y PORTUGAL

# Editorial

Llegamos a la 4ª edición de Pura Mestiza y completamos así los cuatro números del primer año de andadura. Según las estadísticas y el número de visitantes que nos siguen edición a edición, se puede decir que Pura Mestiza se ha hecho un hueco importante en el mundo de la música popular iberoamericana.

Cada trimestre la demanda por ser parte de Pura Mestiza va en aumento ya que permite a los protagonistas viajar por el mundo a través de esta plataforma que llega a profesionales, festivales e instituciones que valoran la música desde la realidad de su diversidad. El hecho de haber nacido desde la especialización nos ha dado la oportunidad de ser la revista en la que confía la comunidad internacional interesada en la música iberoamericana.

En este número presentamos un especial sobre instituciones internacionales que apoyan a la música y a los músicos. Silja Fischer, Secretaria General del International Music Council nos acerca la institución y las líneas en las que trabaja para apoyar la música. Además, hacemos un resumen de la 4ª edición de EXIB Música Alentejo 2017 que se celebró en junio en Portugal.

Pura Mestiza es un proyecto de Iberoamérica Musical, plataforma dedicada a la gestión musical de la región iberoamericana.

**MARÍA HORMAETXEA**
Editora


## CONSEJO EDITORIAL

**Concepto y Desarrollo**
Iberoamérica Musical
iberoamericamusical.com

**Editor**
María Hormaetxea

**Curador Editorial**
Adriana Pedret

**Editor Asociado**
Fernando Duprat

**Diseño y Maquetación**
Vudumedia.com

**Colaboradores**
Fran Lasuen
Josemi Lorenzo
Pedro Strukelj
Pavel Urkiza
Antonio Pires

**Asesoría legal y Administración**
Javier Gracia
Marcos Arbeloa

Pura Mestiza Revista Digital es un proyecto de Iberoamérica Musical.



**Contacto**
puramestiza@iberoamericamusical.com



Los artículos, opiniones de los entrevistados y columnas así como los anuncios publicitarios no reflejan necesariamente la opinión del editor.

Se prohibe la reproducción parcial o total del contenido de esta revista sin previa autorización del editor.
Las fotografías e ilustraciones son publicadas con permiso de los autores. La información es correcta en el momento de la publicación.

All right reserved.



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
SECRETARÍA DE ESTADO DE CULTURA

# En este número


ACTUALIDAD

TOCAORAS
UN ARTÍCULO DE **JOSEMI LORENZO**

LANZAMIENTOS

CÓDIGO ABIERTO
POR **PEDRO STRUKELJ**

PÁJAROS
POR **PEDRO STRUKELJ**

LA RUTA DE LAS ALMAS
POR **RAFAEL URKIZA**

SILJA FISCHER
ENTREVISTA DE **MARÍA HORMAETXEA**

EL PARADIGMA DEL ÉXITO
POR **FERNANDO DUPRAT**

**EXIB 2017 ALENTEJO**
REPORTAJE ESPECIAL

LIUBA MARIA HEVIA
ENTREVISTA

DESDE EL PAÍS VASCO
POR **FRAN LASUEN**

COUPLE COFFEE
ENTREVISTA DE **ANTONIO PIRES**

PROGRAMA PICE
**AC/E - ACCIÓN CULTURAL ESPAÑOLA**

ANÚNCIATE EN PURA MESTIZA


Para regresar a este sumario haz click en el logotipo de Pura Mestiza que encontrarás en el pié de todas las páginas de la revista.

## Ney Matogrosso galardonado con el Premio de la Música Brasileña 2017

Ney Matogrosso, será homenajeado en la 28° edición del Premio de la Música Brasileña. El evento se celebrará en Río de Janeiro (RJ) en julio de 2017 - un mes antes de que el artista sur-mato-grossense cumpla 76 años. La ceremonia estará dirigida por José Mauricio Machline, creador del premio de mayor repercusión en el universo pop brasileño.

Ney Matogrosso es de los raros cantantes que ha conseguido permanecer relevante en escena a lo largo de cinco décadas. Tanto que el último show del artista, "Atento a las señales", permanece en cartel desde febrero de 2013. Un récord en la trayectoria del intérprete.

**Sitio web**

## "Música y Diplomacia Cultural: Uniendo Continentes, cruzando culturas"

"Música y Diplomacia Cultural: Uniendo Continentes, cruzando culturas" ha sido el tema de la 37° Asamblea General del International Music Council -IMC- que se ha llevado a cabo durante el mes de junio como parte del séptimo Foro Europeo de la Música.

El encuentro ha reunido a músicos, redes, organizaciones, maestros, y profesionales emergentes para explorar cómo la música puede construir puentes y ser un instrumento para la paz y la cohesión social.

Más información para ver la hoja de ruta para el año 2019: los 5 Derechos de la Música en Acción.

**Hoja de ruta**

International Music Council

## Festival Identidades Jardim Público de Chaves - Entrada Libre

El Festival Identidades se celebra en la ciudad de Chaves (Portugal) del 3 al 6 de agosto.
La edición del 2017 vuelve a traer nombres de peso del folk y músicas del mundo para otra edición que se desarrolla en el Jardim Público de Chaves. Este año estarán Celina Da Piedade, Oquestrada, Trad. Attack, Terraústa, Omiri, Luiz Caracol, Seiva, Sering Fling, Kaisinka, Enraizarte y NMB-No Mazurka Band.

El "Identidades" no es sólo música, quien les visita se convierte en el miembro más reciente de la gran familia que ha crecido cada año. Como buenos transmontanos, comparten el vaso, la mesa, la tierra y el ser.

**Sitio web**

## 50 años de música para Toquinho, Ivan Lins y MPB4

Toquinho, Ivan Lins y el grupo MPB4, tres de los grandes nombres de la música brasileña han celebrado 50 años de carrera.

Toquinho completó cinco décadas de trayectoria musical el pasado año. Es compositor e intérprete. Ha trabajado junto a Vinicius de Moraes en más de 100 canciones y ha firmado exitos internacionales como "Aquarela" o "Tarde en Itapuã".

Por su parte Ivan Lins, tiene una carrera con tres premios Grammy Latino. Reconocido por su mezcla de samba, jazz y soul, ha grabado 33 discos y ha compuesto cerca de 400 canciones.

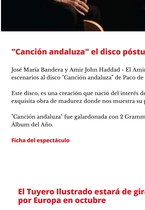
MPB4 es uno de los más importantes grupos vocales de su generación. Este cuarteto comenzó interpretando canciones dirigidas a los movimientos culturales y políticos de los años 60. El grupo mantiene hasta hoy dos de sus integrantes originales: los vocalistas Milto y Aquiles.

## 25 años de la partida de Astor Piazzolla y Atahualpa Yupanqui

Recordamos a dos artistas que han marcado una época en la música argentina. Astor Piazzolla falleció el 4 de julio de 1992 en Buenos Aires y Atahualpa Yupanqui el 23 de mayo en Nimes.

El primero revolucionó el tango bandoneísta con su estilo personal hasta ser criticado por "matar al tango" tradicional. El segundo, ha sido considerado como un poeta renovador de la música folklórica argentina a ritmo de zambas, milongas, malambos y chacarras.

Pura Mestiza se suma a los numerosos homenajes que se están celebrando en memoria de estos artistas que nos dejaron un gran legado.



## "El surco/Doña Ubenza" adelanto del primer disco de "Chuño"

"Chuño" es un dúo experimental, integrado por dos músicos argentinos radicados en Nueva York: Franco Pinna, percusionista y Sofía Toselli, cantante.

"Chuño" combina ritmos y melodías de Centro y Sudamérica, utilizando la voz y un set de percusión que incluye un "arpa legítera", instrumento diseñado y construido por Franco en 2013.

El dúo planea lanzar su primer material discográfico en septiembre 2017 que incluirá 11 canciones.

**Ver video**

## "Canción andaluza" el disco póstumo de Paco de Lucía se lleva al directo

José María Bandera y Amir John Haddad - El Amir formarán un tándem de guitarras para dar vida en los escenarios al disco "Canción andaluza" de Paco de Lucía el próximo 18 de julio en Algeciras (España).

Este disco, es una creación que nació del interés de Paco por reencontrarse con sus raíces. Es una sutil y exquisita obra de madurez donde nos muestra su particular visión de la copla.

"Canción andaluza" fue galardonada con 2 Grammys Latinos en 2014 por Mejor Album Flamenco y Mejor Álbum del Año.

**Ficha del espectáculo**

## El Tuyero Ilustrado estará de gira por Europa en octubre

El Tuyero Ilustrado formado por los venezolanos Edward Ramírez y Rafa Pino estará de gira por España, Francia y Bélgica a partir del 14 de octubre. El Tuyero Ilustrado será la segunda vez que visite Europa ya que estuvo en Portugal y España durante del mes de junio.

Edward Ramírez y Rafa Pino representan el joropo central venezolano tocado con cuatro, maraca y bucle. El dúo consigue un sonido moderno y contemporáneo que parte de una visión urbana del joropo, pero respetuosa de sus códigos y características tradicionales.

## Cecilia Griffa compone "Nos queremos fuertes" en contra de los femicidios

La artista de Córdoba (Argentina) compone y graba la canción "Nos queremos fuertes" como una necesidad a dar respuesta a la violencia que sufren las mujeres. Para Cecilia: "esta canción nace de la bronca, el dolor, la angustia porque nos están matando. Nace de ahí, pero crece con la confianza y la esperanza en el encuentro, en que somos muchas diciendo la misma voz, en que estamos juntas y acompañadas, en que el mundo se puede cambiar".

"Nos queremos fuertes" se ha convertido en un fenómeno que recorre el país. La idea surge del movimiento "Ni una menos", un grito colectivo activado por periodistas, activistas y artistas al que se ha sumado la sociedad argentina.

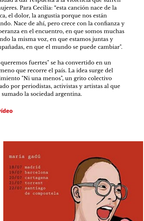
**Ver video**

## Maria Gadú presenta Guelã en vivo

Maria Gadú de Brasil, estará en Madrid, Barcelona, Cartagena, Torrent y Santiago de Compostela del 18 al 22 de Julio .

Para la artista brasileña: "El disco Guelã cierra un ciclo, una etapa. Ha sido un paso importante para el camino que quiero recorrer en base a lo que puedo aprender, saborear y así externalizar en palabras y sentidos. He estado cuestionando y positivo a prueba todos los conocimientos que adquirí durante mis 30 años.
Guelã es una mutación. Este documento sirve para explicar cuánto puedo cambiar hoy y mañana ".

**mariagadu.net**



## "Coffe and Tea" con Jose Delgado y Kevin Johansen

Jose Delgado de Venezuela y Kevin Johansen de Argentina graban juntos el videclip de "Coffe and Tea".
En el mes de junio Jose Delgado viajó a la ciudad de Buenos Aires, donde grabó un videoclip junto a Kevin Johansen + The Nada - Oficial, interpretando una de las canciones que conforman el repertorio de su más reciente disco "Algo".

Estuvieron acompañados por la guitarra de Cheba Massolo (integrante de la banda "The Nada")".

**Ver Video**

# TOCAORAS

## ,mujeres y flamenco

Un artículo de

**JOSEMI LORENZO ARRIBAS**

Doctor en Historia Medieval y especialista en Mujeres y Música. Es autor de seis libros y más de un centenar de artículos científicos

PURA mestiza

# TOCAORAS

Alicia Cifredo, directora de cine nacida en Cádiz (España), se encontró con su paisana Antonia Jiménez, de oficio tocaora, y ese fue el germen de Tocaoras, un documental producido por "La voz que yo amo", estrenado en el año 2014, accesible a través de Filmin, del que aquí se puede ver un resumen.

Todo el metraje responde a una pregunta, ¿dónde están las tocaoras en el mundo flamenco de hoy? Con esta pregunta, quien esto firma tituló en su momento un extenso artículo. De una manera mucho más amable que con un texto erudito, y con el protagonismo de estas tocaoras a quien vemos y oímos tocar, se puede responder a la pregunta.

Las relación de las mujeres con el flamenco es, como tantas veces ocurre en nuestras manifestaciones culturales, ambivalente. Presentes en muchos aspectos de este arte, y ahí tenemos una nómina enorme de cantaoras y bailaoras (y jaleando), pareciera que la guitarra, fuera acompañante o solista, nunca había ido con ellas. Por supuesto, no digamos otros papeles (representantes, managers, técnicas de sonido…), ni entremos en la cultura que da origen al flamenco, profundamente patriarcal (como las demás), que idealiza a "la mujer" a costa de someterla. Pero no siempre fue así. De hecho, a finales del siglo XIX y principios del XX hubo muchas tocaoras, y no parece que las fuentes contemporáneas se extrañasen por ello.

Las tocaoras desaparecieron de una escena (que sí habían ocupado) por varios motivos. Posiblemente por el auge del café-cantante como escenario propio de visibilización flamenca, un espacio no solo nocturno y muy masculinizado, sino donde el tocaor solía ser también quien apañaba los asuntos contractuales. Las condiciones eran muy distintas a las del ambiente familiar. Contribuyó también a la invisibilización la irrupción de la fonografía. La mediación de la tecnología, una vez más, eliminó a las mujeres, en este caso de los estudios de grabación. Además, como en otros tipos de música, a las mujeres la mirada androcéntrica les permite expresiones que tienen que ver con el cuerpo (cantar, bailar), pero no permite lucir dotes técnicas vinculadas, por ejemplo, a un instrumento musical, la guitarra en este caso. La dicotomía cuerpo-intelecto (mujeres-varones) es bien conocida.

Finalmente, la llegada del franquismo, con un sistema reaccionario en cuanto a la relación de roles entre varones y mujeres, supuso una regresión en todos los ámbitos de libertad femenina que trabajosamente se habían ido conquistando gracias al feminismo.

La lucha de las mujeres flamencas no es ajena a la que han desarrollado y desarrollan otras mujeres en otros estilos musicales a fin de rehuir una mirada hipersexualizada y reivindicar un espacio que no ha de entender de sexos.

Hoy, como demuestra el documental, están cambiando las cosas y sorprende, por ejemplo, el elevado número de tocaoras, no ya no andaluzas, sino de fuera de España y de Europa que se están formando. Pero también hay que reconocer que hoy, como demuestra el documental nuevamente, sigue habiendo mucho por hacer.

Un artículo de

**JOSEMI LORENZO ARRIBAS**

Doctor en Historia Medieval y especialista en Mujeres y Música. Es autor de seis libros y más de un centenar de artículos científicos.

PUBLICIDAD

Los SONIDOS del PLANETA AZUL
www.lossonidosdelplanetaazul.com
"Para mentes inquietas y oídos con ganas de comerse el mundo"
ELCO
@sonidosdelplanetaazul
@lsplanetaazul

## Hermeto Pascoal

**Hermeto Pascoal y Big Band**

PRODUCCIÓN INDEPENDIENTE, 2017

Hermeto Pascoal (Brasil) presentará en octubre su nuevo disco grabado por primera vez con una Big Band. El disco trazará la experiencia inédita del músico al lado de una banda de más de 20 integrantes.

El album "Hermeto Pascoal y Big Band" tendrá la dirección musical y regencia de André Marques, pianista, compositor y arreglador que acompaña a Hermeto Pascoal desde 1994. André Marques es considerado uno de los músicos más expresivos de su generación, como creador y educador trabaja con la música brasileña de raíz, la que nace por los rincones del país, sea en el noreste, sur o interior paulista.

Hermeto Pascoal con 81 años ocupa una posición de prestigio en el panorama cultural de Brasil.

**hermetopascoal.com.br/**



## Wañukta Tonic

**EP**

PRODUCCIÓN INDEPENDIENTE, 2017

El proyecto musical de Wañukta Tonic (Ecuador) es un recorrido por las músicas ecuatorianas, por los sabores, colores y sonidos de un país que se define en su eclecticismo y diversidad.

Wañukta Tonic reversiona temas tradicionales del país que, según Alex Alvear, trata de "aplicar melodías y armonías tradicionales a otros géneros musicales, para poder llevarlos a otra dimensión".

El trabajo, producido por Iván Flies, incluye los temas originales El Retorno, Humo y Espejos, Wañukta y Lichigo, además de reversiones de temas emblemáticos del cancionero ecuatoriano, como Pobre Corazón y Ñuka Shunku, entre otros.

**Visitar perfil en Facebook**



## Yaco

**Canción Indígena**

VIBRAS, 2017

"Arroz con mango" es el primer álbum formal de Yaco, artista de Rap de Costa Rica reconocido por sus canciones de crítica social con tono ácido y rimas impecables.

El trabajo cuenta con diez temas en los que Yaco muestra la versatilidad que el título sugiere. Ha contado con la colaboración de artistas como Perrozompopo de Nicaragua en el tema "En lo mío" o con Proyecto Jirondai en "Canción indígena".

Para "Canción Indígena" Yaco ha contado con la participación de Luis Porras, músico rescatista de la cultura indígena centroamericana y con la colaboración de voces autóctonas de cantores de la región.

**Ver video**



## Diego Martez

**Lo Perdido**

CONCEPTO CERO, 2017

Diego Martez es el proyecto musical encabezado por Diego Vázquez Espiro, destacado cantor de la ciudad de La Plata (Argentina). Con cuatro discos editados presenta el material de "Lo perdido" que combina la vidala, la electrónica y el folk.

Su nuevo trabajo cuenta con la producción artística de Shaman Herrera y la participación especial de Charo Bogarín de Tonolec.

Diego Martez se ha convertido en un referente de la canción platense pero también compone bandas de sonido para cine y teatro.

**diegomartez.com**



## Museo Violeta Parra

**Yo soy la feliz violeta**

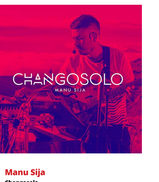
MORLO NOTE, 2017

El "Museo Violeta Parra" (Chile) junto con el sello discográfico "World Note" han presentado el disco de Tita Parra "Yo soy la feliz Violeta", un homenaje a su célebre abuela y a su madre Isabel con la que empezó en el canto siendo una niña.

Las presentaciones de "Yo soy la feliz Violeta" forman parte del proyecto "La Ruta de Violeta" como conmemoración de los 100 años del nacimiento de la artista.

Según palabras de Tita Parra: "La Ruta de Violeta es un proyecto muy amplio, lo cual permite abarcar muchos lugares y regiones. Es una red de trabajo, como una arpillera musical, que une a las personas en torno a Violeta. Son actividades culturales por todos los rincones, y lo importante es que se hace con la gente".

**museovioletaparra.cl**




## Manu Sija

**Changosolo**

HANASTUDIO, 2017

El nuevo trabajo discográfico "Changosolo" de Manu Sija (Argentina), construye una original propuesta que parte del formato "solo set".

El autor nos lleva a la improvisación y el mestizaje de lenguajes folklóricos latinoamericanos, recorriendo sonidos y texturas que van desde Violeta Parra o Atahualpa Yupanqui, hasta Pat Metheny.

El artista es uno de los más multifacéticos artistas surgidos de la nueva escena musical del país.

**Ver video**

## 111 Discos Portugueses

**Antología de la historia de la música portuguesa**

ANTENA 3, 2017

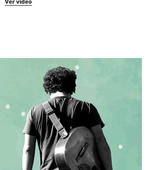
Un rompecabezas de 111 piezas nos permite componer una panoramica de la música hecha en Portugal. Un proyecto de Antena3 que se ha convertido en una antología de discos fundamentales para contar la historia de la música portuguesa.

Los autores Henrique Amaro y Jorge Guerra y Paz invitaron a investigadores, periodistas, críticos, divulgadores y melómanos ligados al universo radiofónico, con un papel determinante en la divulgación de música en el país, a hacer sus elecciones y a presentar sus argumentos.

La iniciativa de Antena 3 nació para conmemorar los ochenta años de la radio pública en Portugal y homenajear a Jaime Fernandes, creador de la Antena3 en 1994 y fallecido el año pasado.

Texto: Carlos Ferreira.

**111 Discos Portugueses**




## Jorge Drexler

**Telefonía**

SINGLE, 2017

El artista uruguayo Jorge Drexler ha presentado el sencillo adelanto "Telefonía" de su nuevo disco que saldrá en septiembre.

**Ver video**

## Raly Barrionuevo

**Niña de los andamios**

DISCO TRASHUMANTE, 2017

El artista de Argentina presentará "Niña de los andamios" en el Teatro Coliseo Podesta de La Plata el día 11 agosto.

Las canciones del álbum van desde las charcarera "Niña de los andamios", tema en el que evoca las vivencias campesinas de su madre o "Amiga tierra" hasta el carnavalito "Tu memoria o tu mañana" que denuncia los desmontes furtivos.

"Niña de los andamios" será producido por Juan Pablo Toch.
Raly Barrionuevo comenzará la gira de presentación en agosto y girará hasta noviembre 2017.

**ralybarrionuevo.com**



## The Beachers

**Cincuenta**

PRODUCCIÓN INDEPENDIENTE, 2017

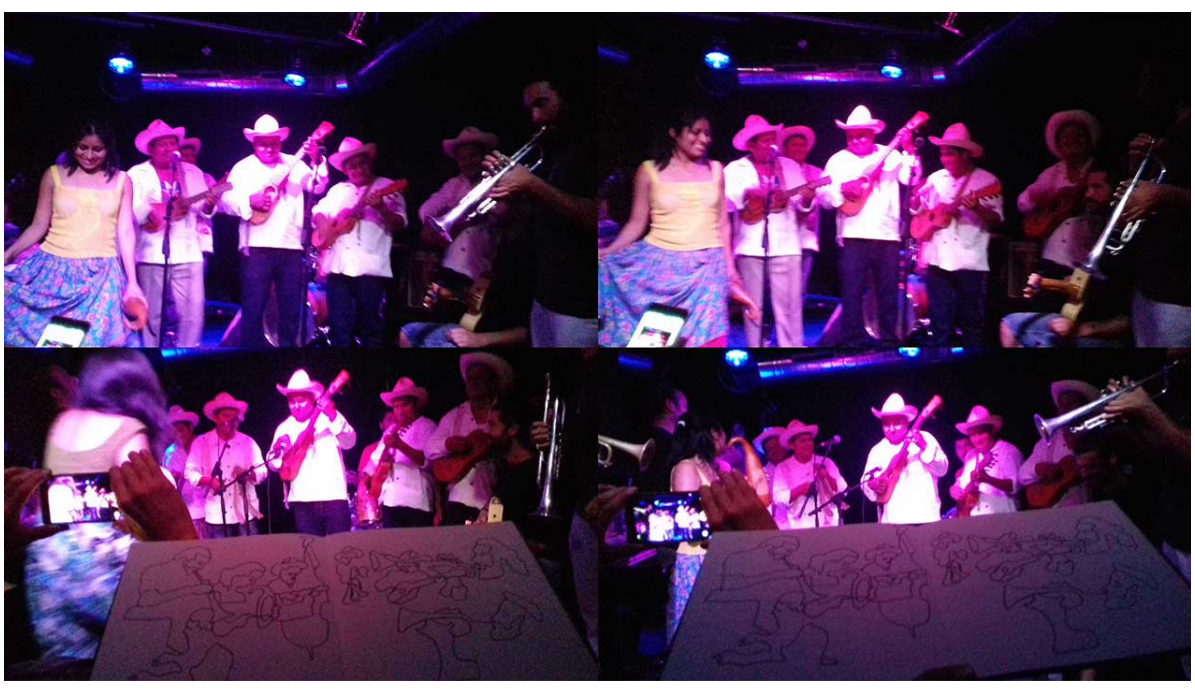
La banda de Panamá The Beachers conmemora sus 50 años con el nuevo album "Cincuenta". Un trabajo de género tropical con fuerte influencia de ritmos caribeños - salsa, boleros, calypsos - que ha sido producido por Billy Herron.

Con este disco la banda quiere reconocer a sus fans y además, llegar a una nueva audiencia. Es destacable la participación de artistas panameños reconocidos internacionalmente como: Emilio Regueira de Los Rabanes, Camilo Azuquita, Samy Sandoval, Latin Fresh y la agrupación Pureza Natural.

Disponible en todas las plataformas digitales a partir del 17 de julio.

# Jarocho jam como patrimonio abierto

¿Hasta dónde son compatibles los códigos y los espacios de las músicas tradicionales y del jazz más libre? Hace unos meses comenzamos esta columna para referirnos a la música tradicional como ese laboratorio, personal y colectivo donde las músicas se desarrollan. Ahora vamos a comentar algunas ideas a partir de una experiencia reciente del grupo mexicano Los Baxin en una jam de free jazz en la sala Sinestesia de Barcelona.

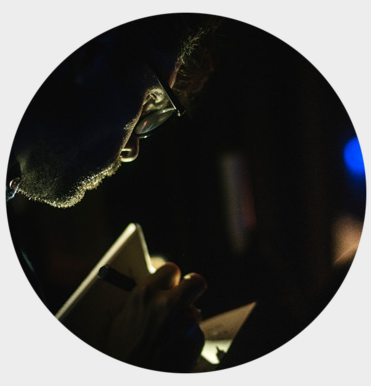


El Son jarocho es una música tradicional de la zona sur de la provincia costera de Veracruz en México. Una música de campo llanero, hermana del son cubano y del joropo venezolano, de la plena puertoriqueña y hasta podríamos decir que de ciertos palos del flamenco. El Son Jarocho estuvo por mucho tiempo contenido en su región dentro de sus contextos sociales; ya en el siglo XX se elevó al olimpo simbólico de cierta mexicanidad, e incluso tuvo un éxito considerable en la versión de La Bamba de Ritchie Valens. En los últimos 20 años ha sucedido algo particular, se ha vivido un proceso de regeneración desde las propias comunidades, rurales primero y urbanas después, en donde las nuevas generaciones encuentran en el son jarocho un espacio propio y se ha extendido un sentido amplio del valor de la música como práctica social sin la carga pintoresca que toda música tradicional puede acabar teniendo. Incluso en 2014 se desestimó, después de un largo debate, que esta música sea considerada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. En esta columna de 'Código abierto' planteamos la diferencia entre el museo y el laboratorio como dos tendencias en el espacio de la tradición. La mayoría de la comunidad jarocha decide ocupar el laboratorio como campo vivo de la práctica musical.

El grupo de Son jarocho Los Baxin llegó de México a Europa y comenzó su gira en Barcelona, con un concierto en la programación musical de Casa Amèrica Catalunya. Al terminar el recital, de manera imprevista, se presentó en la Jam de jazz de la sala Sinestesia, que ese día coordinaba Nicolás Cristancho 'Yurgaki'. La incorporación de un grupo de música tradicional en una jam de jazz fue un riesgo que 'Yurgaki', pianista y compositor colombiano, aceptó correr. 'Yurgaki 'conocía un poco del son jarocho y sus semejanzas con la música de la costa del pacífico de Colombia y sabía que estaba en la jam el trío de trompetas FAT (Free Art Three) de Iván González, Pol Padrós y Julián Sánchez.

La grabación espontánea que nos ha cedido el melómano y músico de jazz Miquel Tuset, del son 'El Cascabel' empieza justo cuando el piano de 'Yurgaki' está ya calentando el son con su golpe percusivo, las trompetas entran en coro, escuchando, entre silencios, comienzan a escalonar ciertos fraseos. Clara Baxin mantiene con el güiro un frente rítmico y visual y esperará al siguiente son para demostrar la presencia percusiva del zapateado. Después, Carlos Pérez ajusta el micrófono del requinto y se escucha un ¡Upa! que anima a Isauro Ixtepan para frasear con unos de los instrumentos solistas del Son jarocho. El final del fraseo da pié al primer verso: "Yo tenía mi cascabel, bonito cascabelito..." La respuesta obligada queda cubierta por una ráfaga de trompetas, prueba de que los códigos no son compartidos de entrada; unos pisan a otros. Pero es un pisar en diálogo abierto, un tanteo. Necesitan su tiempo. Más tarde las trompetas respetan el segundo fraseo con verso y respuesta. Al terminar la última respuesta vuelven las trompetas en chorros intermitentes de luz y una subida de intensidad de la batería. La tensión se acompaña desde el piano también y el son levanta un vuelo inesperado. No hay gestión política de la cultura que entienda musicalmente lo que aquí está pasando. Simao Hernández, jaranero y antropólogo mexicano que acompañó con su jarana a Los Baxin en esta experiencia, dijo que a pesar de ciertas faltas de entendimiento entre los músicos, El Cascabel tuvo "momentos gloriosos". El piano de 'Yurgaki' hace de puente sonoro entre la rítmica afroamericana y los lances trifásicos de las trompetas. Hacia el final del son, Don Arcadio Baxin dispara el verso de despedida e intenta anunciar las señas de cierre del son. Las trompetas no lo reconocen y entran en un pulsión de ascenso que llega a una especie de altiplano desde el que van prolongando sábanas tonales y el final se anuncia, pero no llega. Los músicos jarochos no reconocen este modo de ir cerrando un tema, por fases. Hay cierta tensión, miradas de duda y después de varias ondulaciones, el son cierra con el recurso más natural de cualquier fandango: levantando las jaranas y al grito de ¡Una! El público agita un bravo con aplausos y gritos, y mira alrededor como para comprobar que esto tan extraño realmente sucedió.

Esta experiencia musical se realizó sin ensayos, sin encuentros previos, sin pactos ni conversaciones. Sin convocatorias a proyectos de innovación musical o participación ciudadana. Simplemente invitando a los músicos que habían viajado a Europa, en este caso con la ayuda de movilidad de Ibermúsicas y el apoyo de la comunidad mexicana en Europa. Dentro de los carriles de la industria musical esta sesión no es jazz, ni folk, ni música latina. Este momento fue una especie de accidente musical, del que podríamos sacar algunas ideas. ¿Qué tipo de espacios comparten las músicas tradicionales y las que conocemos como jazz? En ambas músicas hay unos códigos que se respetan y también hay espacios para la improvisación, una improvisación para el diálogo entre los distintos músicos, cantadores, tocadores y bailadores. Lo común, al final de cuentas es la propia escucha, la apertura a la posibilidad. Y quizá mientras más carga de accidente tenga la experiencia, más riesgo, pero también mejor apertura a la escucha del otro. ¿Sería posible pensar en esta forma abierta como un valor musical en las políticas de gestión y promoción musical?, ¿Qué tan abiertas son las músicas tradicionales?, ¿Qué tan cerrada es nuestra mirada sobre las músicas tradicionales?



**PEDRO STRUKELJ**

Programador musical e ilustrador mexicano residente en Barcelona. Coordina el ciclo de conciertos Hamaques de Casa Amèrica Catalunya, y es parte de la comunidad musical Pájaros.

Cronista ilustrador de conciertos, conferencias y festivales.

www.pedrostrukelj.com

# Lucas Heredia y el vuelo de la canción

Un joven poeta de la canción es Lucas Heredia. Tiene las cosas muy claras, crece "con la infancia del río" musical y se nutre con una amplitud selectiva de la música popular argentina. Se suma a Pájaros y explica aquí con sus propias palabras por qué son significativos para él fuentes musicales como Carlos 'el Negro' Aguirre, Puente Celeste y Chacho Muller.

Lucas Heredia comienza en 2009 su proyecto solista, luego de formar parte de diferentes proyectos. Tras 5 discos que abren un diverso repertorio y un desarrollo de formatos, hoy parece ser una de las voces más luminosas de la canción. Siguiendo el camino de artistas como Aca Seca Trío, Carlos "Negro" Aguirre, Hugo Fattoruso o Jorge Fandermole, mantiene un gran respeto por el proceso y la forma poética y musical de la canción. Además de un intencionado caudal de voz, tiene un cuidado especial por desarrollar los recursos sonoros de la guitarra y cuando canta al dolor lo hace sin sobrepasar los bordes del drama, conteniendo la forma del canto, "sin llorar". Aquí podemos escucharle cantar y reflexionar sobre su propio trabajo.

Dentro de su repertorio podemos destacar algunos temas. 'Empujando hacia el sol' , que como toda gran canción es un mensaje en una botella, en el que se funden paisaje y mensaje humanos de alta intensidad.

A dúo con Julián Venegas, de su disco a dúo 'Puentes invisibles' está 'Ver y hacerse ver' que habla de la virtualidad de la mirada como 'no contacto', y la música aquí es una forma de pensar sobre nuestros tiempos y ritos contemporáneos. Y de su ultimísimo disco (que tiene semanas editado) 'Sinfín', que se abre con este tema a piano y voz que anuncia los rumbos futuros de este cantor llamado Lucas Heredia: 'Este tiempo' .

Además de desarrollar una gran producción propia Lucas Heredia mantiene un diálogo constante con las músicas de Charly García, Luis Alberto Spinetta, Fernando Cabrera, John Lennon, y también del Cuchi Leguizamón o Simón Díaz.

**Charly García**
**Luis Alberto Spinetta**
**Fernando Cabrera**
**John Lennon**
**Cuchi Leguizamón**
**Simón Díaz**

Al sumarse a la comunidad Pájaros, Lucas propone tres músicas de Argentina: Carlos 'el Negro' Aguirre, Puente Celeste y Chacho Muller, y describe con sus propias palabras los motivos de su compartir estos músicos fundamentales para la música actual en Argentina.

***Carlos "Negro" Aguirre***

*El "Negro" como le decimos cariñosamente, es un mago que dibuja embelleciendo el mundo con su alma sonora meciéndose en el gran río Paraná. Con un virtuoso habitar del piano y la guitarra como si fueran extensiones de su humanidad y la conciencia en la profundidad de las distintas maneras de entender la realidad, hace hablar aquello que falta para completar el paisaje del mundo. Sutileza de quien sabe esperar, madurar con el tiempo las palabras y las melodías precisas sin abandonar la obsesión por el lenguaje musical en la manera de componer, interpretar y arreglar. Como si supiera que con cada canción va una oportunidad indispensable para sanar el lugar compartido, de la cotidianeidad supuestamente inalterable. Simpleza de pueblo, altura de alquimista implacable, velocidad necesaria para respirar.*

*Y siempre así, con delicadeza de susurro para que el aire que resuena permita desplegar el impulso del corazón. Un artista inmenso e indispensable.*

***Puente Celeste***

*Puente Celeste es eso, un puente directo al cielo en un vuelo vertiginoso y brillante en clave de niño que suena y resuena sin impedimentos como un saltimbanquis. Es muy difícil que tantos virtuosos puedan encontrarse en pos de llevar a la canción a su lugar más excelso de la interpretación y siempre sin meter ni una nota de más. Lo que pasa es que cuando se conjuga esa calidad en los instrumentos con la capacidad de escuchar al otro no hay nada que detenga el alcance de semejante sinergia. Cada uno sabe como jugar, como sumar desde su lugar sabiendo a la vez que son todos indispensables. Y ahí aparecen nuevas maneras de decir, de encontrarse. Con composiciones diversas que se unifican en un tamiz estético de dialéctica elaborada con mucho trabajo, Cardozo, Vazquez, Moguilevsky, Nicotián y Dyzenchauz desafían todos los límites de una agrupación con estas características. Siempre se puede inventar un mundo nuevo si uno se toma con tanta dedicación su alma lúdica. Esos son, cinco pibes que juegan en el mejor equipo pero que nunca pierden su capacidad de fascinarse y reírse jugando.*
*Su mejor disco: Canciones.*

**El disco "Canciones"**

**El disco "Pasando el mar"**

***Chacho Muller***

*El Chacho fue un descubrimiento de los últimos que tuve la suerte y fue de la mano del tremendo músico y amigo Julián Venegas. No podía creer cuando escuché el disco Monedas de Sol, para mí su material más maravilloso. Con una manera de cantar y tocar el piano peculiar, sin que sobre nada pero con una marca única este artista tiene una batería de canciones compuestas con un equilibrio meridiano y una poesía de belleza soberbia. Si bien no lo conocí muchos me contaron su carácter arisco y rezongón. Pero en cada canción uno puede sentir claramente una ternura límpida y conmovedora que tira por la borda cualquier pose o cascarón.*
*Un tapado por la historia, quizá porque nunca le interesó figurar. Eso sí se encargó en hacer canciones que tarde o temprano harían justicia por sí solas y dejarían un legado imprescindible para la música del litoral.*

Algunas de sus canciones grabadas en su último disco "Monedas de sol" producido por Jorge Fandermole, cantada por Mercedes Sosa y arreglado por Carlos Aguirre.

**La isla**

**Mujer de la isla**

**Documental "Canción del Lugar"**

*Siguiendo el curso de lo que escribí en la edición anterior y antes de publicar la parte II del post "De Persia a la Patagonia" comparto el texto "Salam Aleikum, Aleikum Salam", nacido durante el proceso de creación de La ruta de las alma y escrito el 10 de marzo del 2012. En el número anterior fue publicado "Casa de Paz". Así continuamos con este afán de bajar al interior de los procesos creativos para ser partícipes de ellos y desentrañar las conexiones entre nuestro pasado, presente y futuro. Gracias por seguirme en esta ruta.*

*Origen de la inspiración del tema "Salam Obatalá" del documental y CD libro "La ruta de las almas."*

# Salam Aleikum, Aleikum Salam

ENGLISH

Muchas veces escuché a muchos cubanos saludar, "Nsala Malekun" a lo que el otro respondía "Malekun nsala". Tenía claro que venía del saludo árabe, "Salam Aleikum, Aleikum Salam" cuyo significado es "que la paz esté contigo".

Siempre me pregunté ¿por qué un saludo árabe en Cuba?

De la cultura Bantú procede la costumbre del saludo Nsala Malekun, Malekun Nsala y también la práctica del Palo Mayombe y Palo Kimbisa en la Isla.

Los orígenes de estas prácticas tienen sus raíces en la cuenca del Congo de África central, en países como Nigeria, Zaire, Angola, Congo, Zambia y Namibia donde se hallan las tribus Bantú y desde donde un gran número de esclavos fueron traídos a Cuba y las Américas.

En 1841, se fundó la primera sociedad con personas procedentes de Nigeria y de las tribus Bantú. Esta se llamó Sociedad Abakuá la cuál dio origen a los linajes de Palo Mayombe y Palo Kimbiza.

La tradición Kimbiza fue implantada en Cuba por un alto sacerdote que tenía el título de Tata Nganga Nkisi Malongo, su nombre era Andrés Facundo de los Dolores Petit. No solo sacó adelante la primera casa Kimbiza sino que, también, fundó la primera sociedad de blancos en el linaje Abakuá en 1863 justo en la ciudad de Guanabacoa.

Le llamaron el Cristo de los Dolores, Mayombara Kimbiza Nuncatesia. Lo marginaron y condenaron por iniciar a los blancos en las tradiciones Abakuá y Kimbiza, acto que fue considerado una ofensa a los mayores de Mayombe. Sus enseñanzas quedaron y se fundaron muchos templos Kimbiza en esa época.

Kimbiza significa "superación", la fe, la tradición, el respeto a la Madre Naturaleza y a todos sus atributos. Uniendo toda esa sabiduría de los pueblos Congo y Bantú, se forja el conocimiento de esta práctica. El respeto a los ancestros, los antepasados, utilizando las enseñanzas en el día a día, es la base de la iluminación personal. De esta manera puedes ayudar a los demás a encontrase y a su vez salvarlos.

A esta tradición en África no se le llama Palo, se le conoce como Yimbola y  la practican los chamanes africanos. En gran parte de esos países, la clase dirigente es musulmana, por eso los rangos y los saludos en estas tradiciones pertenecen a costumbres musulmanas. De ahí "Salam Aleikum, Aleikum Salam".

Es por eso también que los paleros utilizan el saludo. La Kimbisa se mezcla con creencias esotéricas, espiritualismo, catolicismo y regla de Osha (de la cultura Yoruba), a diferencia de la Mayombe que es estrictamente congo y no está sincretizada.

Al final, "Salam Aleikum": "Que la paz sea contigo" invoca una paz profunda, el sosiego, la condensación de la calma en sí misma, el silencio de las mezquitas y de los desiertos. El tiempo detenido, el universo atemporal, la concreción del acontecer. Se recobra entonces el sentido de lo divino y la trascendencia de eso que llamamos "paz".

Los Congos establecieron una relación entre "aleikum" (malekun) y una palabra que para ellos significa manos y "Salam" (Nsala) con movimiento, de alguna manera para ellos significa también "muevo mis manos" y la contestación es "las mueves conmigo".

En Ifá, base del conocimiento de la religión Yoruba, el saludo aparece en uno de los signos, en Otura Melli, en un rezo que dice:  "alafia boruku olorun kokoibere abayiki sumajana salamalekun malekunsala angmo seda itana medina akana ibodunosatu omi ina kupa beleyo modun modun lodafun shango kaferefun male"...

Hay otros signos donde aparece la palabra Malekum, Maleku o Maleko. Incluso Changó, uno de los Orishas más significativos de la religión Yoruba, muy importante en Cuba, tuvo un hijo clarividente llamado Malekun (Obara Juani).

Es evidente que este saludo está relacionado con la entrada del Islam a la tierra de los Yoruba y de los Bantú a través de los musulmanes que se establecieron en el África Subsahariana en un momento determinado de la historia.

Es comprensible entonces que al pasar de unos territorios, lenguas y naciones a otros, "Salam aleikum, Aleikum salam se haya convertido en "Nsala malekum, Malekun salam", el saludo más común del Palo y parte fundamental de sus ceremonias.

**PAVEL URKIZA**

Compositor, arreglista, guitarrista y cantante de origen cubano. Reconocido por sus aportaciones a la música Afro- cubana, destacándose en un estilo de fusión denominado Filin Progresivo.

Creador del proyecto La Ruta de las Almas, un documental que explora las conexiones culturales entre la Península Ibérica y America Latina.

*Siguiendo el curso de lo que escribí en la edición anterior y antes de publicar la parte II del post "De Persia a la Patagonia" comparto el texto "Salam Aleikum, Aleikum Salam", nacido durante el proceso de creación de La ruta de las alma y escrito el 10 de marzo del 2012. En el número anterior fue publicado "Casa de Paz". Así continuamos con este afán de bajar al interior de los procesos creativos para ser partícipes de ellos y desentrañar las conexiones entre nuestro pasado, presente y futuro. Gracias por seguirme en esta ruta.*

*Origen de la inspiración del tema "Salam Obatalá" del documental y CD libro "La ruta de las almas."*

# Salam Aleikum, Aleikum Salam

SKIP

Many times I have heard Cubans greeting friends saying Nsala Malekun, and the other replying Malekun Nsala. It was clear that it was coming from the Arab greeting, Salam Aleikum; Aleikum Salam, whose significance is - the peace be with you -.

I always asked myself  why an Arab greeting in Cuba?

From the Bantú is coming the custom of saying "Nsala Malekun, Malekun Nsala" and also the practice of Palo Mayombe and Palo Kimbiza on the Island.

The origins of those practices have their roots in the deep valley of the Congo, Central Africa, in countries as Nigeria, Zaire, Angola, Congo, Zambia and Nabimia from where are coming the Bantu tribes and from where numerous slaves were brought to Cuba and America.

In 1841, the first Society with people coming from Nigeria and from the Bantu Tribes was created. It was named Sociedad Abakua, which gives origin to the lineages of Palo Mayombe and Palo Kimbiza.

The Kimbiza tradition was implanted in Cuba by a high priest who had the title of Tata Nganga Nkisi Malongo; his name was Andres Facundo de los Dolores Petit. Not only he took forward the first House Kimbiza but he also founded the first society of white peoples in the lineage Abakua in 1863, just in the town of Guanabacoa.

They called him the Christ of the Dolores, Mayombara Kimbiza Nuncatesia. He was emarginated and condemned for initiate the white peoples to the traditions Abakua and Kimbiza, an act that was considered as an offence to the chiefs of Mayombe. His teachings stayed and many temple Kimbiza were founded at this time.

Kimbiza means self-improvement, the faith, the tradition, and the respect to Mother Nature and to its attributes. Uniting all this wisdom of the Bantu and from the people from Congo, you forge the knowledge of this practice. The respect to the ancestors, using the teachings day after day, is the base of the personal illumination. It is how you can help the others to know themselves and in their turn to be saved.

This tradition in Africa is not called the Palo, it is known as Yimbola and the African Chamans practice it. In a large part of those countries the leading class is Muslim for this the ranks and the greetings in those traditions are Muslim habits. From there came the Salam Aleikum, Aleikum Salam.

It is also for this reason that the Paleros are using this greeting. The Kimbiza is a mix of esoteric, spiritual and catholic beliefs and of the Regla de Osha, from the Yoruba culture, to the difference of those of the Mayombe which are strictly Congo and is not sincretized.

Finally, Salem Aleikum – The peace be with you – invoke a deep peace, the quietness, the condensation of the calm in yourself, the silence of the mesquites and the deserts. The suspended time, the no time of the universe, the realisation of the knowledge. Then you recover the sense of the divine and transcendence of what we call Peace.

Los Congos made a relation between Aleikum (Malekun) and a word which means – hands – and Salam (Nsala) as a movement, in this way it means for them – I move my hands – and they contest: - You move them with me –

In Ifa, the base of the religion Yoruba's knowledge, the greeting appears in one of the signs, in Otura Melli, in a pray which says

Alafia boruku olorun kokoibere abayiki sumajana salaelekum malekunsala angmo seda itana medina akana ibodunosatu omi ina kupa beleyo modun modun lodafun shango kaferefun male....

There are others signs where are appearing the words Malekum, Maleku or Maleko.

Including Chango, one of the more significant of the Orishas from the Yoruba Religion, very important in Cuba, had a clairvoyant son called Malekun (Obara Juani)

It is evident that this greeting is in relation with the entry of the Islam in the Yoruba and Bantu country through the Muslims who came to the Sub Saharan Africa at a moment of the history.

Then it is clear that passing from a country to another, languages and nations to others , Ala Aleikum, Aleikum Salam was converted to Nsala Malekun, Malekun Nsala, the most common of the Palo's greeting and fundamental part of its ceremonies.

**PAVEL URKIZA**

Compositor, arreglista, guitarrista y cantante de origen cubano. Reconocido por sus aportaciones a la música Afro- cubana, destacándose en un estilo de fusión denominado Filin Progresivo.

Creador del proyecto La Ruta de las Almas, un documental que explora las conexiones culturales entre la Península Ibérica y America Latina.

# SILJA FISCHER

Hablamos con Silja Fischer, Secretaria General del Consejo Internacional de la Música.

***"Promovemos el acceso a la música para todos y el valor de la música en la vida de todos los pueblos"***

Entrevista de **MARÍA HORMAETXEA**

**READ IT IN ENGLISH**

Silja Fischer fue nombrada Secretaria General del Consejo Internacional de la Música -IMC- en 2009, después de haber ocupado varios cargos en la Secretaría del IMC. En su puesto actual, está a cargo de la actividad diaria, la representación oficial, la ejecución del programa, la movilización de donaciones y la relación con la UNESCO. El lema profesional de Silja es "conectar a la gente" y dedica mucho tiempo a viajar por el mundo para conocer a sus colegas, compartir y aprender.

***¿Qué es el Consejo Internacional de la Música? ¿Cómo explicarías a alguien que no conoce la institución?***

Silja Fischer .- El Consejo Internacional de la Música es la red más grande del mundo de organizaciones e instituciones que trabajan en el campo de la música; Puede ser visto como una red de redes, una plataforma para cualquier organización que comparta nuestros valores. Promovemos el acceso a la música para todos y el valor de la música en la vida de todos los pueblos. Esto puede parecer un poco abstracto así que permítanme tratar de arrojar más luz sobre este tema.

Básicamente, el IMC es una organización que reúne a los diversos componentes del sector musical (compositores, autores, músicos aficionados y profesionales, profesionales de la música, educadores, responsables políticos, editores, fabricantes de instrumentos, investigadores, etc.) de todo el mundo.

¿Por qué se fundó esta organización? Porque en 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una necesidad muy fuerte de construír herramientas para unir a la gente, siguiendo un poco el modelo de las Naciones Unidas. A lo largo de las décadas, nuestra membresía se ha expandido y hoy nuestra red reúne a más de 1000 organizaciones en unos 150 países y tiene un potencial de 200 millones de personas deseosas de desarrollar y compartir conocimientos y experiencias sobre diversos aspectos de la vida musical. En el ámbito de la promoción y la formulación de políticas, IMC intenta llevar las preocupaciones y desafíos del sector de la música a la mesa de los encargados de tomar decisiones a escala mundial.

Además, IMC también desarrolla y gestiona sus propios proyectos en diversos campos. Para dar algunos ejemplos, estamos actualmente involucrados en tres grandes proyectos: el Programa de Desarrollo de la Música Africana, cuyo objetivo es ayudar a construir un sector musical más sostenible en África mediante el desarrollo de las habilidades de los profesionales de la música; Music And Resilience Support, que está desarrollando un entrenamiento experimental en la intervención psico-social de la música entre comunidades marginadas; Y Rostrum +, que trata de repensar las formas en que la música contemporánea se conecta con el público a través de las redes de radio e inspira la cooperación entre músicos, instituciones de educación musical superior y compañías de radiodifusión de todo el mundo.

***Hay "Cinco Campeones de Derechos Musicales", ¿podría explicarnos qué significa y cuáles son los valores?***

S.F.- Nuestros valores fundamentales están integrados en los Cinco Derechos de la Música, que también guían nuestra acción:

- el derecho de todos los niños y adultos
1. el derecho a expresarse musicalmente en toda libertad
2. el derecho a aprender lenguaje y habilidades musicales
3. el derecho a tener acceso a la participación musical mediante la participación, la escucha, la creación y la información

- el derecho de todos los artistas musicales
4. el derecho a desarrollar su arte y comunicarse a través de todos los medios de comunicación, con las instalaciones adecuadas a su disposición
5. el derecho a obtener un reconocimiento justo y una remuneración justa por su trabajo

Los Campeones de Derechos Musicales Evelyn Glennie, Ramy Essam y Tabu Osusa son figuras prominentes del mundo de la música que han respaldado estos derechos y nos ayudan a crear conciencia sobre ellos entre la comunidad musical, el público y los políticos. Hemos recibido una muy buena retroalimentación de otros artistas bien conocidos sobre los Cinco Derechos de la Música y estamos en el proceso de nombrar a los próximos Campeones!

***IMC otorgó el Premio Internacional de Música hasta 2005 en cooperación con la UNESCO. El premio fue otorgado a músicos o instituciones musicales, siendo muy apreciado por profesionales y una lástima por su desaparición. ¿Regresará en un futuro?***

S.F.- El Premio Internacional de Música IMC-UNESCO fue una manera muy poderosa de reconocer el valor de la música y los músicos en la formación del mundo a través de la música. Desafortunadamente, la UNESCO cambió su política hacia todos los premios y reconocimientos a principios de los años 2000 y esto afectó también nuestra colaboración por lo que se decidió conjuntamente suspender el premio. Unos años más tarde, en 2009, IMC lanzó sus IMC Music Rights Awards, que pueden ser vistos como menos sofisticados pero que para nosotros es una causa aún más significativa ya que los Premios se otorgan a proyectos o programas que ilustran de manera ejemplar uno de los más de los Cinco Derechos Musicales. Es una forma de apoyar y dar a los medios de comunicación la información sobre algunos de los proyectos más brillantes que necesitan ser fuertemente promovidos para aumentar su impacto. Después de haber recibido los premios, los proyectos ganadores y las organizaciones que los presentan como Freemuse (el foro mundial de música y censura), el Instituto Nacional de Música de Afganistán o el Coro Fayha del Líbano recibieron una enorme difusión; Creemos que esto ha contribuido a su alcance y desarrollo.

***¿Qué asuntos discutirán durante la próxima Asamblea General (junio de 2017)? Hay algo que destacar?***

S.F.- La Asamblea General es uno de los momentos más importantes para una organización como la IMC. Miembros de todo el mundo se reúnen para compartir y aprender unos de otros. Juntos dan forma al futuro de las organizaciones. Este año, nuestros miembros son llamados a elegir un nuevo presidente junto con una nueva Junta Ejecutiva; Ellos liderarán el IMC en los próximos años. Desde la última Asamblea General en 2015, nuestra principal preocupación está vinculada con el desarrollo de una Agenda Digital para los Cinco Derechos de la Música. Algo que servirá de guía para el uso de herramientas digitales para un sector de la música más justo, accesible e inclusivo. La Asamblea General también será la ocasión para informar a nuestros miembros sobre los 70 años que se celebrarán en el otoño de 2019 con el Foro Mundial de la Música, uno de nuestros eventos emblemáticos, que tendrá lugar en París por primera vez.

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para invitar a todos los interesados y a todos aquellos que creen en el poder de la música a unirse a nosotros en París en 2019!

# SILJA FISCHER

Talking with Silja Fischer, Secretary General of the International Music Council.

***"We promote access to music for all and the value of music in the lives of all peoples"***

Interview by **MARÍA HORMAETXEA**

**SKIP CONTENT**

Silja Fischer was appointed Secretary General of the International Music Council in 2009, after having occupied various positions in the IMC Secretariat. In her current position, she is in charge of the day-to-day business, official representation, programme implementation, grant mobilisation as well as the relationship with UNESCO. Silja' professional motto is "connecting people" and she dedicates a lot of her time to travel around the world to meet colleagues, to share and learn.

***What is the International Music Council? How would you explain to someone who doesn't know the institution?***

Silja Fischer .- The International Music Council is the world's largest network of organizations and institutions working in the field of music; it can be seen as a network of networks, a platform for any organization that shares our values. We promote access to music for all and the value of music in the lives of all peoples. This might seem a bit abstract for the people out there and so let me try to shed more light on it.

Basically the IMC is an umbrella organization which brings together the various components of the music sector (composers, songwriters, amateur and professional musicians, music professionals, educators, policy makers, publishers, instrument manufacturers, researchers and so on…) from all over the world.

Why would such an organization be founded? Because in 1949, after WWII, there was a strong need for tools to bring people together, following a bit the model of the United Nations. Over the decades, our membership has expanded and today our network brings together over 1000 organisations in some 150 countries and has a potential reach of 200 million persons eager to develop and share knowledge and experience on diverse aspects of musical life. On an advocacy and policy making level, IMC tries to bring the concerns and challenges of the music sector to the table of decision makers on a global scale.

Moreover, IMC also develops and manages its own projects in various fields. To give some examples, we are currently involved in three major projects: the African Music Development Programme, which aims to help building a more sustainable music sector in Africa by developing skills of music professionals; Music And Resilience Support, which is developing an experimental training in psycho-social music intervention among marginalized communities; and Rostrum+ which tries to rethink the ways in which contemporary music connects with audiences through radio networks and inspires cooperation between musicians, higher music education institutions and broadcasting companies from all the world

***There are "Five Music Rights Champions", would you please explain us what does it mean, and which values are concerning?***

S.F.- Our core values are embedded in the Five Music Rights, which also guide our action:

- the right for all children and adults
1. the right to express themselves musically in all freedom
2. the right to learn musical languages and skills
3. the right to have access to musical involvement through participation, listening, creation, and information

- the right for all musical artists
4. the right to develop their artistry and communicate through all media, with proper facilities at their disposal
5. the right to obtain just recognition and fair remuneration for their work

The IMC Music Rights Champions Evelyn Glennie, Ramy Essam and Tabu Osusa are prominent figures of the music world who have endorsed these rights and help us in raise awareness about them among the music community, audiences and policy-makers. We have received a very good feedback from other well-known artists to the Five Music Rights and we are currently in the process of nominating the next Champions!

***IMC awarded the International Music Prize until 2005 in cooperation with UNESCO. The prize was given to musicians or musical institutions, being really appreciated by professionals and a shame its dissapearance. Will it come back in a future?***

S.F.- The IMC-UNESCO International Music Prize was indeed a very powerful way to recognize the value of music and musicians in shaping the world through music. Unfortunately UNESCO changed its policy towards all prizes and awards in the early 2000s and this affected also our collaboration and it was jointly decided to discontinue the prize. A few years later, in 2009, IMC launched its IMC Music Rights Awards which might be seen as less fancy but which for us is an even more meaningful cause as the Awards are given to projects or programmes that illustrate in an exemplary way one of more of the Five Music Rights. It is a way to support and give media exposure to some of the most brilliant projects which need to be strongly promoted to increase their impact. After having received the awards, the winning projects and the organisations behind them, such as Freemuse (the world forum on music and censorship), the Afghanistan National Institute of Music or the Fayha Choir from Lebanon received a huge exposure; we believe that this has contributed to their outreach and development.

***Which matters will you discuss during the next General Assembly (June 2017)? is there any matter to highlight?***

S.F.- The General Assembly is one of the most important moments for an organization like the IMC. Members from all over the world gather to share and learn from each other. Together they shape the future of the organizations. This year, our members are called upon to elect a new president along with a new Executive Board; they will lead the IMC in the next years. Since the last General Assembly in 2015, our main concern is linked with the development of a Digital Agenda for the Five Music Rights. Something that will serve as a roadmap for the use of digital tools for a more fair, accessible and inclusive music sector. The General Assembly will also be the occasion to inform our members about and involve them in the preparations of our 70th anniversary, which will be celebrated in autumn 2019 with the World Forum on Music, one of our flagship events, to take place in Paris for the first time.

I should like to take this opportunity to invite all those interested and all those who believe in the power of music to join us in Paris in 2019!

PUBLICIDAD

CBF

cbfwebradio.com

# Nichos y posibilidades

ENGLISH

Los mercados especializados son hoy día una de las opciones más importantes que tienen las músicas independientes. Hablar de mercados nichos hace 20 años, era admitir sencillamente que la opción era minúscula. Definitivamente esa no es nuestra realidad actualmente.

Actualmente la tecnología está totalmente a favor de las músicas independientes, si sencillamente vemos el número de seguidores en las redes sociales de cualquiera de los artistas que forman parte de las músicas independientes, podemos concluir que la definición de un mercado nicho, ya no es la misma.

Recordando la definición de paradigma, como la interpretación de la verdad, entonces romperlo, es fácil. Sencillamente hay que darse cuenta del momento y tiempo en que uno está.

El gran reto presente es buscar la forma y aprender a como hacer viable la opción de lo especializado. Hoy día la tecnología permite movilizar grandes cantidades de data, he inclusive grandes cantidades de dinero en pequeñas partidas, lo cual era esencialmente imposible hace un poco. Desde campañas de crowdfunding, hasta distribución de contenido por las redes sociales a costos muy bajos permiten lograr objetivos financieros y objetivos creativos con pocos recursos.

El reto esta en buscar las conexiones para que ese universo de pequeños grupos, de estilos y artistas puedan mostrarse bajo la sombrilla de lo especializado, de lo diferente, pero con el poder y penetración de lo masivo.

La enorme ventaja de lo especializado es entender que el desperdicio en la comunicación y en el contacto es mínimo. Atrás quedo el modelo o paradigma de tener que enviar un mensaje masivo a millones de personas para poder atrapar o convencer a un número minúsculo de quienes reciben el mensaje. Hoy día si la comunicación y la oferta creativa es la correcta, quien recibe el mensaje quiere verlo y más aun, esa persona ayudará a replicar ese mensaje.

También creo que hay experiencias en otras industrias y actividades que si bien, totalmente ajenas a la música, comparten el reto de lo especializado. Conocí hace unos meses a un director de arte que producía camisas impresas con sus diseños. Nada original podríamos decir, lo que realmente cambiaba todo era que él usaba sus redes sociales para presentar el diseño y abrir la posibilidad de poner la orden solo por un número de horas. Después de esa ventana que ofrecía a sus redes, sencillamente no se podía comprar o tener ese producto. El producto era único, exclusivo y selecto. Pero lo fascinante era ver cómo solo con redes sociales y con maquetas digitales, él sabia exactamente cuanto vendería, a quien vendería y la producción era realizada con cero desperdicio.

En lo personal, estoy convencido que este es el momento para aprender y desarrollar la viabilidad de iniciativas y mercados especializados. Creo que un concepto clave es el de aprender, es entender que las fórmulas que existían posiblemente no funcionen más. No significa que lo que hicimos antes esta mal, sencillamente la realidad cambió.

Imaginemos por un segundo que se pudiera organizar virtualmente una gira o concierto,  que con un aporte mínimo se puede participar en una opción para viajar o tener un premio. Imaginemos que son cuatro artistas, y que esos artistas tienen contacto con siete millones de personas. Imaginemos ahora que el uno y medio por ciento participen con dos dólares para ser parte de un grupo de 10 personas con todos los gastos pagos. La matemática al final es totalmente factual, es algo viable, es algo diferente y totalmente posible.

Si leyendo esta idea, le parece que siete millones de contactos son una cantidad difícil de lograr, esto sería posible con sólo tres de los artistas que se presentaron en la primera edición de EXIB Música, hace ya cuatro años.

Estoy totalmente convencido que sí se puede, solo hay que comenzar.

Por eso creo en los nichos, creo en la especialización. Puede ser que individualmente sean pequeños, pero juntos son nichos enormes con posibilidades enormes.

**FERNANDO DUPRAT**

Productor Ejecutivo, Director y “Chief Curiosity Officer” .

Fundador de NEXUSiDEAS, empresa de mercadeo y eventos basada en los Estados Unidos.

Siendo un apasionado por la música, es productor ejecutivo de la Orquesta Sinfónica de Miami y co-fundador de EXIB Música en Europa.

fernandoduprat.com

# Niches and possibilities

SKIP

Specialized markets are one of the most important options for independent music artists today. To be a niche market 20 years ago was admitting that the choice was minuscule. That is not the reality today.

Currently, the technology is totally in favor of the independent music. If we simply see the number of followers on the social networks for any of most independent artists in Iberoamerica, we can conclude that the concept of a niche market has changed dramatically.

Remembering the definition of paradigm, as an interpretation of the truth, then breaking it, it's easy. We simply have to realize the moment and time in which we are.

The great challenge now is to find and learn how to make viable the option of what is it means be specialized. Today, technology allows the mobilization of large amounts of data, and even more significant amounts of money in small quantities, which was essentially impossible a little while ago. From crowdfunding campaigns to content distribution by social networks at a very low cost, goals are achieved with few resources.

The challenge is to look for connections so that this universe of small groups, styles and artists can be displayed under the umbrella of specialization and niches, but with the power and penetration of the massive campaigns.

The enormous advantage of the niches markets is to understand that the waste in communication is minimal. Gone is the model or paradigm of having to send a message to millions of people to be able to catch or convince a tiny number of those who receive the message. Today if the communication and the creative offer is correct, whoever receives the message wants to see it, and that person will help to replicate that message.

I also believe that there are experiences in other industries and activities that, while completely alien to music, share the challenge of the specialized approach. I met a few months ago an art director who produced printed shirts with his designs. Nothing original we could say, but what changed everything was that he used his social networks to show the design and open the possibility of placing the order only for some hours. After that window of time closed, you simply could not buy or have that product. The product was unique, exclusive and select. But the fascinating thing was to see how only with social networks and digital models, he knew how much he would sell, who he would sell it too, and the production had zero waste.

I am convinced that this is the time to learn and develop the viability of specific initiatives and markets. The key concept is to learn and discover again, is to understand that the formulas that we used before, possibly will not work anymore. It doesn't mean that what we did before was wrong, the reality changed.

Imagine for a second that you can pre-organize a tour or concert, with a minimum contribution you can participate in an option to travel or have a prize. Imagine that there are four artists and that these artists have contact with seven million people. Now imagine that one and a half percent participate with two dollars to be part of a selected group of ten individuals with all expenses paid. The mathematics at the end is entirely factual. It is viable. It is something different and possible.

If you read this idea and feel that seven million contacts are an immense quantity to achieve, we would have reached the goal, with only three of the artists who participated on the first edition of ExiB Música, four years ago.

I am convinced that it can be done, it's only a matter of starting the process.

That's why I believe in niches, and why I believe in specialization. Individually they look small, but together they become enormous niches with enormous possibilities.

**FERNANDO DUPRAT**

Productor Ejecutivo, Director y “Chief Curiosity Officer” .

Fundador de NEXUSiDEAS, empresa de mercadeo y eventos basada en los Estados Unidos.

Siendo un apasionado por la música, es productor ejecutivo de la Orquesta Sinfónica de Miami y co-fundador de EXIB Música en Europa.

fernandoduprat.com

# EXIB MÚSICA 2017

Analizamos en profundidad todo lo que dio de sí la cuarta edición del Mercado de la Música Iberoamericana celebrada en el Alentejo portugués.

**REPORTAJE ESPECIAL**

**READ IT IN ENGLISH**

Video resumen de EXIB Música, celebrado los días 8, 9 y 10 de junio en Évora, Arraiolos y Montemor-o-Novo (Portugal)

PURA mestiza

# ADRIANA PEDRET

Hablamos con la Directora General de EXIB Música

Por **GABRIEL PLAZA**
Periodista y Curador Musical

***GP: ¿Cuál fue el espíritu central de esta nueva EXIB teniendo en cuenta que siendo un encuentro itinerante parece haberse radicado en una ciudad como Évora, Patrimonio de la Humanidad, que a la vez le imprime su propia tónica, música y paisaje al encuentro?.***

AP: EXIB Música es una plataforma comprometida con la difusión y circulación de las músicas iberoamericanas, desde unas premisas muy especiales que fomentan la importancia de la identidad y el valor de la diversidad. La elección de la ciudad es clave en el objetivo de ver reflejadas nuestras premisas.
La ciudad sede aporta elementos claves en la ecuación, sus tradiciones, su gente, su tamaño, la forma en que sus ciudadanos se aproximan a los contenidos culturales, su legado patrimonial, su gastronomía. Todos son elementos que se incorporan a la fórmula, a la que EXIB Música suma una curaduría musical de mucha calidad, diversidad cultural, presencia internacional, difusión nacional e internacional, conexiones, intercambios y en el caso particular de nuestro perfil como Expo, sumamos vivencias inestimables desde la empatía, algo que se genera sin planificación previa pero que viene dado desde el afecto que se imprime en la producción y celebración de este evento anualmente.
Évora nos ha brindado grandes momentos y este año más al sumar a Arraiolos y Montemor o Novo. Cada edición es un descubrimiento y un aprendizaje. Desde luego Évora ya forma parte de EXIB Música, como fue el caso de Bilbao, nuestra sede inaugural. No descartamos la posibilidad de que EXIB Música circule entre España y Portugal.

***GP: ¿Qué nuevos desafíos se plantea el mercado a partir de la nueva edición que pasó? ¿Han cambiando los objetivos desde el primer encuentro EXIB?***

AP: Nos reafirmamos en nuestra condición de Expo-Mercado especializado en músicas de Iberoamérica. Cada año vemos más claro el poder de la especialización y eso nos permite visualizar mejor nuestro objetivo de aportar valor a la circulación de estas músicas. Cada edición de EXIB Música es un gran esfuerzo por cerrar nuevos conciertos y nuevos destinos para los artistas que participan.
Un aprendizaje importante en estas cuatro ediciones es como poner en valores tangibles, la importancia de las músicas independientes para los inversionistas y patrocinadores privados, sin perder el foco en la música. Estamos convencidos que la viabilidad económica de las músicas independientes es algo necesario y totalmente posible. Ser viable es buscar balances entre patrocinios, inversionistas y aportes institucionales.

***GP: ¿Que impacto piensa que empezó a tener el mercado en la percepción sobre la música de Iberoamérica, desde su primera edición y hasta ahora?***

AP: En cuatro ediciones han pasado por EXIB Música 120 artistas de Latinoamérica, España y Portugal, se han impulsado diálogos sobre el papel de las músicas en lenguas originarias, el valor de la colaboración en la gestión musical, el papel del imaginario femenino en la música de la región iberoamericana. Hemos apostado por formatos de intercambio profesional que buscan las coincidencias, más que por las ruedas de negocios, intentando así generar un ambiente más propicio para la colaboración y las relaciones de larga duración entre programadores y hemos realizado importantes esfuerzos por mostrar a los profesionales europeos una diversidad musical iberoamericana en mixturas, influencias, expresiones culturales e identidad.
Creo que estos componentes han generado un importante afecto hacia la plataforma EXIB. Es la gente que participa la que hace crecer a EXIB Música.

***GP: Por último. ¿Cuál es la importancia que empieza a tener el EXIB en el circuito musical de Iberoamérica y cual es su distintivo dentro de otros mercados no solo europeos sino de America Latina?***

AP: Los que trabajamos en EXIB Música, sabemos que nuestro diferencial está en apuntar siempre a ser una plataforma especializada, honesta y de objetivos definidos. Creemos en la necesidad de conectar y de generar relaciones de colaboración duraderas y productivas para programadores y artistas. Para nosotros también es estratégica la relación de simbiosis con la ciudad sede y el intercambio de cualidades entre ambas.
Esta forma de ser y actuar, combinadas con ser flexibles, evitando la rigidez a toda costa, marcan la importancia que empieza a tener EXIB Música y su aporte al circuito musical de Iberoamérica y el mundo.

# GALA DE INAUGURACIÓN

## MIÉRCOLES 7 JUNIO

PURA mestiza

De izquierda a derecha:

**Marta Coutinho** - Directora de Producción en AMPLA Portugal

**Paulo Carvajal** - Vudumedia.com Diseño y Programación EXIB Música

**María Hormaetxea** - Fundadora y Directora Comunicación EXIB Música

**Ruca Rebordao** - Productor - Booking en AMPLA Portugal

**Josean Martin** - Asesor Artístico EXIB Música

**Diego González (El Parce)** - Director Técnico EXIB Música

**Adriana Pedret** - Fundadora y Directora General EXIB Música

**Alejandro Milohnoja** - Coordinador Zona PRO EXIB Música

**Manu Pedret** - Coordinador Audiovisual EXIB Música

**Fernando Duprat** - Asesor co-fundador y Productor Ejecutivo del Opening EXIB Música

**Alvaro Andoin** - FILMATU Redes en Directo - EXIB Música

Producción general:

EXIB música
expo iberoamericana de música

En co-producción con:

AMPLA (PT)
CREATIVITY IS A BEAUTIFUL BUSINESS.

En colaboración con:

Câmara Municipal de Évora

Vila de Arraiolos

MONTEMOR | O | NOVO câmara municipal

# PREMIO MIRADAS JÓVENES

María Hormaetxea - EXIB Música, Gonçalo Fernandes Tavares (Portugal) - Finalista, Enrique Gutiérrez Álvarez (España) - Premiado, Tomás Sanz (España) - Premiado, Silvia Ramírez - Coordinadora Nuevas Culturas y Comunicación OIJ, Carlos Manuel Pereira - Representante de OIJ en Portugal, Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá - Presidente de la Câmara Municipal de Évora, Eduardo Luciano - Vereador de Cultura e Património de la Câmara Municipal de Évora y Adriana Pedret - EXIB Música

Con la entrega del premio Miradas Jóvenes en la modalidad piezas sonoras, en el marco de EXIB Música, hemos cerrado la primera edición del Programa Creacción Joven, a partir del cual venimos transitando conjuntamente con las y los jóvenes de Iberoamérica en el ámbito de la creación cultural.

Con esta iniciativa, OIJ ha buscado poner el foco sobre las distintas visiones y percepciones de las realidades culturales por las que nuestras y nuestros jóvenes transitan, así como explorar y potenciar su capacidad transformadora desde la investigación, como actividad prospectiva pero también inspiradora y creadora.

Lo hacemos, en este caso, por medio de la música, que siempre se ha constituido como expresión fundamental del pensamiento, de la emoción, de la interacción con los otros y del tiempo, y hoy se presenta desde la más absoluta de las contemporaneidades, haciendo honor al cruce con la memoria y la tradición.

También a través de la fotografía, el ensayo y el reportaje hemos logrado tener un panorama bastante complejo de cómo están interpretando las realidades las personas jóvenes, a través de la creación.

Con la certeza de que el camino que nos queda por recorrer a su lado aún es mucho, les planteo el desafío de aprovechar las complicidades, relaciones e interacciones que estas y estos jóvenes nos ofrecen, para poder dar así verdadero sentido y protagonismo a sus visiones y proyectos.

**Max Trejo Cervantes**
Secretario General
Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica

Enrique Gutiérrez Álvarez (España) - Premiado, Tomás Sanz (España) - Premiado y Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá - Presidente de la Câmara Municipal de Évora

GANADOR:
**EFECTO MAGNUS (España): "El dilema del pináculo"**

FINALISTA:
**MELÍFLUO (Portugal): "A meu Home"**

WEB OFICIAL PREMIOS OIJ:
**juventud.org**

EXIB MÚSICA
·LAB·

EXIB funciona como una babel de culturas, donde todos se entienden y hablan la lengua franca de la música. Un pequeño ejemplo alcanza. Sebastián Ríos de Santa Fe y Gustavo Roriz de Espirito Santo do Pinhal de Brasil no se conocen. Uno toca la guitarra chamamecera. El otro toca la viola caipira.

El Laboratorio de cuerdas Sin Fronteras los reúne para que armen una jam.

El brasileño que toca fado y música portuguesa en el grupo de la cantora Cristiana Aguas propone "Merceditas", un himno del litoral. El tema funciona de puente, espacio lúdico para la improvisación y diálogo entre los dos músicos, que se acaban de conocer.

A diferencia de monstruos europeos, lo que se respira en EXIB Música es el vínculo emocional con la música y una atmósfera de retorno y re-descubrimiento de la identidad, donde todas las culturas suenan familiares.

**Gabriel Plaza**

Periodista Musical
Diario La Nación - Argentina
Curador musical

EXIB MÚSICA
CIUDAD

**Mesa diálogo Gestión Musical y Ciudad - EXIB Música/Ciudad**

Los diálogos sirven para conocernos, para hallar elementos comunes y divergentes con el otro, con otros, al escucharnos también nos re-conocemos; pero al final de todo generamos identidad y vemos en las angustias del otro nuestras propias angustias y en los elementos comunes lazos que nos unen. Así fue la mesa, el dialogo que se dio en Évora entre dos ciudades, donde se compartieron inquietudes e ilusiones; el elemento común, algo que ha sido llamado por siglos el "lenguaje universal de la música", las preocupaciones, de qué manera la cultura y el ejercicio de su gestión puede brindar a los ciudadanos de un territorio mejores condiciones de vida desde distintas perspectivas, el anhelo, que la gestión musical, a través de un festival, sea el detonador que transforme la vida de quienes habitan esas ciudades y de quienes la visitan para compartir sus esperanzas.

Esa tarde en la mesa de diálogo de "Gestión Musical y Ciudad" en el marco de EXIB Música, lo que se sintió fue la amistad, el respeto, la empatía, la preocupación por compartir inquietudes e ilusiones.

**Enrique Glockner**

Experto del Programa de Ciudades Piloto de la Agenda 21 de la Cultura de la Comisión de Cultura del CGLU

Este año tuve el honor de ser invitado por la organización de EXIB MÚSICA a su IV edición en Évora Portugal, para integrar el panel "Gestión musical y ciudad" junto al prestigioso especialista en ciudades creativas, Enrique Glockner y al vereador de cultura de la ciudad de Évora, Eduardo Luciano. Invitación que me llena de orgullo, pues tiene que ver con el trabajo que venimos realizando desde el Gobierno de la ciudad, con nuestro incipiente Mercado de la Música de Santa Fe, en pos de posicionar la música y los artistas santafecinos.

Esta edición de EXIB Música fue una verdadera fiesta en todos los sentidos, en el marco de una ciudad increíblemente hermosa, declarada patrimonio de la humanidad, en la que hemos conocido la amabilidad de su gente, la cultura del Alentejo y la predisposición de los funcionarios locales a recibir este tipo de eventos.

EXIB MÚSICA, sin dudas, ya es un festival/espacio de insoslayable referencia.

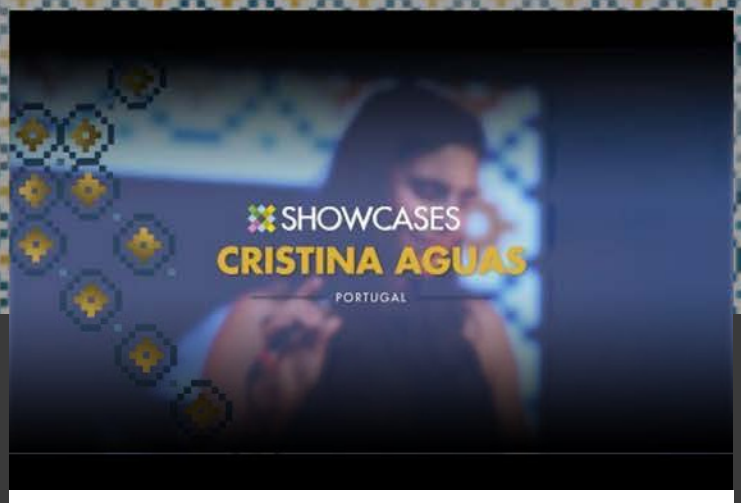
**Eduardo Bavorovsky**

Subsecretario de Programación Cultural
Gobierno de la ciudad de Santa Fe - República Argentina

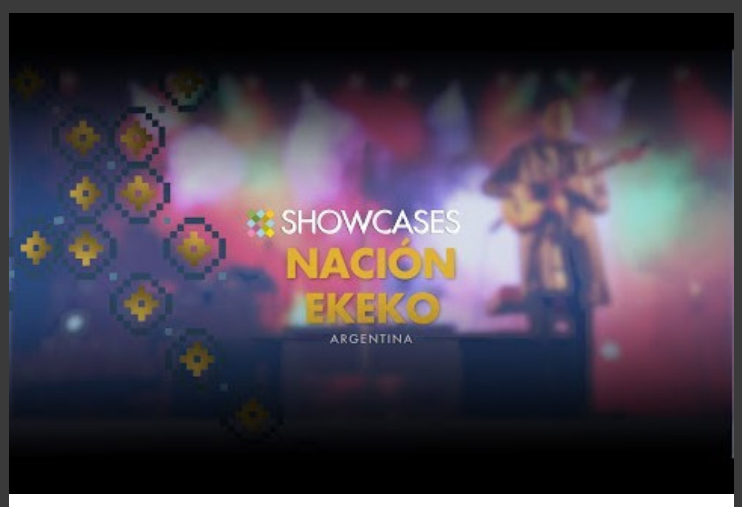
# EXIB MÚSICA SHOWCASES

## JUEVES 8 JUNIO

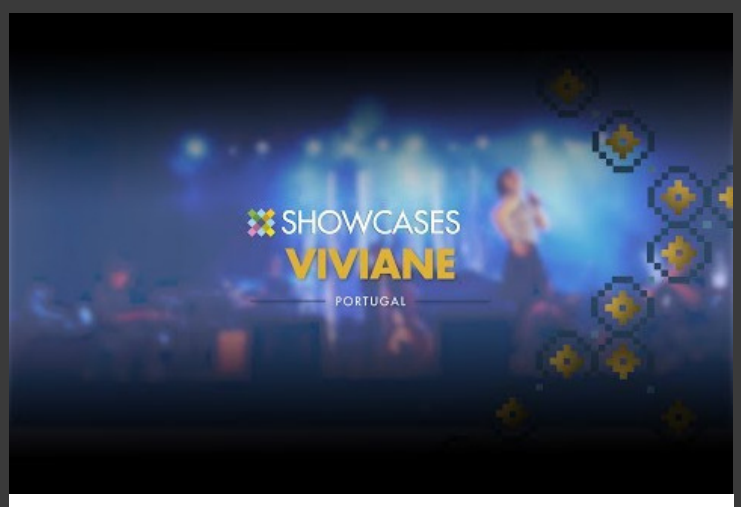
**Ishto Juevez** - Guatemala



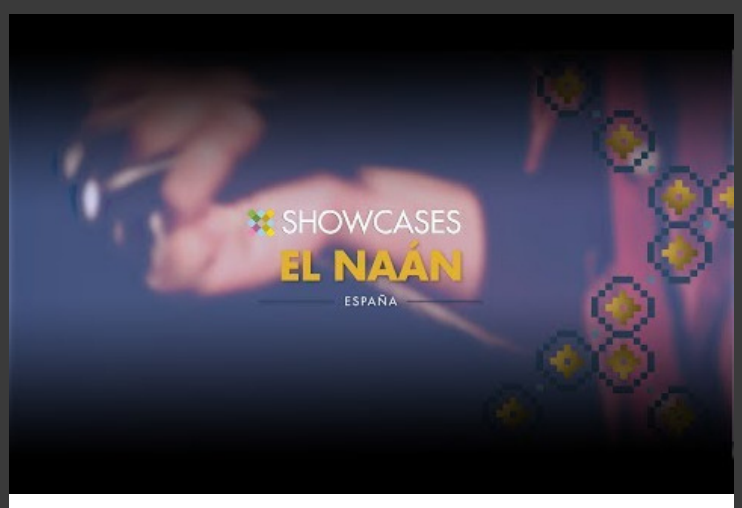

**Cristiana Aguas** - Portugal



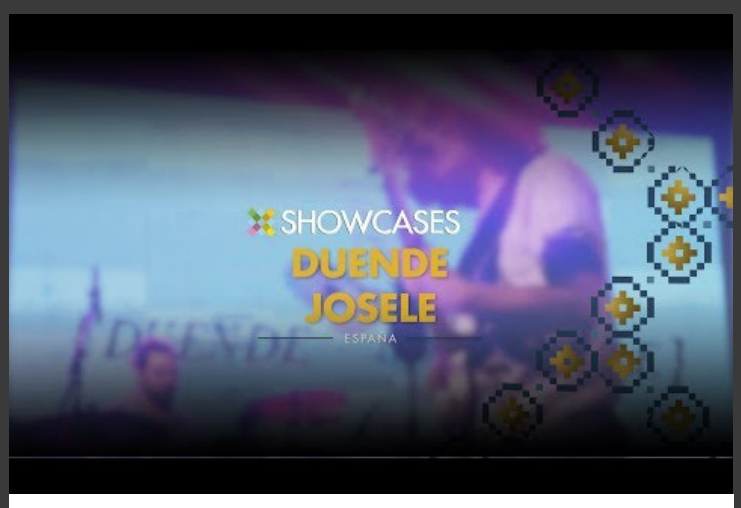

**Nación Ekeko** - Argentina




**Viviane** - Portugal



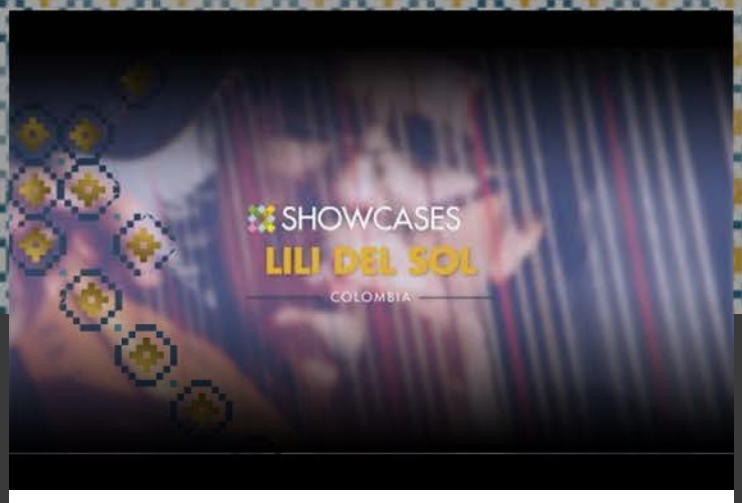

**El Naán** - España




**Duende Josele** - España

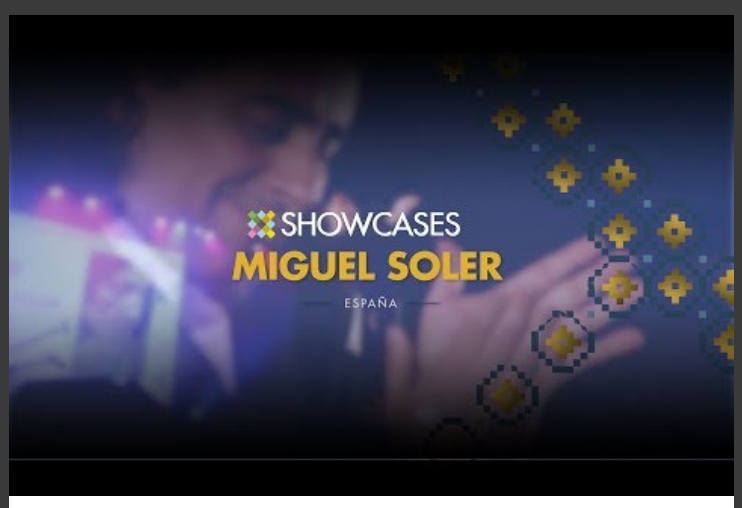
# EXIB MÚSICA SHOWCASES

## VIERNES 9 JUNIO

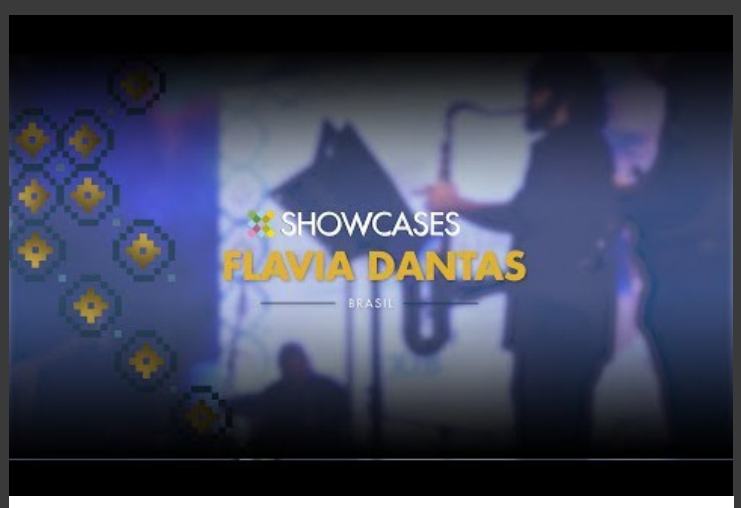



**Lili del Sol** - Colombia

**Javier Colli** - Argentina




**Miguel Soler** - España



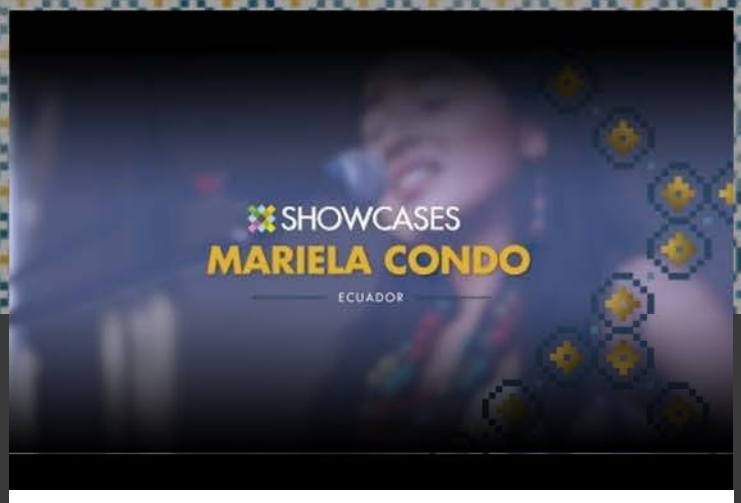

**Flavia Dantas** - Brasil

**El Tuyero Ilustrado** - Venezuela

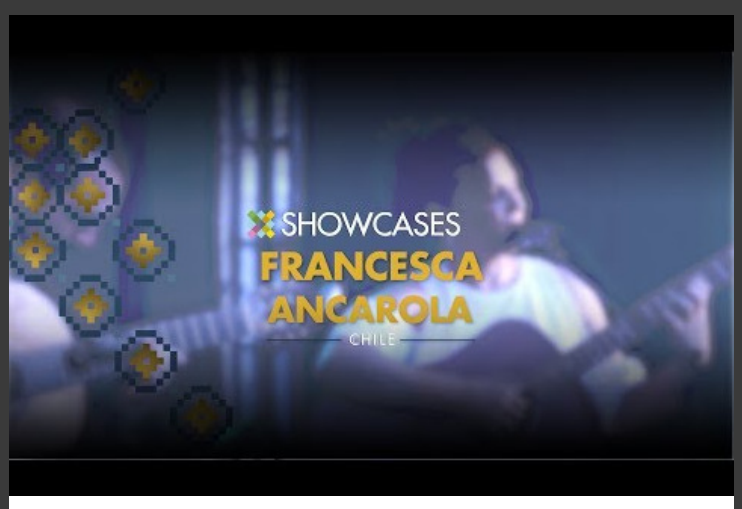
# EXIB MÚSICA SHOWCASES

## SÁBADO 10 JUNIO

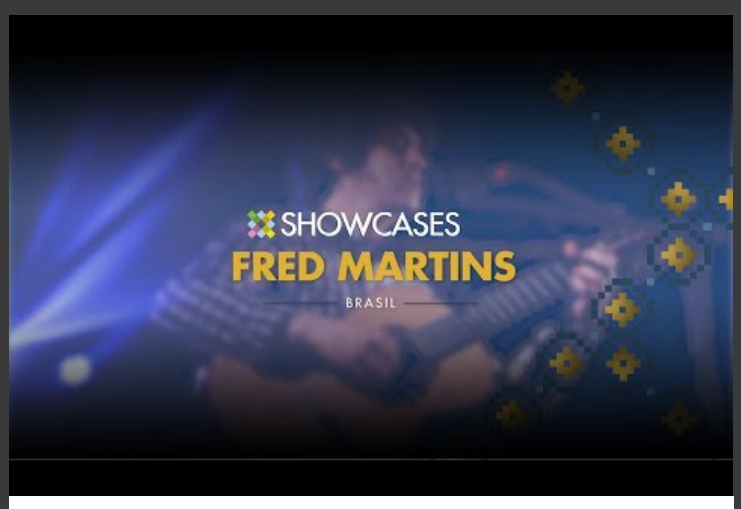
**Rusó Sala** - España



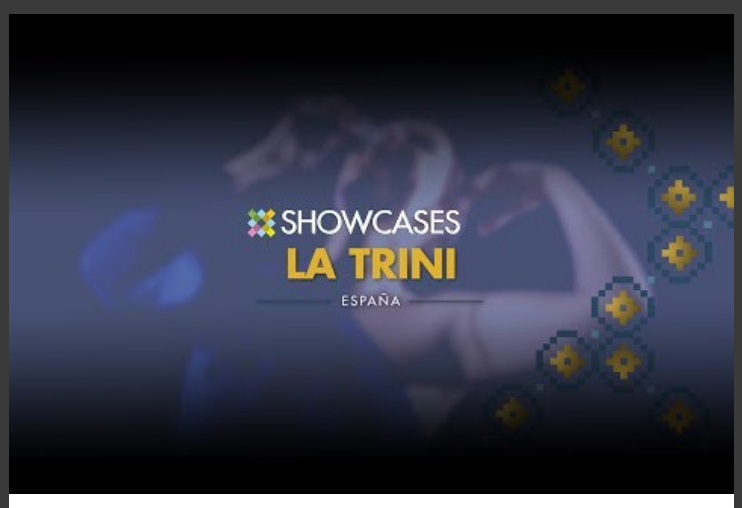

**Mariela Condo** - Ecuador



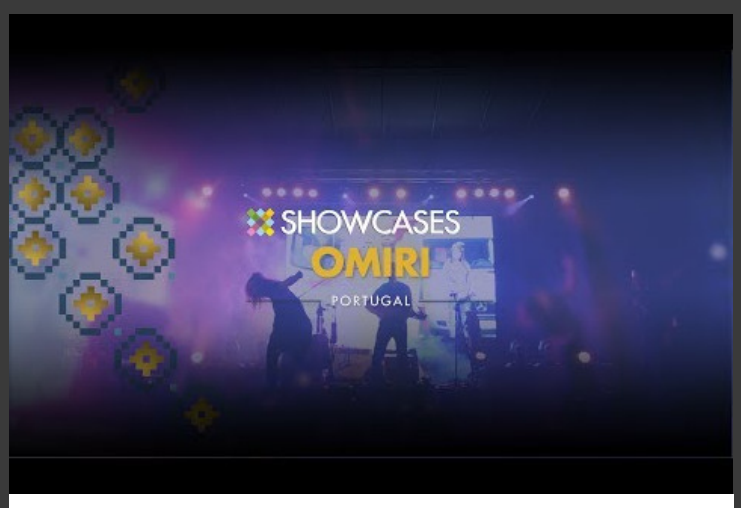

**Francesca Ancarola** - Argentina




**Fred Martins** - Brasil



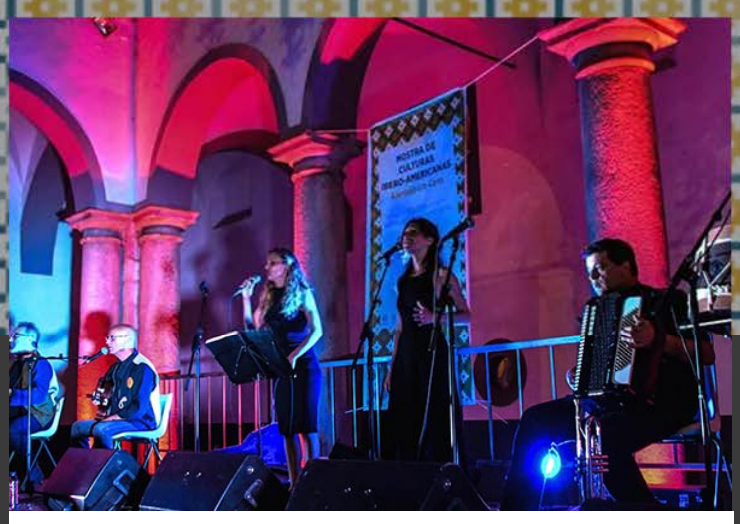

**La Trini** - España




**Omiri** - Portugal

# EXIB MÚSICA
# OFF CIUDAD

## PALACIO DO BARROCAL (INATEL) - ÉVORA



**Zanguizarra de Arraiolos** - Portugal

**Espirito Nativo** - Portugal

**I Critus Band** - Portugal

**Joana Capela Pires e João Fernandes** - Portugal

**Ze Soares Trio** - Portugal

PURA mestiza

# EXIB MÚSICA
# CONCLUSIONES

**4** EDICIONES

**120** ARTISTAS IBEROAMERICANOS

**+100** HORAS DE MÚSICA

**+500** PROFESIONALES DE 24 PAÍSES

foro música y lenguas originarias

II encuentro de festivales por la MÚSICA IBEROAMERICANA

encuentro de prensa por la MÚSICA IBEROAMERICANA

EXIB MÚSICA ·LAB·

EXIB MÚSICA CIUDAD

NETWORKING + LANZAMIENTOS + MASTERCLASS

## 120 ARTISTAS EN 4 EDICIONES

**49** LATINOAMÉRICA

**35** ESPAÑA

**36** PORTUGAL

REMARKABLE FESTIVAL
EUROPE FOR FESTIVALS
FESTIVALS FOR EUROPE
EFFE LABEL 2017-2018

FESTIVAL DECLARADO DE ALTO INTERÉS CULTURAL

miembro de:

EUROPEAN FESTIVALS ASSOCIATION

PURA mestiza

*Los valores relegados de nuestro tiempo reflejados en canciones y sonidos, la profundidad de líricas que se acercan a la poesía, la desnudez de la transparencia que no pretende esconder con artificios, la hermandad de pueblos unidos por la lengua y la historia enmarcado en Évora, el espacio con magia perfecta. Eso fue la vivencia que EXIB 2017 y Portugal nos regaló. Regalos de la vida.*

**Chía Patiño**

Directora Fundación Teatro Nacional
Sucre - Quito, Ecuador

PURA mestiza

# EXIB MÚSICA 2017

We analyze in depth everything that gave of itself the fourth edition of the Ibero-American Music Market held in the Portuguese Alentejo.
.

**SPECIAL REPORTAGE**

SKIP CONTENT

Video summary of EXIB Música, held on june 8th, 9th and 10th at Évora, Arraiolos and Montemor-o-Novo (Portugal)

PURA mestiza

# ADRIANA PEDRET

Interview with Adriana Pedret - General Director of EXIB Música

By **GABRIEL PLAZA**
Journalist and Musical Curator

***GP: What was the central spirit of this new EXIB considering that being an itinerant event seems to have settled in a city such as Evora, World Heritage, which impresses its own tone, music and landscape to the event at the same time?***

AP: EXIB Música is a platform committed to the dissemination and circulation of Ibero-American music, from a point of view of very special premises that promote the importance of identity and the value of diversity. The choice of the city is the key point for the goal of seeing our premises reflected.
The host city provides key elements in the equation, its traditions, its people, its size, the way its citizens approach cultural contents, its heritage, its gastronomy. All of them are elements that are incorporated into the formula, to which EXIB Música adds a musical curation of great quality, cultural diversity, international presence, national and international diffusion, connections, exchanges and in this particular case of our profile as Expo, we add invaluable experiences from the empathy, something that is generated without previous planning but comes along from the affection that is impressed during the production and celebration of this event annually.
Évora has given us great moments even more by adding Arraiolos and Montemor-o-Novo. Each edition is a discovery and a learning. Évora is already part of EXIB Música, as it was the case of Bilbao, our inaugural headquarter. We do not rule out the possibility that EXIB Música circulates between Spain and Portugal.

***GP: Which new challenges does the market pose from the new edition that happened? Have the goals changed since the first EXIB meeting?***

AP: We reaffirm our position as Expo-Mercado specialized in Ibero-American music. Each year we see clearly the power of specialization and it allows us to a better visualization of our goal of adding value to the circulation of these musics. Each edition of EXIB Música is a great effort to close new concerts and new destinations for artists.
An important learning in these four editions is how to put in tangible values the importance of independent music for private investors and sponsors, without losing focus on music. We are convinced that the economic viability of independent music is necessary and totally possible. To be viable is to seek the balance between sponsorships, investors and institutional contributions.

***GP: What impact do you think the market began to have on the perception of Ibero-American music, from its first edition up to date?***

AP: We have programmed 120 artists from Latin America, Spain and Portugal in four editions, have promoted dialogues on the role of music in native languages, the value of collaboration in musical management, the role of the female imaginary in music from the Ibero-American region. We have opted for formats of professional exchange to seek the coincidences, rather than the business circles, trying to create a more conducive environment for collaboration and long-term relationships between programmers and we have made important efforts to show European professionals a Ibero-American musical diversity in mixtures, influences, cultural expressions and identity.
I believe that these components have generated an important affection towards the platform EXIB. The participants are who makes EXIB Música grow.

***GP: Finally, what is the role that EXIB has in the musical circuit of Ibero-America and what is its hallmark in other markets, not only in Europe but in Latin America?***

AP: All of us who work at EXIB Música, we know that our differential is always aiming to be a specialized platform, honest and defined objectives. We believe in the need to connect and generate lasting and productive partnerships for programmers and artists. For us it is also strategic the symbiosis relationship with the host city and the exchange of qualities between both.
This way of being and acting, combined with being flexible, avoiding rigidity at all costs, mark the importance that EXIB Música begins and has its contribution to the musical circuit of Ibero-America and the world.

# OPENING CONCERT

## WEDNESDAY JUNE 7TH

FURA mestiza

From left to right:

**Marta Coutinho** - Production Manager AMPLA Portugal

**Paulo Carvajal** - Vudumedia.com EXIB Música Design and Programming

**María Hormaetxea** - EXIB Música Founder and Communication Director

**Ruca Rebordao** - Producer - Booking AMPLA Portugal

**Josean Martin** - EXIB Música Art Consultant

**Diego González (El Parce)** - EXIB Música Technical Director

**Adriana Pedret** - EXIB Música Founder and General Director

**Alejandro Milohnoja** - EXIB Música PRO Zone Coordinator

**Manu Pedret** - EXIB Música Audiovisual Coordinator

**Fernando Duprat** - EXIB Música Advisor co-founder and Executive Producer of Opening Night

**Alvaro Andoin** - FILMATU - EXIB Música Live Networks

General Production:

EXIB música
expo iberoamericana de música

In co-production with:

AMPLA (PT)
CREATIVITY IS A BEAUTIFUL BUSINESS.

With the collaboration of:

Câmara Municipal de Évora

Vila de Arraiolos

Montemor | o | Novo câmara municipal

# AWARD MIRADAS JÓVENES

María Hormaetxea - EXIB Música, Gonçalo Fernandes Tavares (Portugal) - Finalista, Enrique Gutiérrez Álvarez (España) - Premiado, Tomás Sanz (España) - Premiado, Silvia Ramírez - Coordinadora Nuevas Culturas y Comunicación OIJ, Carlos Manuel Pereira - Representante de OIJ en Portugal, Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá - Presidente de la Câmara Municipal de Évora, Eduardo Luciano - Vereador de Cultura e Património de la Câmara Municipal de Évora y Adriana Pedret - EXIB Música

With the presentation of "Miradas Jóvenes" prize in the sound pieces modality - within the framework of EXIB Música - we closed the first edition of the Young Creation Program, from which we have been working together with young people from Ibero-America in the field of cultural creation.

With this initiative, OIJ has sought to focus on different visions and perceptions of cultural realities through which our young people walk, as well as explore and enhance their transforming capacity from research, as a prospective but also inspiring and creative activity.

We do it, in this case, through music which has always been constituted as a fundamental expression of thought, emotion, interaction with others and age. Today is presented from the most absolute contemporaneity, honoring the crossing with memory and tradition.

Also through photography, rehearsal and reporting we have managed to have a rather complex picture about how young people are interpreting realities, through creation.

With the certainty that the way we have to go through is still long, I challenge them to take advantage of complicities, relationships and interactions that these young people offer us, in order to give real meaning and protagonism to their visions And projects.

**Max Trejo Cervantes**
General Secretary
International Youth Organization for Ibero-American (OIJ)

Enrique Gutiérrez Álvarez (España) - Premiado, Tomás Sanz (España) - Premiado y Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá - Presidente de la Câmara Municipal de Évora

WINNER:
**EFECTO MAGNUS (España): "El dilema del pináculo"**

FINALIST:
**MELÍFLUO (Portugal): "A meu Home"**

OFFICIAL WEBSITE OIJ AWARDS:
**juventud.org**

EXIB MÚSICA
·LAB·

EXIB works as a babel of cultures, where everyone understands and speaks the language of music. A small example is enough. Sebastián Ríos from Santa Fe and Gustavo Roriz from Espirito Santo do Pinhal - Brazil are not known. One plays guitar. The other one plays viola caipira.

The Strings Lab without Borders gathers them for a jam.

The Brazilian who plays fado and Portuguese music with Cristiana Aguas' band proposes "Merceditas", a hymn from the "Argentinian Litoral". The theme works as a bridge, a playful space for improvisation and dialogue between these two musicians, who have just met.

Unlike European monsters, what is breathed in EXIB Música is the emotional bond with music and an atmosphere of feedback and re-discovery of identity, where all cultures sound familiar.

**Gabriel Plaza**

Music Journalist
Diario La Nación - Argentina
Music Curator

EXIB MÚSICA
CIUDAD

**Music Management and City - EXIB Música/City**

The dialogues serve to know each other, to find common and divergent elements with the other, with others, when we hear we also know each other; But at the end of everything we generate identity and we see in the anguish of the other our own anguish and in the common elements that bind us together. This was the round-table, the dialogue that took place in Évora between two cities, where shared concerns and illusions; The common element, something that has been called for centuries the "universal language of music", concerns, how culture and the exercise of its management can provide citizens of a territory better living conditions from different perspectives, the desire that music management, through a festival, would be the detonator that transforms the lives of those who inhabit those cities and those who visit to share their hopes.

That evening at the round-table of "Music Management and City" in the framework of EXIB Música, what we felt was friendship, respect, empathy, worry to share concerns and illusions.

**Enrique Glockner**

Expert of the Pilot Cities Program of the Cultural Agenda of the UCLG Culture Commission

This year I had the honor of being invited by EXIB MÚSICA's organization to its IV edition in Évora Portugal, to integrate the panel "Music Management and City" together with the prestigious specialist in creative cities, Enrique Glockner and the city of Évora Councilman of Culture, Eduardo Luciano. Invitation that fills me with pride, because it has to do with the work that we have been doing from the Government of the city, with our new Santa Fe Music Market, in order to position Santa Fe music and artists.

This edition of EXIB Música was a true feast in every way, within the framework of an incredibly beautiful city, declared World Heritage, in which we have known the kindness of its people, the Alentejo culture and the predisposition of the officials to receive such events.

EXIB Música, without doubt, is already a festival/space of unavoidable reference.

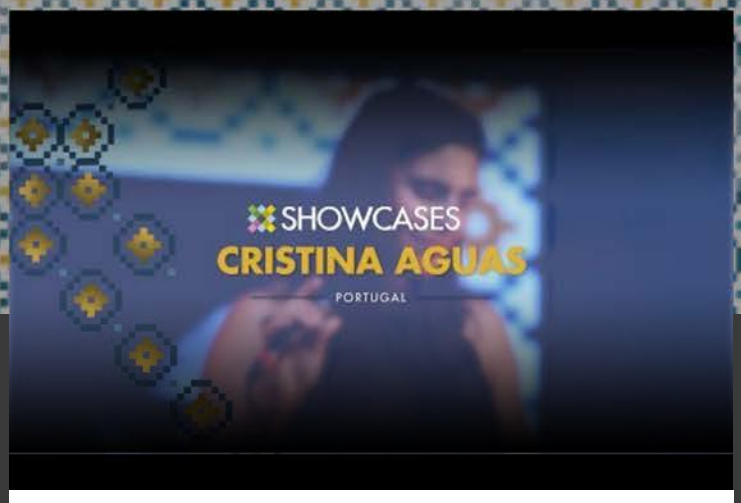
**Eduardo Bavorovsky**

Undersecretary of Cultural Programming Government of the city of Santa Fe - República Argentina

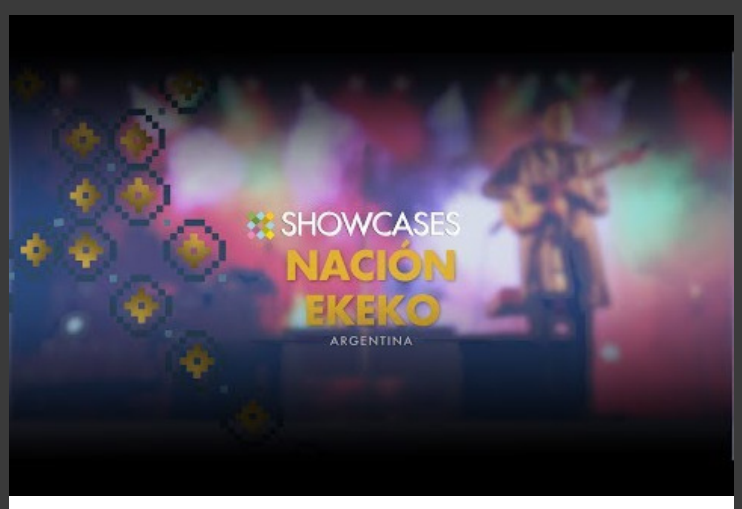
# EXIB MÚSICA SHOWCASES

## THURSDAY JUNE 8TH

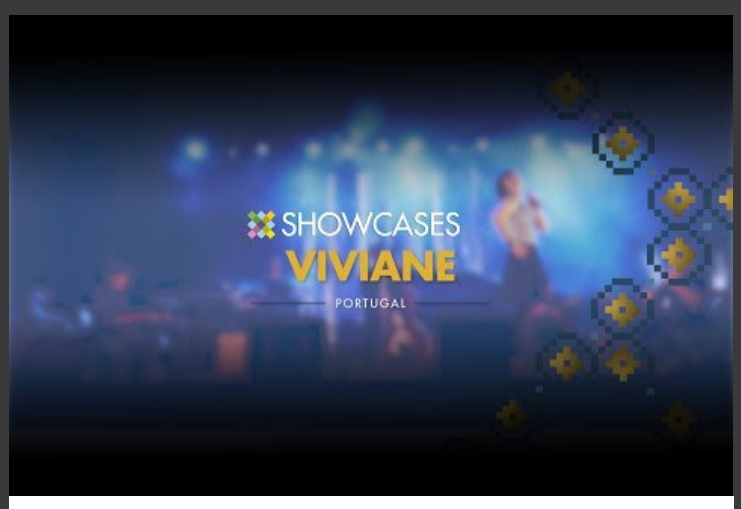
**Ishto Juevez** - Guatemala



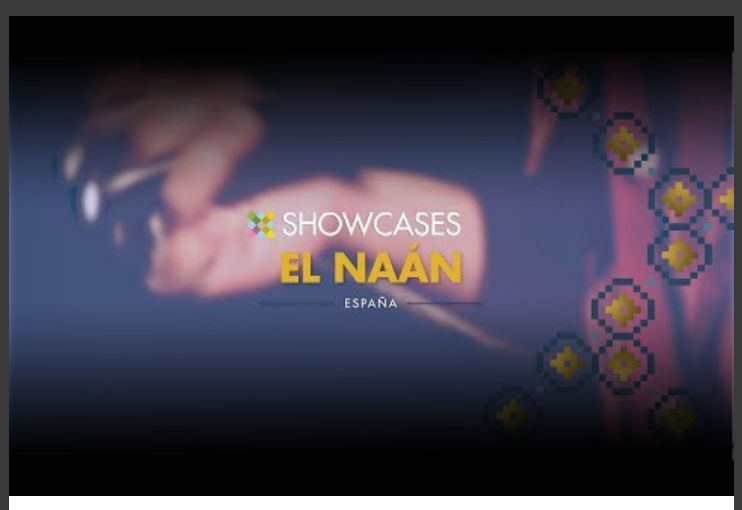

**Cristiana Aguas** - Portugal



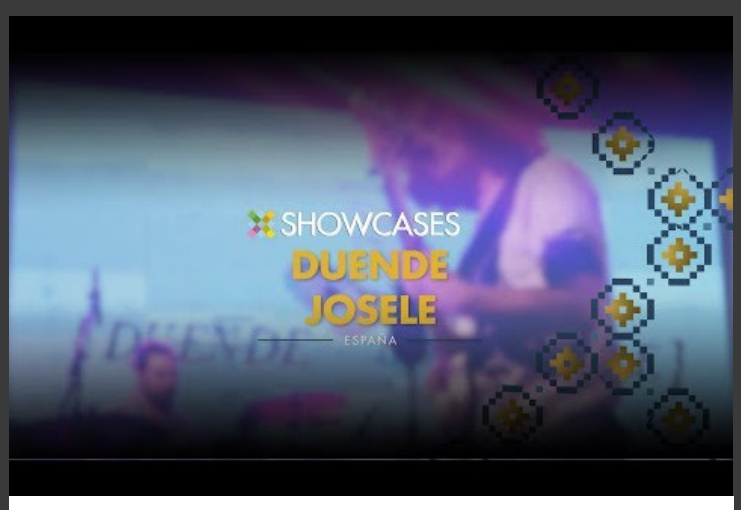

**Nación Ekeko** - Argentina




**Viviane** - Portugal



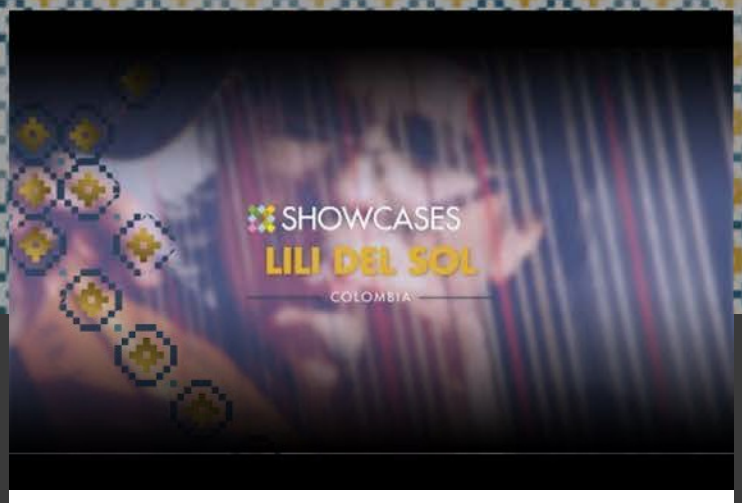

**El Naán** - España




**Duende Josele** - España

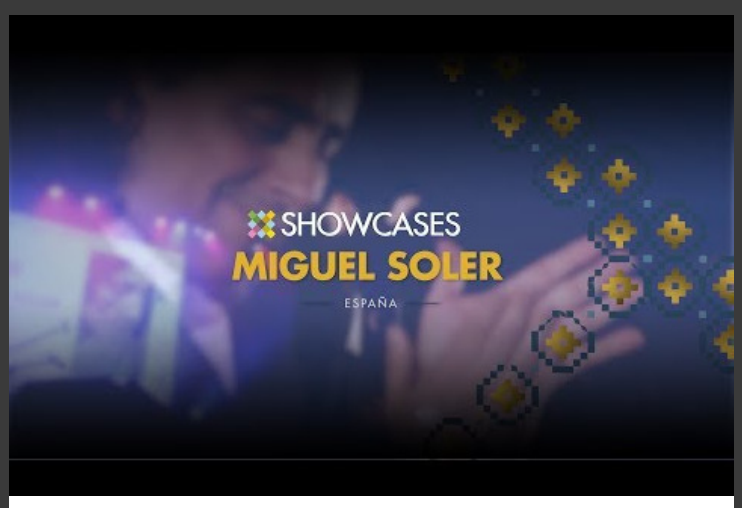
# EXIB MÚSICA SHOWCASES

## FRIDAY JUNE 9TH

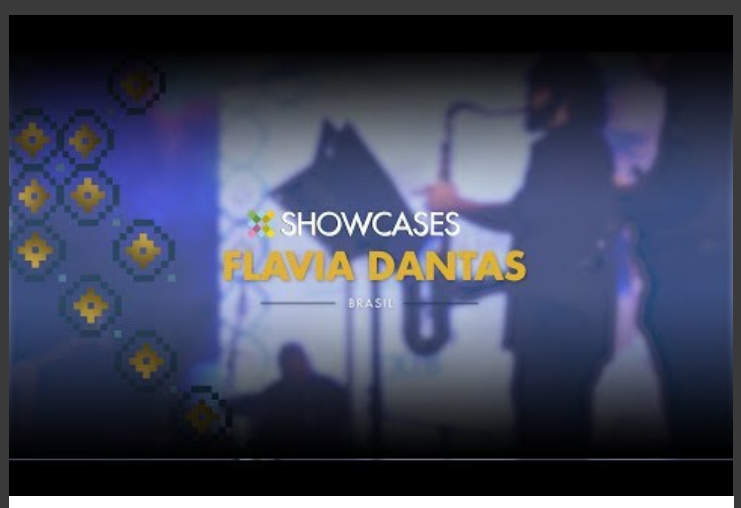



**Lili del Sol** - Colombia

**Javier Colli** - Argentina




**Miguel Soler** - España



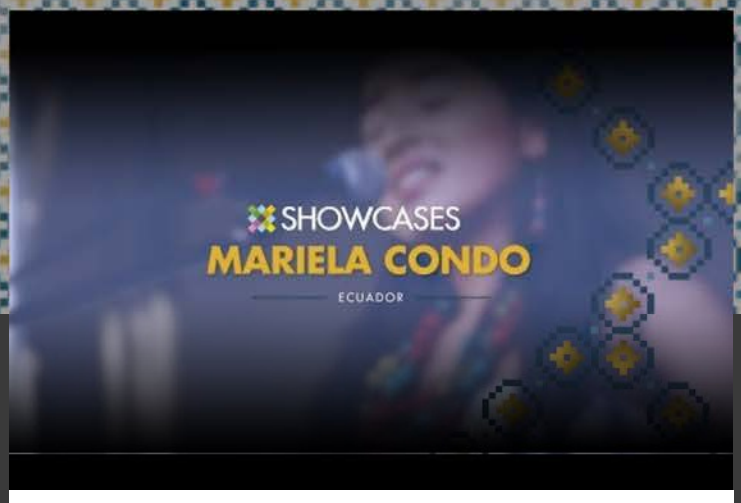

**Flavia Dantas** - Brasil

**El Tuyero Ilustrado** - Venezuela

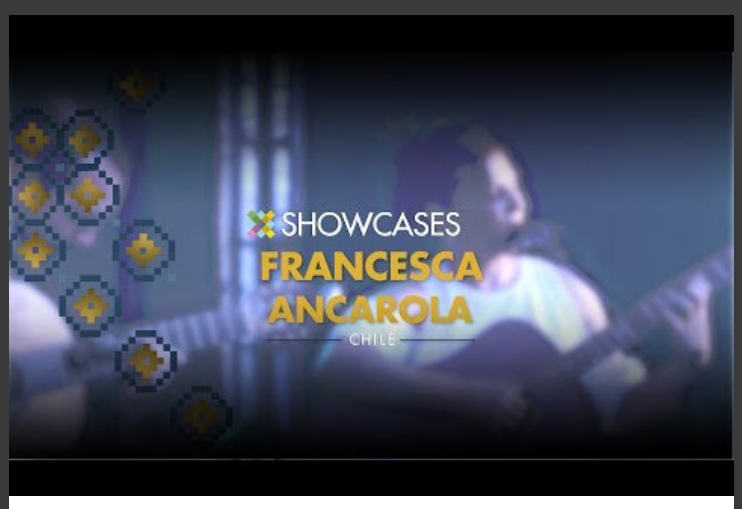
# EXIB MÚSICA SHOWCASES

## SATURDAY JUNE 10TH

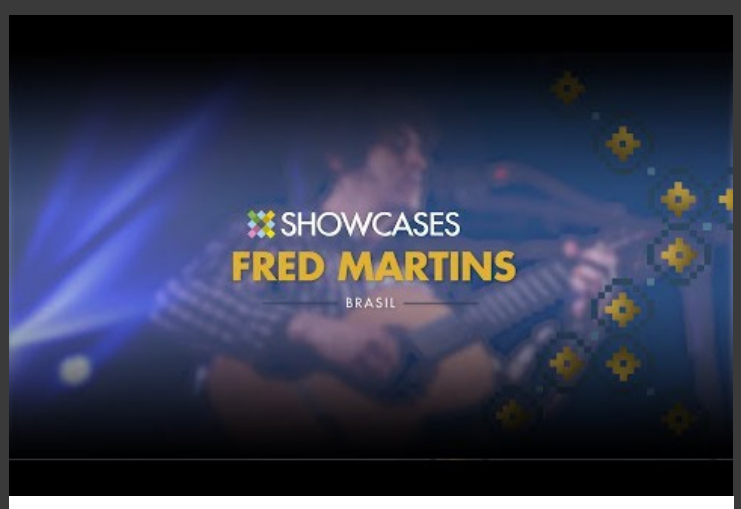
**Rusó Sala** - España



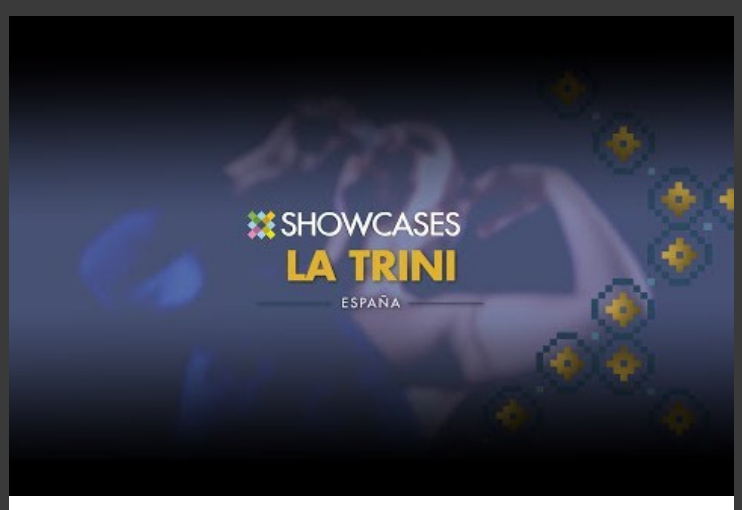

**Mariela Condo** - Ecuador



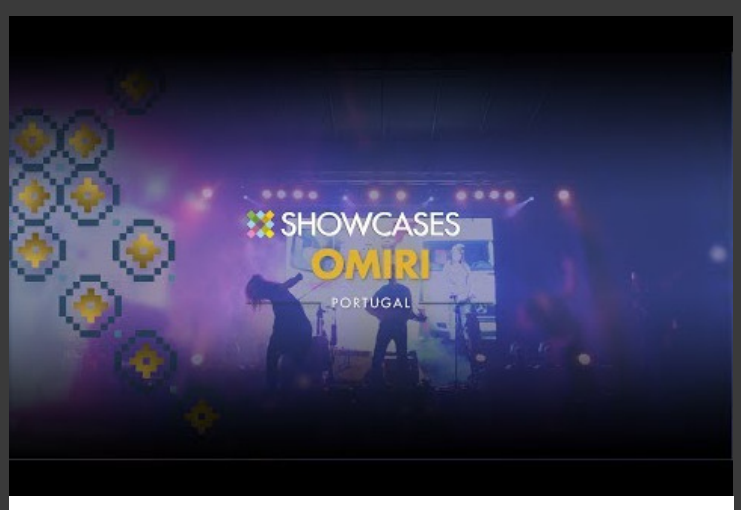

**Francesca Ancarola** - Argentina




**Fred Martins** - Brasil



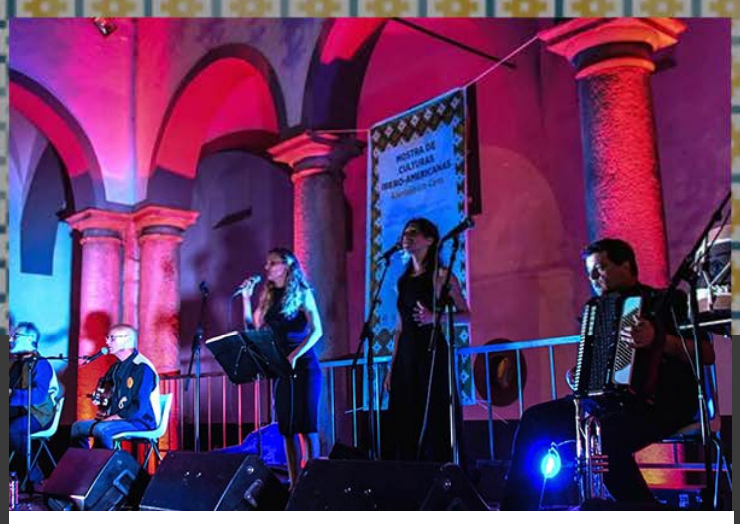

**La Trini** - España




**Omiri** - Portugal

# EXIB MÚSICA
# OFF CIUDAD

## PALACIO DO BARROCAL (INATEL) - ÉVORA



**Zanguizarra de Arraiolos** - Portugal

**Espirito Nativo** - Portugal

**I Critus Band** - Portugal

**Joana Capela Pires e João Fernandes** - Portugal

**Ze Soares Trio** - Portugal

PURA mestiza

# EXIB MÚSICA
# CONCLUSIONS

**4** EDITIONS

**120** ARTISTS FROM IBERO-AMERICA

**+100** HOURS OF MUSIC

**+500** PROFESSIONALS FROM 24 COUNTRIES

foro música y lenguas originarias

II encuentro de festivales por la MÚSICA IBEROAMERICANA

encuentro de prensa por la MÚSICA IBEROAMERICANA

EXIB MÚSICA ·LAB·

EXIB MÚSICA CIUDAD

NETWORKING + RELEASES + MASTERCLASS

## 120 ARTISTS IN 4 EDITIONS

**49** IBERO-AMERICA

**35** SPAIN

**36** PORTUGAL

REMARKABLE FESTIVAL
EUROPE FOR FESTIVALS
FESTIVALS FOR EUROPE
EFFE LABEL 2017-2018

DECLARED OF HIGH CULTURAL INTEREST FESTIVAL

member of:

EUROPEAN FESTIVALS ASSOCIATION

PURA mestiza

*The relegated values of our time reflected in songs and sounds, the intensity of lyrics that approach poetry, the nakedness of transparency that does not pretend to hide with artifice, the brotherhood of peoples united by language and history located in Évora, the place with perfect magic. That was the experience that EXIB 2017 and Portugal gave us. Gifts of life.*

**Chía Patiño**

Director of the Teatro Nacional Sucre Foundation - Quito, Ecuador

PURA mestiza

PayPerThink es una agencia de comunicación especializada en acercar marcas y clientes. Nuestro objetivo es convertir ideas en proyectos, en ámbitos como la innovación, el arte, la participación, el marketing y la comunicación corporativa.

Nuestra pasión es convertir tus **objetivos** en **hechos**

PAYPERTHINK

www.payperthink.es
hola@payperthink.es
+34 619 969 128

# LIUBA MARIA HEVIA

Vidas Paralelas - 7 de julio estreno - 4 volúmenes junto a grandes artistas

***"Este disco es uno de mis sueños más anhelados, la gratitud y la felicidad no me alcanzan para describir la conmoción de haberlos tenido en este proyecto: Gracias a mis admirados colegas, hermanos"***

En este importante trabajo "Vidas Paralelas", Liuba María Hevia comparte sus composiciones en especiales dúos con:

**Marta Gómez** , de Colombia; **Georgina Hassan**, de Argentina; Mirian Quiñones de Perú; María Tejada, de Ecuador; Luis Pastor, Ana Belén y Javier Ruibal de España; Luis Represas de Portugal; el puertorriqueño Danny Rivera; Amaranta de Venezuela; Maria Martha de Brasil y los dominicanos **Víctor Víctor**, Maridalia Hernández, Pavel Nuñez y **José Antonio Rodríguez**.

Además, participan músicos de su Cuba natal: **Gema Corredera**, **Amaury Pérez**, **Carlos Varela**, **Omara Portuondo**, **Silvio Rodríguez**, **Pablo Milanés**, **Israel Rojas**, **Beatriz Márquez**, **Raúl Torres**, Ivette Cepeda, Polito Ibáñez, Luna Manzanares, Isaac Delgado, Ireno García, Leonardo García, Anabel López, Niuska Miniet, Carlos Luis, David Torrens, Miriam Ramos, Frank Delgado y Kelvis Ochoa.

***PM: Una vida artística entre "Coloreando la Esperanza" y "Vidas Paralelas". ¿Qué tiene "Vidas Paralelas" de aquel primer disco de Trova?***

LMH: La misma inquietud, el susto que provoca esta responsabilidad, la sed de aprender, la necesidad de correr el riesgo y esa sensación de siempre comenzar.

***PM: "Vidas Paralelas", tu obra compartida a dúo con más de 30 artistas. ¿Coincidencias en paralelo en canciones para la vida?***

LMH: Todos los invitados a este disco son creadores con los que se identifican mi música y mi espíritu, cantautores de diversos estilos, edades y latitudes, incluso, aparecen algunos de mis maestros, cosa que me honra profundamente. Vidas paralelas es un paisaje compartido, un viaje desde la complicidad y el amor, una reverencia, un homenaje a la música de autor, un abrazo a la trova y su misterio!

**VISITAR CANAL OFICIAL DE YOUTUBE**

# Ideas felices

No abundan, se trata de un bien escaso y como dice mi amiga Leonor, la vulgaridad avanza de manera inexorable abarcándolo todo, desde los recovecos de lo cotidiano - que no es poco - hasta lo que podríamos denominar más altos menesteres.

En el ámbito de la cultura, en la mayoría de sus acepciones, el triste hecho es evidente; en la disciplina musical flagrante y en su consumo escandaloso. De todas maneras, el lamerse las heridas y concentrarse en ello con tendencias neuróticas no es nada sano.

Por suerte y en un paisaje bastante gris, hay gente que hace los posibles para que escampe y dirige su mirada al horizonte, mejor dicho, a los horizontes.

Las distancias geográficas se acortan y las ideas, felices en este caso, convergen:

MASC-FEST, en San Luís Potosí, México. Primera edición organizada por el Museo Nacional de la Máscara de la ciudad. Un puente vivo y lugar de encuentro de expresiones artísticas multidisciplinares con la música en primer plano. Expresiones mixturadas, otras que perviven desde tiempos anteriores al mestizaje, músicas, haceres y decires en lenguas y formas de las muy diversas y nunca suficiente y respetuosamente valoradas etnias y pueblos de los Estados Unidos de México. Gocé del privilegio de participar en esta edición inaugural con la ICBand (International Citrus Band), formación surgida como consecuencia de otra idea feliz, el EXIB – Evora – 2016.

Otra vez de vuelta, cruzado el charco, nos dirigimos a uno de esos territorios hermosos, agrestes, de una belleza atávica donde lo telúrico canta. Un lugar mágico, casi olvidado, en algunos casos despreciado pero que por suerte, para todos, existe. Hablo de Teruel, en Aragón, en nuestra Iberia; hablo de un pequeño pueblo llamado Mezquita de Jarque. Este pueblo situado en las Cuencas Mineras turolenses, en el límite de la comarca del Maestrazgo, se convierte y transforma desde hace nueve años en un punto de encuentro internacional para bandas y formaciones que transitan en el denominado género de “músicas de calle”: “TAMBORILE”. El tercer fin de semana de junio las Europas y las Américas comparten unas cañas musicales. Todo ello debido a un inmenso trabajo de voluntariado de gentes con capacidad organizativa, alta sensibilidad y una especial capacidad de mirar al mundo. En estos valles en retroceso económico y mal atendidos por los diversos poderes, hay personas que saben de dónde vienen y no lo quieren olvidar, velan y trabajan por su tierra desde lo contemporáneo, desde la música y el teatro.

Y ya en el solsticio de verano nos situamos en Amorebieta-Etxano, Bizkaia, País Vasco. Este año se celebra el duodécimo certamen de “HAIZETARA” (A los vientos). Concurso Internacional de Fanfarres, Bandas y Música de Calle. En esta edición todas las formaciones son femeninas, procediendo de Japón, Francia, Bélgica, España, Dinamarca, Gran Bretaña y Argentina.

Por razones terapéuticas, es evidente que algunas veces y según el momento es mejor ver la botella medio llena. Vaya con esta mi solicitud de aplauso para Marieta Bracho en San Luís Potosí, para Fede, Terebel, Manuel, Germán, Rocío y todos los demás en Mezquita de Jarque, para Luisja Ugarte en Amorebieta-Etxano y para las instituciones que, sorprendentemente, contribuyen en mayor o menor medida a hacer realidad estas ideas felices.

Que las hogueras y fuegos de San Juan, de la noche del solsticio, consuman las miserias y que el rocío de esa mañana nos depare lo mejor.

**FRAN LASUEN**

Músico,compositor y actor. Profesor de historia y gestor cultural. Fue parte de las míticas agrupaciones Oskorri e Izukaitz. Director, productor y guionista.

www.franlasuen.com

# COUPLE COFFEE

"Fausto Food" - Já Se Ouve (e) Já Se Diz

***"Um segundo de mudança na vida de várias pessoas pode reflectir-se num minuto de mudança na vida do mundo. E um minuto na vida do mundo conta, bastante."***

Entrevista de **ANTONIO PIRES**
(O Fado & Outras Músicas do Mondo)

**LEER EN CASTELLANO**

Sete anos depois de "Quarto Grão" - o álbum em que o duo e casal Luanda Cozetti e Norton Daiello se atiraram à criação de temas originais - e dez após o brilhante álbum "Co'as Tamanquinhas do Zeca!" - que revisitava canções de José Afonso -, os Couple Coffee regressam com outro álbum que fica para a História: "Fausto Food", uma espécie de ópera-rock (embora sem o lado pomposo e gongórico das homólogas dos anos 70) dedicada a um autor maldito, bendito seja ele: Fausto Bordalo Dias. Sim, Luanda nasceu em Brasília e Norton em Porto Alegre, mas continuam a ser dos melhores a saber pegar no cancioneiro dos nossos grandes cantautores e a recontextualizá-lo, resumi-lo, recriá-lo. "Fausto Food" já se ouve. Mas também já se diz:

***Luanda, peço-te que deixes aqui uma pequena homenagem ao teu pai, Alípio de Freitas.***

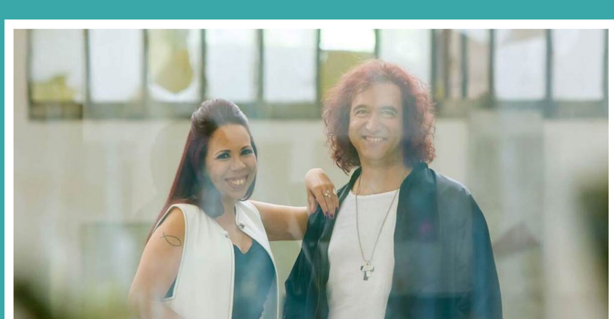
Luanda Cozetti - Hoje é dia 13 de Junho; estamos no Jardim do Torel. E hoje o meu pai foi lá para a Constelação da Utopia, que ele tanto amava. Foi para lá encontrar o Zeca (Afonso) e todos os outros amigos que ele tem por lá, e nos deixa aqui, assim…

***Ele morreu a que horas?***

LC - Foi às sete ou oito da manhã. Mas o que é mais importante constatar é que o papai envelheceu muito graciosamente, com muita modernidade, com muito arrojo. E isso fez dele um personagem absolutamente transversal na História. O que, na sua juventude ou na trajectória dele, as pessoas podiam considerar como um arroubo, como qualquer coisa entre o destemido e o perigoso, à medida que ele foi envelhecendo, ficando no mundo e mostrando com exemplos para a vida tudo o que ele pensava, foi-se criando um sentimento muito amoroso à volta dele. Nos últimos anos, então, isso foi muito patente. E eu só posso ser grata e dizer que a maior vitória do meu pai, numa vida tão atribulada, foi ter tido um fim muito sereno; muito mesmo. E é isso que tem que ficar.

***O teu pai transformou o mundo. E para bem, não para mal… Há muitas pessoas que não têm essa capacidade de transformar o mundo, mesmo, e há pessoas – entre as que o transformam – que o transformam para o mal. O teu pai transformou-o para bem e influenciou a vida de, posso dizê-lo?, milhões de pessoas.***

LC - Não sei se o papai transformou o mundo. Mas, sem dúvida, transformou pessoas. E cada pessoa que ele transformou, nem que fosse um pouquinho, reflecte-se no mundo. Um segundo de mudança na vida de várias pessoas pode reflectir-se num minuto de mudança na vida do mundo. E um minuto na vida do mundo conta, bastante. E acho que o papai foi isso; é isso. Pessoas como o papai não deixam de ser; continuam… Não gosto de falar dele como um exemplo porque, para ele, o exemplo era a acção, mais do que as palavras. E acho que o que ele significa, mesmo, é essa palavra que o Zeca imortalizou em relação a ele: a firmeza, "um homem de grande firmeza". Porque há que ter um coração muito terno para ser firme. As pessoas confundem firmeza com dureza, mas as pessoas firmes… Esse é o maior legado do meu pai: o legado da firmeza e da ternura.



***Norton, o disco "Co'as Tamanquinhas do Zeca!" foi editado há dez anos e é o vosso primeiro álbum com versões de um grande cantautor português, José Afonso. E este é um disco feito de coincidências: a canção que o José Afonso dedicou ao Alípio de Freitas estava no seu álbum "Com as Minhas Tamanquinhas" (1976). E, passados 31 anos, a filha do Alípio de Freitas e o respectivo marido, Norton Daiello, fazem um disco só com versões de temas dele e com um título que, para alem de homenagear o José Afonso, homenageia especificamente esse álbum…***

Norton Daiello – E é curioso porque nesse disco não fizemos nenhuma versão dessa canção ("Alípio de Freitas") e toda a gente perguntava porque é que não a tínhamos gravado… Mas veio a aparecer anos depois, em 2012 ou 2013, quando fizemos a reedição desse disco com duas músicas a mais: o "Traz Outro Amigo Também", em que o (próprio) Alípio canta – chegou ao estúdio, pegou no microfone, gravou uma ou duas vezes e já está; como um profissional -, e o "Alípio de Freitas", que gravámos com o Júlio Pereira porque ele tinha tocado esse tema com o Zeca centenas de vezes. Há uma história que é contada pelo Manolo Bello: a primeira vez que o Zeca cantou na televisão em Portugal ele fez questão de cantar o "Alípio de Freitas", que ainda não estava em disco, porque o Alípio estava preso (no Brasil) e a música ficou assim conhecida. E, quando gravámos esse álbum, todos nos perguntavam porque é que não a tínhamos gravado. Já nem me lembro porque é que não a gravámos logo na altura…

LC – Era eu que ainda não estava preparada. Um ano depois de termos chegado a Portugal, em 2006, fazia dezanove anos que tinha morrido o Zeca e fizemos um espectáculo que lhe era dedicado em Guimarães. Para esse concerto fizemos logo uma primeira versão, o "Teresa Torga", que tem o "Black Dog" dos Led Zeppelin na entrada… E pediram-me para cantar também "a" música ("Alípio de Freitas"). Eu cantei e foi uma choradeira do princípio ao fim. Chorava eu, chorava a plateia… Duas mil pessoas chorando. E eu resolvi, naquele momento, que ainda não tinha estofo para cantar aquela canção porque não conseguia construir uma parede entre mim e… Não sou adepta de fazer as minhas próprias catarses em palco. Palco não é terapia. E quando chegou o momento de gravar, meses depois, não a cantei. Porque, para mim, ela tem outro lugar: o lugar da gratidão, o lugar do amor, o lugar da beleza. Mas, quando foi a reedição há poucos anos, o Júlio Pereira, assertivo, disse-me "Oh pá, gaja, tens que a gravar. Foi a canção que eu mais toquei com o Zeca e tens que deixar esse registo".

***Vocês já tiveram um álbum com temas originais vossos, o "Quarto Grão" (2010). Mas, antes disso, tiveram o já referido álbum de homenagem ao José Afonso, o "Puro" (2005), o "Young and Lovely - 50 Anos de Bossa Nova" (2008) e têm agora o álbum com as canções do Fausto, "Fausto Food". É muito diferente abordar, conceptualmente, um disco com versões, quer seja de autores específicos quer seja de géneros (como a bossa nova), e um disco de originais?***

ND – Isso de dividir originais e versões é uma coisa engraçada porque, na hora em que de fazer uma versão, entre aspas, para nós isso é um original. É uma recriação que temos que fazer a partir do zero. O material está ali – uma melodia, uma letra, uma forma – mas nós encaramo-la como um original. Cada música em que pegamos vai ter uma sonoridade nossa, a sonoridade que a gente imaginou para aquilo. Por exemplo, nesse disco do Zeca tivemos que entender a parte "burocrática" de cada música: o que é que é A, o que é que é B, a introdução, as pontes… O que já existe no arranjo original que dê um novo foco para a nossa (re)criação.

***Mas, em todos esses discos e incluindo o novo, vocês não se limitam a pôr um bigode na Mona Lisa, por muito genial que isso possa ser…***

ND – (risos) Não. Nós vamos pintar outro quadro. Eu nunca penso que vou fazer uma versão mas sim que vou fazer uma música nova a partir daquilo. Em todos esses casos – da bossa nova ao Zeca ou agora ao Fausto – respeitamos a composição mas com uma roupagem nova. Por vezes, pegamos num detalhe, num pormenor escondido na música, para desenvolvermos uma música diferente, uma música nova. Não vamos transformar por completo mas…

Se no "Co'as Tamanquinhas…" houve uma série de coincidências – ou acasos ou fados ou destinos – mais ou menos óbvias, no "Fausto Food" há também algumas coincidências embora menos óbvias: o Fausto nasceu em pleno Oceano Atlântico numa viagem entre Lisboa e… Luanda.

LC – E achas que eu não pensei nisso? (risos) Eu vou à cata das biografias e vou descobrir milhões de sinais e de ligações. E se um passarinho pousar ali enquanto digo isto, eu acho logo que é sinal. Eu gosto dessas confirmações do destino…. Mas eu tenho essa curiosidade de historiadora, que herdei da minha mãe, em estudar a vida dos compositores e acompanhar a evolução dos seus contextos históricos para perceber melhor a sua obra. E eu fui atrás da vida do Fausto, onde ele viveu, onde deixou de viver… E foi ele mesmo que me contou que tinha nascido num barco a caminho de Angola. Estava predestinado.

***Quando vocês se atiraram, digamos assim, à extensíssima obra do Fausto Bordalo Dias, umas larguíssimas dezenas, se não centenas, de canções – tal como antes se tinham atirado a inúmeras canções de José Afonso ou de MPB e bossa nova -- como é que vocês fizeram essa triagem? Presumo que tenham sido vários anos de trabalho…***

ND – E foi mesmo. Começámos a trabalhar nele em 2011 e esse foi o disco que levámos mais tempo a gravar. A parte do reportório é sempre da responsabilidade da Luanda; é ela que faz a selecção das músicas. Os nossos álbuns contam sempre uma historinha, têm um conceito que parte das letras e esse é o departamento dela. Depois juntamos tudo e eu trato da parte mais musical… O método é: temos cem canções, cortamos para cinquenta, ficam trinta, gravamos vinte, sobram dez (risos).

LC – Quando começámos a pegar na música do Fausto… (pausa) Mas eu queria dizer uma coisa ainda antes: há muita gente na música portuguesa que, se calhar mesmo sem saber ou ter consciência disso, foi beber muito à música do Fausto. É como se fosse um lençol freático que não se vê… mas a água está lá e alimentou os outros rios. (Possivelmente é mais fácil assumir a influência de outros) porque o Fausto tem uma obra muito fechada sobre si mesma. É um lugar. O Fausto não é um meio, é um lugar: a Faustolândia.

ND – Concordo que o Zeca tenha atingido mais pessoas na questão da influência, mas o Fausto é uma unanimidade de respeito musical… É curioso porque, até hoje, nós temos tido uma reacção: "Ah, vocês vão gravar o Fausto? Vocês são corajosos". Dizia-se o mesmo quando a Né Ladeiras gravou o "Todo Este Céu", em 1997…

LC – Pois é. Porque o Fausto, para além do compositor que é, também é um arranjador incrível. Talvez o maior desafio em fazer um disco, não digo de homenagem mas baseado na obra do Fausto talvez seja descodificar os arranjos – e esse é um trabalho incrível do Norton, mesmo – e desligá-los do conceito do disco em que cada música está. Porque os arranjos fazem sentido no contexto da narrativa daquele disco (específico). E então, retirar a música daquele disco, colocar outro arranjo para aquela música fazer sentido numa outra narrativa que estamos inventando… é um trabalho muito cirúrgico.

***Como se fosse quase uma autópsia?***

LC – Não diria isso. É mais como se fosse uma restauração ao contrário: você limpa todo o mosaico, vê as suas cores originais e restaura de novo. E aí é o mesmo mosaico mas que adquiriu naquele momento cores diferentes, cores reforçadas. E depois, mais à frente, ainda vai ter outras cores porque outras pessoas vão fazer outras versões… Não sei se é uma coisa brasileira, mas se calhar é mesmo uma coisa brasileira: nós somos apaixonados por reler as canções. Vê lá quantos milhões de versões existem de cada coisa no Brasil. Tanto os consagrados relêem as coisas dos outros quanto… Eu exortaria muito a que se fizessem muitas versões de canções dos outros. E isso não tira o valor das canções próprias, não tira lugar da produção de originais, mas faz-nos conhecer o nosso lugar no mundo, no hemisfério: reler as canções do lugar onde se vive ou de onde se é. No meu caso, eu considero que o cancioneiro português é meu também. Mas é um processo que nos faz muito bem: eu saí da releitura do Fausto uma pessoa diferente. E foi um disco que também mudou muita gente durante o processo: as letras, o entrar naquilo… Porque foi muito diferente a abordagem desse disco em relação ao disco do Zeca Afonso.

***Em que sentido?***

LC – O disco do Zeca teve uma abordagem muito mais solar, muito mais tropical, muito mais leve… A gente estava chegando. E, nesse disco, o personagem é o Zeca; como se o Zeca nos recebesse na plataforma do comboio descendente e fosse por ali fora conhecendo aquele Portugal e aquelas realidades passadas, presentes e futuras que a gente estava vindo conhecer e estava vindo para habitar e experimentar. Esse disco do Fausto, doze anos depois de termos chegado, é já - obviamente - um disco imerso na nossa realidade urbana de lisboetas. Nós estamos aqui no Jardim do Torel, que é perto da minha casa e onde eu vim de chinelos. Já é um disco colocado dentro de toda uma sonoridade, dentro de todo um contexto urbano no qual eu construí essa (nova) história, esse personagem que permeia o disco: um jovem transversal, entre os vinte e os cinquenta, que vive o que muitos de nós vivemos, da precariedade no emprego e de todas as incertezas da vida… a tudo o resto de que se fala aqui.

***Foi de alguma forma mais fácil mergulhar no reportório do Fausto do que no reportório do José Afonso ou no reportório da bossa nova, por ser um território mais "virgem"? Enquanto há centenas de versões de temas do José Afonso – e, se pegarmos só numa canção da bossa nova, há duas ou três mil versões só do "Garota de Ipanema", que eu não me lembro se vocês chegaram a gravar…***

LC – Não. O disco chama-se "Young and Lovely", mas deixámos a "Garota de Ipanema" de fora de propósito. E isso também porque esse disco é capaz de ser o mais subversivo que fizemos na vida. Quando nos foi feita a proposta de gravar esse disco, nós recusámos porque era o cliché do cliché: dois brasileiros vêm viver para a Europa e vêm logo gravar um disco de bossa nova. Tínhamos acabado de fazer o disco do Zeca e nós não estávamos nem aí. Mas nessa altura nós estávamos na Uguru e o Tó (Cunha) e a Carmo (Cruz) disseram-nos: "Não, vocês podem pegar nisso e fazer o que quiserem". "Ai é? Então 'tá". E aí encarámos o desafio. Porque para mim e para o Norton, que viemos da música da noite, dos bares, a bossa nova é uma música de escola; uma música que a gente domina para falar com outros músicos. E quando precisávamos de substituir alguém, a pergunta que se fazia era: Tem bossa no reportório? Tem. Então, 'tá. É como se fosse um dicionário universal entre músicos. Você pode chegar na Dinamarca e vai ter um pianista que, pelo menos, conhece o "Corcovado" ou a "Garota de Ipanema". E nós, no concerto que deu origem ao disco, nós fizemos tudo o que quisemos: por exemplo, transformámos o "Chega de Saudade" num tango porque a letra pedia.

***Recuperando a pergunta… Se foi mais fácil fazer este disco porque a Faustolândia, para usar uma expressão vossa, é quase um território virgem em termos de versões: há o álbum da Né Ladeiras e pouco mais…***

ND – Não, isso não interferiu em nada com o processo. Para dizer a verdade, nem pensámos nisso…

LC – Tal como o contrário também poderia ser verdade: no Brasil, num mesmo ano, podem sair três discos sobre o Cartola, por exemplo. E um não tira o lugar a outro.

ND – E porque é que não há assim tantas coisas do Fausto? O Fausto é difícil, é muito respeitado… e está vivo! O Zeca não está aí; o Vinicius (de Moraes) não está aí; o Tom Jobim não está aí. O Fausto está e, para além disso, ele é muito cuidadoso com a obra dele, com os seus arranjos… Ele tem muito de controlador, no bom sentido, e então a dificuldade foi só essa: de pensamento. Volta e meia vinha-nos à cabeça: "Hi! O Fausto vai-nos matar". (risos)

LC – Mas nós (estávamos defendidos). A gente falou p'ra ele: "Nós vamos fazer um disco diferente". Nós pedimos-lhe autorização primeiro. Fomos ao empresário dele à época e fizemos esse caminho. E quando chegámos ao Fausto dissemos-lhe: "Olha que a gente quer mexer mesmo (nas tuas canções). Mexer na forma, tirar um refrão do lugar… E se achar que a gente não deve, nós não fazemos nada". E a resposta dele foi logo super-bacana, fofinha, magnífica e hospitaleira. E confiou em nós.

***Ele pôs algumas condições?***

LC – Nenhuma! Nada, nada, nada, nada. E à medida que o disco foi tomando aquela sonoridade mais rude, mais… não digo roqueira mas mais diferente, ganhando outro som, indo para outro lugar, a gente de vez em quando se perguntava… Mas aí já estávamos na estrada e já não havia volta a dar. E aí a gente confiou, também. A minha mãe dizia que a falsa modéstia é o refúgio dos tolos e nós, com trinta anos disto, também já sabemos algumas coisas. Se nesta altura do campeonato a gente não entendeu, ao menos, como não derrapar na curva…

***E a reacção dele depois de ouvir o disco foi excelente, como se pode ler no sticker que acompanha o CD…***

ND – Sem dúvida. Ele enviou-nos um SMS lindo depois de ouvirmos o disco muitas vezes na casa dele.

***Muitas vezes, quantas?***

ND – Foram para aí umas cinco…

LC – Ou umas sete!

ND - Ele perguntava-nos: "Não se importam que eu oiça de novo?". E nós: "Nãoooo; faça favor" (risos). E quando nos viemos embora, ele levou-nos à porta e ainda disse: "Agora vou voltar lá para dentro, colocar os auscultadores e vou ouvir sozinho".

LC – E eu: "Hey, agora é que ele vai ouvir mesmo! Socorro!".

ND – Mas dois dias depois chegou o tal SMS: "Magnífico álbum, magnífico instrumental, magnífica voz de Luanda Cozetti". Assinado: Fausto Bordalo Dias.

***Enquanto no "Co'as Tamanquinhas…" só havia canções de José Afonso, neste novo álbum têm um inédito que é dedicado ao próprio Fausto, "Fausto Food", com letra da Luanda. E quando eu oiço a letra, vem-me à memória o que fazem alguns jornalistas em início de carreira quando se lhes pede um texto sobre, por exemplo, Rui Veloso: "Foi em Porto Covo que a Rapariguinha do Shopping conheceu o Chico Fininho; etc". Não estou a comparar com o teu texto, que é magnífico…***

LC – Mas que saiu exactamente dessa ideia! A ideia de fazermos uma música inédita foi do Renato Júnior, o nosso querido produtor musical. Sim, porque esse disco tem essa novidade: haver um produtor, que é o Renato. E uma vez, lá em Olhão – estávamos no estúdio da Viviane e do Tó Viegas -, o Renato disse-me: "Oh miúda, tens que fazer uma música inédita no disco do Fausto". E eu disse: "Estás mas é maluco. Vou lá escrever uma coisa inédita no disco do Fausto. Vai mas é comprar a carne para grelhar… Porque ao almoço temos o Tó a grelhar peixe e à noite o Norton, o encantador de filés, a grelhar carne". Mas o Renato começou a dizer a toda a gente que íamos fazer esse inédito e eu (senti-me obrigada). Ainda pensei em pedir a alguém para escrever a letra mas depois lá me convenci a fazê-la. Mas só depois de termos o disco fechado, todo pronto. E no princípio até era para fechar o (alinhamento do) disco, enquanto agora abre o disco. E, entretanto, o disco foi tomando forma, foi sendo gravado, e passou-se… um ano de pavor. Demorei um ano a fazer essa letra!

***Tanto no "Quarto Grão" como agora nesse tema, como é que vocês trabalham os originais?***

Tanto no "Quarto Grão" como agora nesse tema, como é que vocês trabalham os originais?

***O Fausto serviu-te de ferramenta para um arranjo de um tema…***

LC – Do Zeca! Sempre. O Fausto é aquele artista que eu… uso. Foi aqui no Zeca como em outras situações da minha vida de cantora, de música. Como eu uso o Pat Metheny ou o… Aliás, neste novo disco há uma canção do Fausto, "Corações Sentidos Corações" em que no final roda um Pat, não é gatinho? (dirigindo-se ao Norton) E o que é que eu fiz agora no "Fausto Food"? Usei palavras que estão nos títulos das canções que nós gravámos no nosso disco e palavras dos títulos dos discos de onde eu tirei essas canções. E fiz uma espécie de carta ou de um prólogo de uma ópera. O Fausto é um bocado operista…

***Ele tem um álbum chamado "A Ópera Mágica do Cantor Maldito".***

LC – Sim. Eu adoro ópera… Colecciono versões da "Carmen" e, no colégio, havia lá uma menina chamada Micaela e eu desconfiava dela (risos). E depois de ter escrito a letra do "Fausto Food", eu disse para o Norton: tens que fazer um riff (de guitarra) para esta canção. Porque já tínhamos o disco acabado e já tínhamos visto a sua veia roqueira.

***Essa letra, que acaba por contextualizar todo o disco, é já uma apresentação do tal personagem que premeia todo o disco?***

LC – Sim. Esse personagem, de que já falámos um pouquinho antes, passou connosco os anos da Troika, da austeridade, foi obrigado a decidir se devia partir, emigrar, ou se devia ficar… (Mas tudo de uma forma não definitiva nem linear) No Fausto, o tempo nunca é linear. Por exemplo, "foi por ela que amanhã me vou embora, ontem mesmo hoje e sempre ainda agora". E então, o nosso personagem faz essa viagem "temporal" ao longo do disco todo, para terminar com aquilo que nos resume a todos: "Somos capitães, somos Albuquerques, nós somos leões, os lobos do mar,
e na verdade o que vos dói, é que não queremos ser heróis" (Nota: final de "Olha o Fado"). E é isso que dói ao "establishment": nós não queremos ser heróis; queremos viver a vida diária.

***Norton, fala-me agora tu um bocadinho da parte mais musical desse tema e, já agora, da sonoridade mais rock que está presente em quase todo o álbum…***

ND – Então, depois de termos o disco pronto, chegámos a essa canção. E eu passei noites e noites em casa fazendo riffs, pensando em coisas dos Led Zeppelin e assim. E um dia surgiu-me este riff, que é bem rock. Este disco virou rock por duas razões… A primeira música que nós gravámos para o disco foi "Uma Cantiga de Desemprego". E fizemos uma versão mais acústica, com guitarra acústica, um baixo mais leve, sem bateria. E ficou bonito. Mas ficou muito próximo do original; pouco ousado. E em contraponto a isso decidimos virar aquilo do avesso: vou fazer um loop de bateria mesmo rock, vou "programar" lá um John Bonham (Nota: O falecido baterista dos Led Zeppelin), vou pegar a minha guitarra eléctrica cor de rosa e colocar uma distorção e vou fazer um riff de rock numa canção que originalmente era uma balada. E o resultado dessa mudança do acústico para o eléctrico, nessa música específica, deu a sonoridade do disco todo.

***Neste disco, vocês os dois – Luanda Cozetti na voz e Norton Daiello no baixo eléctrico e guitarra eléctrica – são omnipresentes mas, depois, o Flak toca muitas guitarras eléctricas e o Alexandre Frazão gravou quase todas as partes de bateria.***

ND – Sim. E foram fundamentais para este som. O Flak vem essencialmente do rock. E o Alexandre, apesar de vir do jazz, também é do rock: ele toca nos Led On, uma banda de tributo aos Led Zeppelin que eu adoro e onde também estão o Mário Delgado, o Manuel Paulo, o Zé Nabo… As pessoas nunca são só uma coisa. Eu não sou só jazz ou MPB ou música clássica – que estudei em criança – ou rock. A música é tudo.

***O próprio Fausto passou pelo rock, ainda em Angola, com um grupo chamado Os Rebeldes.***

LC – Pois é. A música é um jardim tão vasto, tem tantas, inúmeras, flores… que você dizer que gosta só de gerânios é uma perda de tempo no jardim universal.

***Depois têm todos os outros músicos que também tocaram no disco, em alguns temas***

ND – Sim. O Renato, que para além de produzir também tocou piano e teclados; o João Gentil no acordeão; o José Peixoto e o Pedro Jóia – meu companheiro no Pedro Jóia Trio, também ao lado do João Frade – nas guitarras clássicas; o Tó Viegas noutra guitarra eléctrica… Depois tem os sopros: os gémeos André (trombone) e o Zé Conde (clarinete baixo) e o Rúben da Luz (trombone). E ainda há a Sónia Little B, que toca bateria num tema. Ela costuma tocar com a Viviane e tem uma banda rock óptima lá no Algarve, as Gaijas.

LC – E faltam as vozes: a Uxía, que foi muito importante para fazer este disco, insistindo que tínhamos que o fazer – e como sabes o Fausto também uma unanimidade na Galiza – nesse tema, "Um Bocado da Vida", que também tem a voz do (igualmente galego) Carlos Blanco. E há a Viviane… Nós somos muito amigos do Tó (Viegas) e da Viviane mas ainda não tínhamos um dueto, eu e ela. Na Rua da Saudade (Nota: Grupo que gravou um álbum de versões de temas com poesia de Ary dos Santos) eu faço um dueto com a Susana (Félix) e outro com a Mafaldinha (Arnauth) e a Viviane faz com elas as duas, mas não tínhamos um nosso. E aquilo nos doeu. Nós queríamos um dueto as duas. E neste disco, o "Rosie" era a canção ideal para a Viviane cantar, com aquele misto de sotaque francês e algarvio, maravilhoso. E ainda há o nosso querido Luiz Caracol, n'"A Explicação das Flores".

***Estamos quase a acabar, mas ainda queria fazer-vos mais uma ou duas perguntas. Temos falado muito do lado mais rock deste álbum, mas andam aqui outros géneros. Há ska, há música africana…***

LC – A música africana é mais n'"A Explicação das Flores". E, lá está, o Luiz Caracol faz questão de dizer que foi gerado em Angola embora tenha nascido em Portugal. Tenho sempre um angolano perto de mim! Esta música tem uma particularidade porque foi o Fausto que a escolheu. Eu fiquei empancada no álbum "Crónicas da Terra Ardente", sem saber bem qual a canção a escolher. Porque eu também gosto muito desse disco e eu estava ali encalhada sem… E foi ele que me propôs gravá-la. Há muitos géneros misturados no disco (e o melhor é descobri-los ouvindo-o).

***Já há concertos confirmados para a apresentação do disco?***

ND – Nós já fizemos um, mais experimental, de pré-apresentação em Sesimbra, para vermos como é que estas canções soavam ao vivo. E vai haver muitos concertos mas ainda não temos nada fechado. O que podemos já dizer é que vamos ter uma super-banda a acompanhar-nos ao vivo, com o Flak na guitarra eléctrica, o Jaume Pradas na bateria e o João Rato, que toca guitarra e teclas.

***Vão tocar outros temas que não os do álbum? Porque parece-me que não chegam, entre aspas, para um concerto inteiro…***

LC – Sim, este é um disco "rápido", não tem sequer quarenta minutos. É um disco

# COUPLE COFFEE

"Fausto Food" - Já Se Ouve (e) Já Se Diz

***"Un segundo de cambio en la vida de varias personas puede reflejarse en un minuto de cambio en la vida del mundo. Y un minuto en la vida del mundo cuenta, bastante."***

Entrevista de **ANTONIO PIRES**
(O Fado & Outras Músicas do Mondo)

**SALTAR CONTENIDO**

Siete años después de "Quarto Grão" – el álbum en que el dúo y pareja Luanda Cozetti y Nuno Quelhas se lanzaron a la creación de temas originales – y después del brillante álbum "Coisas Tamaquinhas do Zeca" – que reconoció como tres tonos de João Alfonso, Jos Coquin Coffe regresan con compilhum que pasará a la historia: "Fausto Fossil", una especie de opera-rock (aunque un el lado pensamos y gorgeous de las homologas de los años 70) dedicada a un autor maltrito, bendito sea el Fausto Bordalo Dias. Si Luanda nació en Brasilia y Norton en Porto Alegre, pero siguen siendo doa de los que mejor saben interpretar el cancionero de nuestros grandes cantautores y recontextualizarlo, amuerito, recreándolo, "Fausto Fossil" ya es reciclya. Y también ya se dice:

***"Luanda, te pido que dejes aquí un pequeño homenaje a tu padre, Alfio de Freitas".***

Luanda Cozetti : Hoy es día 18 de junio, estamos en el Jardín de Torel. I boy mi padre se fue para la Guanabara (Río de Janeiro) hace 20 años. Entonces, yo he reconstruyo con Zeca (Alonso) y con todos los otros amigos que tiene por ahí, y nos deja aquí, así...

***¿A qué hora murió él?***

LC: Fue entre las siete y las ocho de mañana. Pero lo más importante de comprehen es que papá conoció gracias/amistad, con muchos de todal, con muchos de todo. Y yo tuve de ir a personajes de todo tipo, que pasaron por la historia. Lo que, en su juventud y en la vejez, le dio mucho, mucho, mucho. Y yo, como hija, he tenido la oportunidad y gloriosa de vivir la fue envejecendo, cuando era el tiempo moverlo y ponerlo de vida, con la que se fue. Personas como Fito dejan de cuerpo sevedo, pero siempre ya alrededor. En los últimos años, minutos, esto ha sido muy pesuve. Y yo sólo puedo estar agradecida y decir que he tenido la suerte de tener a mi padre y que nos tan atribulada, fue haber tenido un fin muy sereno; mucho. Y eso es lo que tiene que permanecer.

***Ya pudo ha transformado el mundo y para bien, no para mal... Hay muchas personas que no tienen esa capacidad de transformar el mundo, también, hay personas -entre tres que la transformamos- que lo transformam para mal. Ya pudo la transformó para bien y influenció a mucha gente, gracias decidió millones de personas.***

LC: No sé si papá ha transformado el mundo. Pero, sin duda, transformó a personas. Y cada persona que él transformó, aunque fuera un poquito, se refleja en el mundo. Un ejemplo de cambio en la vida de la gente, que yo siempre he visto, es cómo ha cambiado en la vida del músico. Y no mientras en la vida del músico cuerna, buscaré. Y creo que papá fue uno de esos. Personas como Fito dejan de cuerpo sevedo, pero siguen haciendo de el como un ejemplo porque, para el, el ejemplo era la acción, más que las palabras. Y creo que papá fue uno de esos. Y creo que, en su vida, se vio cómo ha cambiado en relación a él, la frietana, "un hombre de gran firmeza". Porque hay que tener un corazón que tiene que ser de hierro para confiar firmeza con determinadas personas firmes... Ese es el mayor legado de mi padre: el legado de la firmeza y de la textura.

***Norton, el disco "Coisas Tamaquinhas do Zeca" se editó hace diez años y es su primer disco con versiones de un gran cantautor portugués, João Afonso. Es un disco hecho de coincidencias: la canción que João Afonso dedicó al Alfio de Freitas estaba en un álbum que "Coisas Tamaquinhas do Zeca" tiene, en diez años, la hija del Alfio de Freitas y su marido, Norton Daiello, hacen un disco sólo de su música. Es tanto el Alfio como el João que, además de homenajear a João Afonso, homenajea específicamente este álbum...***

Norton Daiello: Y se cumplen porque ese disco no hicimos ninguna versión de esa canción ("Alfio de Freitas") y soda la gente pregunta por qué no la habíamos grabado... pero apareció años después, en 2012 o 2013, cuando hicimos la reedición de ese disco con dos canciones más el "Frio Outro Amigo Também", en el que el propio Alfio canta - llegó al estudio, nosotros estábamos grabando a Zeca - y es esta, como un profesional, y "Alfio de Freitas", que grabamos con João Pereira porque él había tocado ese tema con Zeca cientos de veces. Hay una historia que es curiosa, por Manolo Bello: la primera vez que Zeca canta en la televisión portuguesa, canta "Alfio de Freitas", que ahí no estaba en el disco, porque Alfio estaba dentro de otra canción, cantó se conoció así. Y cuando grabamos ese álbum, nos preguntaban por qué no la habíamos grabado. Ya no crecimos porque no la grabamos.

LC : Era ya que todavía no estaba preparada. Un año después de haber llegado a Portugal, en 2006, hacía discmiere adore que había muerto Zeca y le dedicamos un recopilatorio en Guimarães. Para ese concierto hicimos una primera versión, "Terra Troga", que tiene "Black Dog" de Led Zeppelin en la entrada... y no pudieron cantar también la música "Alfio de Freitas". Yo canto y he una Ibrasilia de Jorge Ben y Lloraba yo, Ibotuba la ghana... Dos mil personas llorando. Y yo tos di cuenta, en aquel momento, que aún no tenía valor para cantar aquella canción porque no sentía como construir un muro entre mi ella... No soy adepta de hacer mis propias catarsis en el escenario. El escenario no es terapia. Y cuando llegué en el momento de grabar, cinco años después, no la canté. Porque para mí tiene otro lugar: el lugar de la gratitud, el lugar del amor, el lugar de la belleza. Pero cuando llegó la reedición hace pocos años, Jorge Pereira, asertivo, me dijo: "Oh pá, ajja, tienes que grabarla. Fue la canción que más tuque con Zeca y tienes que dejar ese registro.

***Usteds ya han tenido un álbum con temas originales, el "Quarto Grão" (2010). Pero, además de este, usteds han grabado un segundo álbum de versiones, el "Coisas Tamaquinhas do Zeca" (2012). Y ahora, después de diez años, vuelven con un tercer álbum de versiones, pero, además, con las canciones de Fausto, "Fausto Fossil". Es muy diferente ahorita conceptualmente un disco con versiones, ya que de autores específicos o de géneros (como la bossa nova), es un disco de original?***

ND : Eso de dividir originales y versiones es una cosa diferentia porque, en el momento en que hacen una versión, entre comillas, para nosotros es un original. Es la una recreación que tenemos que hacer desde cero. El material está ahí - una melodía, una letra, una forma - pero la estructura como uno original. Cada canción que selecionamos para a tener una sensoriled inserta, la asonoridad que la gente imagió para aquella. Por ejemplo, en ese disco de Zeca tenemos que entender la parte "burocrática" de cada canción: qué es A, qué es B, la introducción, los puentes ... Lo que ya existe en el original sigue que da un nuevo enfoque a nuestra interpretación.

***Pero en todos estos discos e incluyendo la nueva, usteds no se limitan a poner un bigote en la Mona Lisa, por mejor pintar lo que ya parece ser...***

ND : (Risas) No. Vamos a pintar otro cuadro. Yo nunca pienso que voy a hacer una versión, pero sí que voy a hacer una nueva música a partir de esa. En todos esos casos -de la bossa nova a Zeca o ahora al Fausto- respetamos la composición pero con un roque nuevo. A veces, tenemos un desafío -en Ardo recordar- de tomar una canción para desarrollar una música diferente, una nueva música. No vamos a transformar por completo pero.

***Cuando usteds se dispararon, dijeron así, a la extensísima obra del Fausto Bordalo Dias, usteds legalmente decenas, si no cientos, de canciones de cuna entre ya habían arrojado a innumerables canciones de João Afonso a de BPB y bossa nova: ¿cómo es ese proceso de selección? Y, además, ¿cómo es el proceso de verlos años de trabajo...***

ND : (Ad-libitum) Comenzamos a trabajar en él en 2011 y ese fue el disco que llevamos más tiempo grabando. La parte del repertorio es siempre responsabilidad de Luanda. Es la que hace la selección de las canciones. Nosotros almacenamos cantidades de canciones, tienen un concepto que parte de las letras y ese es el apartado de ella. Luego juntamos todo y ya ese encargo de la parte musical... El método es: tenemos cientos de canciones, cortamos para cincuenta, quedan treinta, grabamos veinte, sobran diez (risas).

LC: Cuando empezamos a cargar la música de Fausto... (pausa) yo quería decir una cosa antes: hay mucha gente en la música portuguesa que, aunque incluso sea sobre y tener conciencia de eso, está muy influenciada por la música de Fausto. Es como si fuera un disco cofcado decirlo de otra manera. Y cuando llegó el momento de grabar, pues que construir esa (nuevo) historia, ese personaje que impregna el disco: un joven transcurrent, entre las veinte y cuarenta años, que vive la que muchos de esos cuarenta, la precariedad en el empleo y todas las incertidumbres de la vida ... a todo lo demás se había aquí.

***¿Por de alguno manera más fácil sumergirse en el repertorio del Fausto que en el repertorio del João Afonso, si ya conocían de la bossa nova, que en ese repertorio más "virgen"? Mientras que hay clientes de versiones de temas de João Afonso - y, si I equivoco, sólo en una canción de bossa nova, hay dos y tres mi versiones, sólo de la "Chica de Ipanema", que ya es recorrida si usteds lograron a grabar...***

LC : No. El disco de Fausto, "Fausto Fossil", tiene diseñado la "Chica de Queuetes" fuera a propósito. Y eso también porque ese disco es capaz de ser el más subversivo que tenemos en la vida. Cuando usté lo oye, es como la propuesta de grabar de otra: rechazamos porque era el cliché del cliché: los brasileños vienen a vivir a Europa y luego vienen a grabar un disco de bossa nova. Arabaster de hacer el disco de Zeca y no estábamos ahí. Pero en ese momento estábamos en Uguru y Tri (Cuaba) y Carmo (Cruz) nos dijeron: "No, usted quedes cupeño y hacer lo que quieras". "Ah! Entonces vamos a hacer el enfrentamos el desafío. Porque para mí y para Norton, que vemos de la música de la noche, de los bares, la bossa nova es un mero recurso de los bares para que la gente pueda hablar entre misiones. Y cuando necesitábamos sentirnos a alguien, la propuesta que se hacía era: «Tiene bossa en el repertorio? Tiene Tomorrow-tale. Es como si usted dediciamar universal entre músicos. Pueden llegar a Disumarca y vas a tener un piazzita que, por ejemplo, nos nos oye el "Corazón de Jesús" de Fausto, y nos dicen, en el concierto que dio origen al disco, hicimos todo lo que quisimos: por ejemplo, transformamos el "Chega de Saudade" en un tango porque la letra lo pedía.

***Tenían en el "Cuarto Grão" como ahora en ese tema, ¿cómo trabajan los arreglistas?***

LC : Yo generalmente hago la letra y algunas veces también hago la melodía. Pero ahí, después, es Norton que viene y pone la sonoridad. Y, lo que para mí es cincuenta por ciento del total, Y luego vamos haciendo los dos. Generalmente, la melodía viene completamente de la cabeza. Yo tenemos un disco lleno de jordiños para el pianoso... Pero me sucede a menudo dejar las canciones en sabemos, para volver a ellas. Pero, volviendo al "Fausto Fossil", lo que hizo fue la propuesta de un personaje llamado Fausto... Todos los compositores tienen un almacén de palabras, de phrases, de recursos literarios que forman parte de una gran (material). Fausto tiene, como Zeca Afonso, como Sergio (Godinho), como (Jorge) Palma ... Y para "Fausto Fossil" pensé incluso en hacer esa leyenda de clase de literatura, de alguien que está empezando a leer algo que está encantado con la obra de alguien. Y eso sucedió incluso en mi vida con Fausto: el primer disco que tuve de él lo tenía con diez años de edad. Fue "Fado Falso" (con salida" ardiado en 1973). Porque en aquella época y aún en Brasil o con mi madre en Guiana, la matemática de la música prácticamente no existía. Influencia que se nunca sumergen... Por ejemplo, cuando hicimos nuestra versión de "Los Vampiros" (Para el álbum "Coisas Tamaquinhas do Zeca"), Norton y yo sabíamos que iba a salir un hado pero falaba algo insólo conocerá a lo que agarraron. Y ahí surgió el "hat" (como lo aparta, ha como lo ajusta, hat como lo ajusta). Y, cuando llegamos a Porto, dijo: "Oiste tenía "nous van bien y otros mal"), del Fausto esa célula melódica en nuestra versión de "Los Vampiros": "No era cierto que nos iba mal, pero tampoco nos iba bien". Y, cuando salió, vino em bandos com pés de veludo..." Por lo tanto, utilizo a Fausto para trabajar.

***Fausto te sirvió de herramienta para el arreglo de un tema ...***

LC: De Zeca! Siempre. El Fausto es aquel artista que yo... uno. Es aquí en Zeca como en otras situaciones de un vida de cantante, de cuales. Como no sao el Pai Morbeyo y el... Por cierto, en este nuevo disco hay una canción de Fausto, "Corações Sentidos Corações" es que él final cuando Pai Cri (Grijalvalvo a Norton). Y que es lo que hay ahora en el "Fausto Fossil"? He utilizado palabras que están en las titulas de las canciones que grabamos en nuestro disco. Y he utilizado la palabra de los títulos de los discos de donde tomé esas canciones. El hecho de que sea el título de una canción de una ópera. Fausto es un poco operista ...

***Tiene un álbum llamado "La Ópera Mágica del Canto Matilda".***

LC: Sí. Me encanta la ópera ... Coleccionio versiones de "Carmen"; y, en el colegio, había allí una cinta llamada Mozart y yo descondaba de ella (risas). Y después de haber escrito la letra del "Fausto Fossil", le dije a Norton: tienes que hacer un riff de guitarra para esta canción. Porque ya teníamos el disco terminado y ya habíamos visto su letra rockera.

Esta letra, que termina por contextualizar todo el disco, es la una presentación del tal personaje que presta todo el disco!

LC: Sí. Por personaje, de que ya hablamos hablado un poco antes, pues con nosotros los años de la Troika, de la asonoriled, se vio obligado a decidir si debía partir, emigrar, o si debía quedarse ... (Pero todo de una forma no definitiva en Israel Hoy Europa rusica es Israel. Por ejemplo, "Soi por ella que amando ma vou embora, estera mozno hoje e sempre ajuda ganga"). Y mismamo, nuestro personaje hace exactamente lo mismo: a lo largo del disco, entera, para terminar con lo que nos resuena a todos: "Nuestro capitán, nos abandonó, nos sonsoa bebas, no bebas da mar, si era verdade o que eso, ¿qué tuke quieremos ser hoxin?» (Nota: final de «Vitia o Fado»). Y eso es lo que darle al establishment: no queremos ser heroes; queremos vivir la vida diaria.

***Norton, cuéntame ahora un poco de la parte más musical de este tema y, ahora, de la sonoridad más rock que está presente en casi todo el álbum ...***

ND : Evnonces, después de tener el disco listo, llegamos a esa canción. Y que nuches y nuches es una barrada: el arrumbamos con los de Led Zeppelin (ya, el "I can't stand no more" que es bien rock. Este disco se volvió rock por dos razones ... La primera: tamaqui, en el estudio, estaba Pedro Sá, Tom Cardoso y Jorge Cardoso, que tienen una versión más acústica, con guitarra acústica, un bajo más ligero, más batería. Y se quedó tenido. Pero que hoy tiene el disco actual. Pero nuches. Y en como quería que fuera, decíamos volcar lo del reverb voy a hacer un buche de barata incluso rock, voy a "programar" ahí un John Bonham. Y fálcoles dimensión de rock. Y, por otro lado, "Rosa" era la canción ideal para ser cantada coloe de rosa y poner una distorsión y voy a hacer un riff de rock en esa canción que originalmente era una balada. Y el resultado fue que, en combinación del acústico para el eléctrico, en esa música específica, consiguió la sonoridad del disco entero.

***En este disco, usteds les dan - Luanda Cozetti en la voz y Norton Daiello en el bajo eléctrico y la guitarra eléctrica y acústica y, en ocasiones, hasta la flauta y hasta unos muchos guitarros eléctricos y el Alejandro Frazão grabó casi todos los partes de la batería.***

ND : Sí. Y fueron fundamentales para este sonido. El Flak viene esencialmente del rock. Y el Alejandro, a pesar de venir del jazz, también es del rock: el toca en Led Ou, una banda de réplicas a los Led Zeppelin y también toca en Los Del Zeppelin (ya, el "I can't stand no more" que es bien rock. Este disco se volvió rock por dos razones ... La primera: tamaqui, en el estudio, estaba Pedro Sá, Tom Cardoso y Jorge Cardoso, que tienen una versión más acústica, con guitarra acústica, un bajo más ligero, más batería. Y se quedó tenido. Pero que hoy tiene el disco actual. Pero nuches. Y en como quería que fuera, decíamos volcar lo del reverb voy a hacer un buche de barata incluso rock, voy a "programar" ahí un John Bonham. Y fálcoles dimensión de rock. Y, por otro lado, "Rosa" era la canción ideal para ser cantada coloe de rosa y poner una distorsión y voy a hacer un riff de rock en esa canción que originalmente era una balada. Y el resultado fue que, en combinación del acústico para el eléctrico, en esa música específica, consiguió la sonoridad del disco entero.

***Estamos casi para acabar, pero tudavía quería hacerles una o dos preguntas. Hemos hablado mucho del lado más rock de este álbum, pero aquí hay otros géneros: Hay ska, hay música africana ...***

LC : La música africana está esa en "A Exploração das Flores". Y, allá está Luiz Gascaut que dice que fue engendrado en Angola aunque nació en Portugal. Siempre tengo un angolero cerca de mí. Esta canción tiene una particularidad porque fue el Fausto que la escogió. Me quedé en el álbum "Coisas da Terra Ardente", así saber bien que canciín elegir. Porque a mí también me gusta mucho ese disco y yo estaba allí escuchando ... Y fue él quien me sorpresa arabafa. Hay muchos arsenios metcaldas en el disco y lo

PUBLICIDAD

PURA mestiza

AC/E
ACCIÓN CULTURAL
ESPAÑOLA

# PROGRAMA PICE

ENGLISH

El PICE un programa para la internacionalización de la Cultura de España. Un programa de Acción Cultural Española AC/E. Si eres un programador musical internacional y estás interesado en programar músicos españoles emergentes, puedes optar a los incentivos económicos a la movilidad que ofrece AC/E Acción Cultural Española.

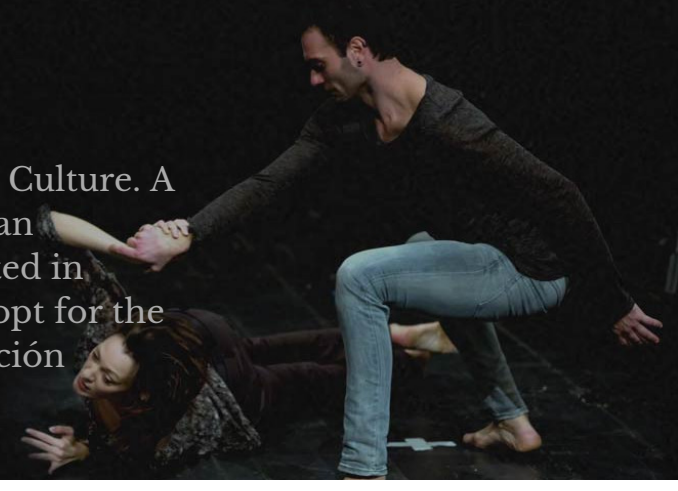
**Ayudas para visitantes**
http://www.accioncultural.es/es/programa_visitantes

**Ayudas de movilidad**
http://www.accioncultural.es/es/programa_movilidad

AC/E
ACCIÓN CULTURAL
ESPAÑOLA

# PROGRAM PICE

SKIP



PICE is a program for internationalization of Spanish Culture. A program of Spanish Cultural Action AC/E. If you are an international music programmer and you are interested in programming emerging Spanish musicians, you can opt for the economic incentives for mobility offered by AC/E Acción Cultural Española.

**Grants for visitors**
http://www.accioncultural.es/es/programa_visitantes

**Mobility grants**
http://www.accioncultural.es/es/programa_movilidad

PUBLICIDAD

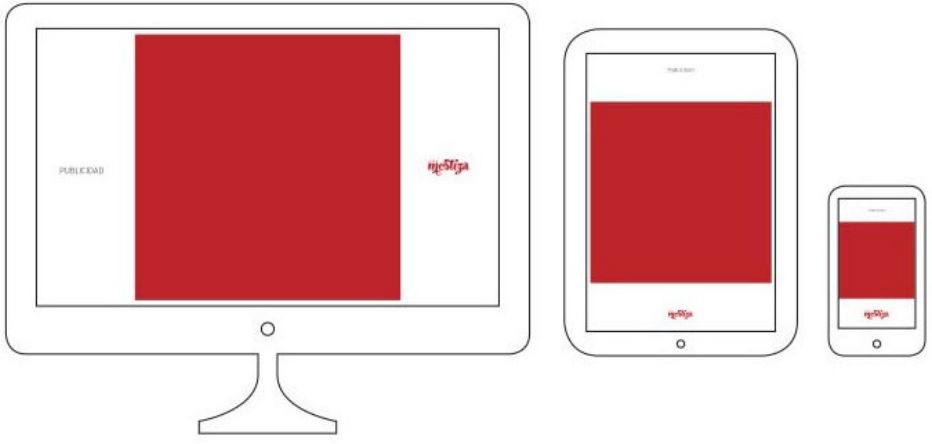
PURA mestiza

# ANÚNCIATE EN

LA REVISTA DIGITAL REFERENTE EN EL SECTOR DE LA MÚSICA IBEROAMERICANA

**1.000 x 1.000 px.**

Página completa: 1.000 x 1.000 píxeles
Formatos admitidos PNG / JPG
**PVP: 300 € / número (impuestos no incluídos)**



PURA mestiza

Pura Mestiza Revista Digital
es un proyecto de Iberoamérica Musical.

**www.puramestiza.com**

© 2017 Todos los derechos reservados.