

Número de lanzamiento
SEPTIEMBRE 2016

PURA *mestiza*

La actualidad de la diversidad musical iberoamericana

Betsayda Machado

la voz del Afro Soul de
Venezuela, lanza en gira su
Proyecto África, un regreso al
ADN de sus raíces

Reportaje Especial

MÚSICA DE LATINOAMÉRICA, ESPAÑA Y PORTUGAL

Editorial

Les damos la bienvenida a la revista Pura Mestiza, publicación especializada en Música Popular Iberoamericana - Latinoamérica, España y Portugal -. Pura Mestiza nace como una iniciativa de la plataforma Iberoamérica Musical para sumar un canal de difusión especializado que muestre las diferentes realidades musicales. Su objetivo es reflejar la actualidad musical iberoamericana a través de una publicación periódica.

Pura Mestiza está dedicada a las músicas independientes con el compromiso de priorizar la difusión del trabajo que representa la

identidad y diversidad musical de Iberoamérica.

La revista está orientada a compartir contenidos de interés para la gestión musical y la industria musical de Iberoamérica. Podréis encontrar artículos de actualidad, reportajes de interés, secciones fijas sobre diferentes realidades, entrevistas, noticias y más.

Pura Mestiza se publica en varios idiomas, la mayor parte del contenido es en español, sin embargo, el portugués también forma una parte importante de esta comunidad. Además, habrá contenidos especiales

traducidos a inglés para su mayor difusión en países de Europa y Asia.

La periodicidad de Pura Mestiza será de cuatro números al año en los que resumir lo más importante y las claves de la actualidad musical de cada periodo. La opción de publicar un magazine online nos permite acceder a la información desde cualquier punto geográfico además de la inmediatez tan valorada hoy día.

En definitiva, Pura Mestiza pretende acercarse a la realidad de la Música Popular Iberoamericana.

MARÍA HORMAETXEA
Editora

CONSEJO EDITORIAL

Concepto y Desarrollo

Iberoamérica Musical
iberoamericamusical.com

Editor

María Hormaetxea

Consejero Editorial

Adriana Pedret

Editor Asociado

Fernando Duprat

Redactor Creativo

Roberto González

Diseño y Maquetación

Vudumedia.com

Colaboradores

Josean Martin
Oscar García Da Rosa
Fran Lasuen
Celina Da Piedade
Rubén Caravaca
Pedro Strukelj
Mariana Sellanes
Iván García

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 prohíbe 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.

ACTUALIDAD

RETOS DE LA GESTIÓN MUSICAL

POR RUBÉN CARABACA

LANZAMIENTOS

CÓDIGO ABIERTO

POR PEDRO STRUKELJ

PÁJAROS

POR PEDRO STRUKELJ

NEGRÍSSIMO

POR IVÁN GARCÍA

MARIANA CARRIZO

ENTREVISTA DE ADRIANA PEDRET PARA VIVAS CANTORAS BLOG

CONTACTO BRASIL

POR ÓSCAR GARCÍA DA ROSA

DESDE EL PAÍS VASCO

POR FRAN LASUEN

PURA
mestiza

MIMA

ENTREVISTA DE MARÍA HORMAETXEA

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

EL PARADIGMA DEL ÉXITO

POR FERNANDO DUPRAT

IMAGINARIOS

POR JOSEAN MARTIN ZARCO

REPORTAJE ESPECIAL

BETSAYDA MACHADO
Y LA PARRANDA EL CLAVO

POR ADRIANA PEDRET

PORTUGAL, Matices Musicais

POR CELINA DA PIEDADE

NICOLÁS RIBALET

ENTREVISTA DE MARÍA HORMAETXEA

FESTIVAL DE BIARRITZ

IBEROAMÉRICA MUSICAL

SONIDOS A COLOR

ILUSTRACIÓN DE MARIANA SELLANES

Jacqueline Fuentes presentará el espectáculo "Las voces del fuego" en Colombia

La artista chilena Jacqueline Fuentes presenta en Colombia el espectáculo "Las Voces del Fuego. Disfrutando al ritmo del alma".

Los primeros días de noviembre recorrerá el país junto a los artistas Jesús Hidalgo de Venezuela y Juan Gómez de Colombia.

jacquelinefuentes.tumblr.com

Luiz Caracol presenta el single "Por acaso"

Luiz Caracol, músico, cantor y autor portugués ha publicado el single "Por acaso" de su próximo trabajo "Metade". Luiz Caracol ha presentado su nuevo trabajo recorriendo su país Portugal, de Norte a Sur, así como varias ciudades de España.

El próximo vídeo clip de Luiz Caracol contará con la participación especial de Marta Miranda, cantante del reconocido grupo OqueStrada.

www.amplaportugal.pt/site/luizcaracol

Tour 2016 - Para la Guerra Nada Marta Gómez

La artista colombiana, Marta Gómez, iniciará la gira "Para la guerra nada" entre Europa y América desde el mes de octubre a diciembre 2016.

"Para la guerra nada" es un proyecto musical que surgió en el 2014 y cuenta con la participación de artistas como León Gieco, Piero, Pedro Aznar, Inti Iliamni, y muchos más formando una gran cadena musical, que sigue creciendo.

www.martagomez.com

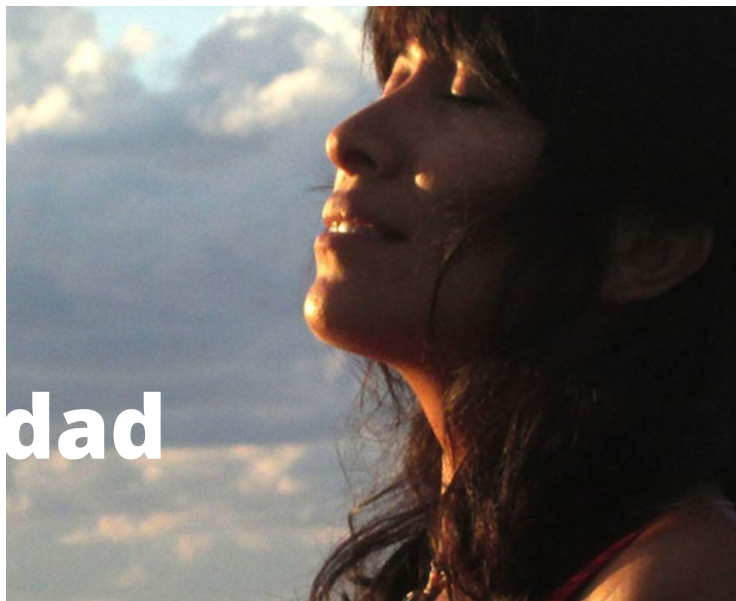
Nano Stern celebra 10 años de su carrera en solitario con tres conciertos en Chile

El cantautor chileno Nano Stern celebrará el aniversario a su primera década como artista en solitario.

El próximo mes de noviembre ofrecerá tres conciertos con un repertorio donde dominarán los mestizajes de la diversidad de la música latinoamericana.

Tres conciertos en su Chile natal para conmemorar su exitosa carrera en solitario.

www.nanostern.cl

Miryam Quiñones regresa a Europa

La cantora peruana, que cuenta con seis discos realizados de manera independiente dedicados a la difusión de la Canción de Autor Contemporánea regresa a Europa para iniciar una gira por España del 18 al 25 de noviembre y continuar por Suiza del 9 al 10 de diciembre.

www.miryamquinones.com

Tour Europa 2016 de Georgina Hassan

Georgina Hassan (Argentina) visitará Suiza, Bélgica, Alemania y España del 19 de octubre al 6 de noviembre.

La compositora de música de raíz vuelve así a Europa en un tour que mostrará su toque particular de la música popular latinoamericana.

georginahassan.com

Luis Peixoto presenta el single Habemus Plectrum

El artista portugués, multiinstrumentista de cuerdas, compositor y productor musical publica el single "Habemus Plectrum" como adelanto al disco que presentará próximamente.

El trabajo de Luis se caracteriza por la fusión de la básica electrónica con instrumentos de cuerda tradicionales.

www.luispeixoto.com

Silvia Iriondo presenta su nuevo proyecto ANÓNIMA en Tributo a Leda Valladares

Un Ciclo de Conciertos dedicado al canto anónimo argentino y a la profunda influencia afro en el canto ancestral de los pueblos latinoamericanos.

Lanzamiento 7 de octubre en el Espacio Tucumán de Buenos Aires y en pre-producción gira Europa 2017.

www.silviairiondo.com.ar

"O povo que ainda canta" la música que nunca se muestra

Tiago Pereira, realizador y documentalista de Portugal presenta "O povo que ainda canta" un libro y 8 DVD's con la serie completa de películas que recogen la cultura inmaterial a través de la música y sus protagonistas que exploran el concepto y la memoria colectiva portuguesa de norte a sur.

Editado por Tradisom:

tradisom.com

RETOS DE LA GESTIÓN MUSICAL

POR RUBÉN CARAVACA

Es evidente que la gestión cultural, y de manera especial la musical, está en plena transformación. Los modelos de proceder tradicionales están desfasados. Nuevas realidades se abren paso. La gran Industria musical promoviendo productos exclusivamente rentables económicamente y producciones independientes que solo pueden salir adelante en marcos de colaboración común y en Red buscando una rentabilidad sostenible.

La realidad musical iberoamericana es muy diversa y caleidoscópica. Esa pluralidad la hace rica, global y expansible. Cumbia, chicha, salsa, champeta, rumba, guaracha, bolero... Sabemos su origen, pero ya pocos dudan que son músicas globales. La internacionalización y apropiación de los géneros debe traducirse también en la gestión, la búsqueda de espacios de colaboración, intercambio, formación y reflexión.

Hay que replantearse los derechos de autor. Más que los mismos, que nadie niega, su gestión. Debe de primar la transparencia. No parece de recibo que en sociedades que se autoproclaman como democráticas, las sociedades de gestión mantengan comportamientos opacos, poco transparentes y monopolistas. Revisar que los autores puedan decidir por cada una de sus obras, que no tengan la obligación de ceder la totalidad de las mismas ni en idénticas condiciones. Adaptar normativas como prioridad, junto a un reparto transparente de lo recaudado. Las sociedades solo deberían recaudar lo que generan sus asociados. Excluir a aquellos que no son sus socios, a los que no les llega ni llegará lo recaudado en su nombre, que seguramente apuestan por otra manera de gestionar sus obras. Definir la colaboración/interacción con los que editan con licencias CC. Nuevas posibilidades que se abren a partir de plataformas como Safe Creative.

Sin los autores no es posible la música. Es

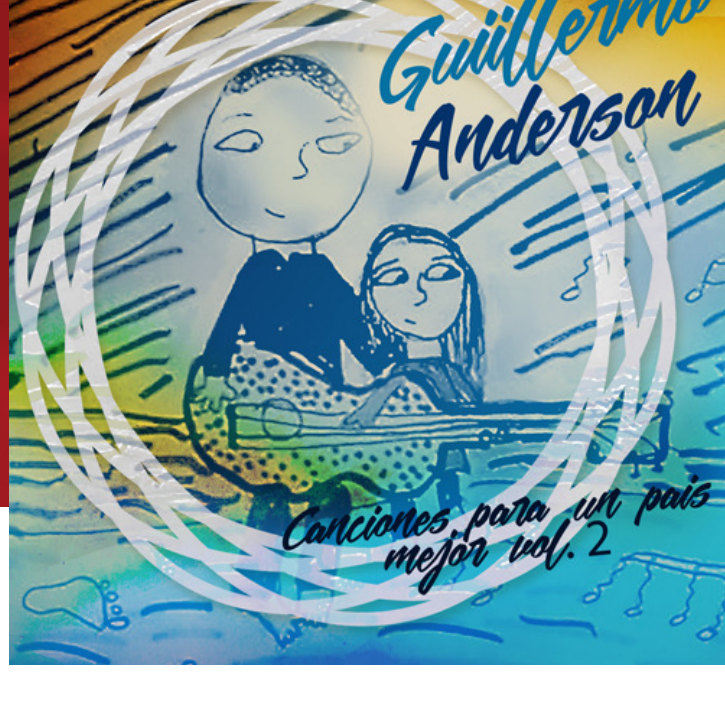
esencial cuidarlos, pero también proteger a los artistas, los que protegen el escenario. No solo en el terreno también en las condiciones en que realizan sus trabajos: escenarios, camerinos, horarios, desplazamientos, seguridad social... El reciente accidente de tráfico del grupo Supersubmarina ha puesto en evidencia la manera en las que se desarrollan las carreras de muchos artistas, la temporalidad e intermitencia de sus trabajos, que hace que en la mayoría de las ocasiones la música sea una actividad secundaria para poder vivir.

Cuidar a creadores y artistas pero también al público. Los que pagan una entrada tienen que ser mimados. Deben disfrutar de cada actuación. No deben ser los perjudicados por horarios no cumplidos, cambios de programación, venta de bebidas y comidas adulteradas que atentan contra la salud. Y recintos abarrotados que impiden disfrutar de los conciertos y hacen peligrosa su evacuación, con consecuencias a veces dramáticas.

Para todo ello es imprescindible una gestión profesional que debe pasar por la formación permanente, adaptarse a los tiempos y al dinamismo del contexto. Compromiso de buenas prácticas y sindicación de creadores y artistas en sindicatos que defiendan sus derechos y al público en asociaciones de consumidores contra todo tipo de abusos.

Junto a lo anterior, es crucial trabajar en Red y redes. Apostar por el intercambio de experiencias. Compartir el conocimiento es lo que diferencia a un maestro de un profesor. Entender la diversidad como riqueza, no como problema. Tener presente que lo realmente importante son los procesos, con la seguridad de que si estos están bien desarrollados nos llevarán a los mejores resultados.

Otros modelos de gestión no solo son posibles, son necesarios.

Guillermo Anderson

Canciones para un país mejor, Vol. 2

COSTA NORTE RECORDS, 2016

"Canciones para un país mejor Vol.2" el último trabajo del cantautor hondureño Guillermo Anderson quien nos dejó el pasado mes de agosto.

Guillermo Anderson (La Ceiba, Honduras 1962 - 2016) era un enamorado de su tierra y sus gentes.

Sus canciones han llevado por todo el mundo la rica cultura de Honduras, sus ritmos, creencias y tradiciones.

"Canciones para un país mejor Vol. 2" disponible en formato de descarga digital.

Dónde encontrar Canciones para un país mejor Vol. 2:

[Cdbaby](#)

[Itunes](#)

[Amazon](#)

Y demás plataformas.

Caixa de Pandora

Rota das Afinidades

BARQUEIRO DE OZ, 2016

"Rota das Afinidades" el más reciente trabajo de la agrupación portuguesa Caixa de Pandora.

El trio de música instrumental (piano, violín y violoncello) presenta en este nuevo trabajo discográfico, un sonido "acústico-progresivo" con repertorio propio de música original.

Este álbum es su segundo trabajo después de "Teias de Seda" lanzado en 2014.

Más info: www.caixadepandora.com.pt/

Clara Cantore

Calma

DISCO TRASHUMANTE, 2016

Clara Cantore, cantante, multi instrumentista y compositora argentina presenta su nuevo material discográfico titulado Calma.

Se trata de su tercer disco de estudio, producido junto a Raly Barrionuevo y con importantes invitados como Magdalena Matthey, Natio Stern y el mismo Raly.

"Calma", se destaca por contar con composiciones propias y una impronta sonora fresca y arriesgada.

Más info: www.claracantore.com

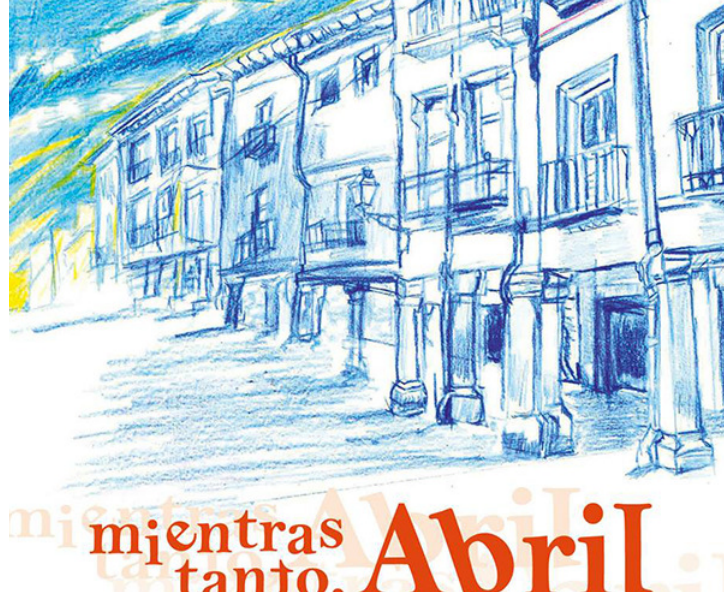
Cuchichiandos

Leguizamón x Sinesi, Vol. II

SURA MUSIC, 2016

Cuchichiandos es el nuevo trabajo del guitarrista y compositor Quique Sinesi que continúa con el trabajo como intérprete y arreglista que comenzó en 2010 con la edición de Cuchichiando Vol. 1, al abordar de un modo original y contemporáneo la obra de Gustavo "Cuchi" Leguizamón.

Más info: www.suramusic.com.ar/

Fran Espinosa

Mientras tanto, Abril

ROCK CD 2016

"Mientras tanto, Abril", es el más reciente trabajo discográfico del cantautor madrileño Fran Espinosa.

Grabado en directo en la sala "Galileo-Galilei" el 17 de Abril de 2016, acompañado por invitados especiales como Cristina del Valle, Juan Antonio Muriel, Pablo Guerrero, Suburbano, Fran Fernández, Carlos Porcel 'Nahuel' y Javier Prieto.

Más info Aquí

Gaddafi Nuñez

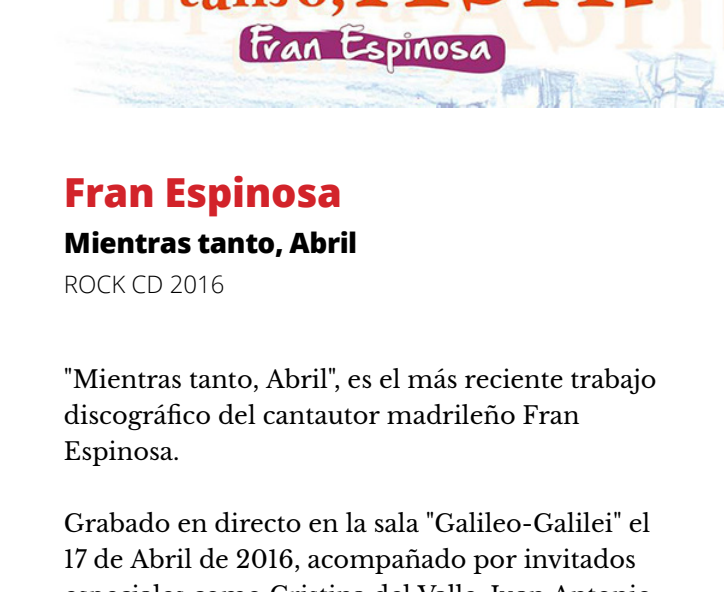
Galeano Encendido

PRODUCCIÓN INDEPENDIENTE, 2016

Galeano Encendido, homenaje a Eduardo Galeano.

Gaddafi Nuñez, músico y compositor peruano, presenta su más reciente trabajo discográfico que se nutre de los textos esenciales de Eduardo Galeano y los devuelve a los paisajes y venas musicales de América Latina, canciones abiertas y encendidas con la poesía del narrador uruguayo.

Más info: www.gaddafimúsica.com

Kepa Junkera

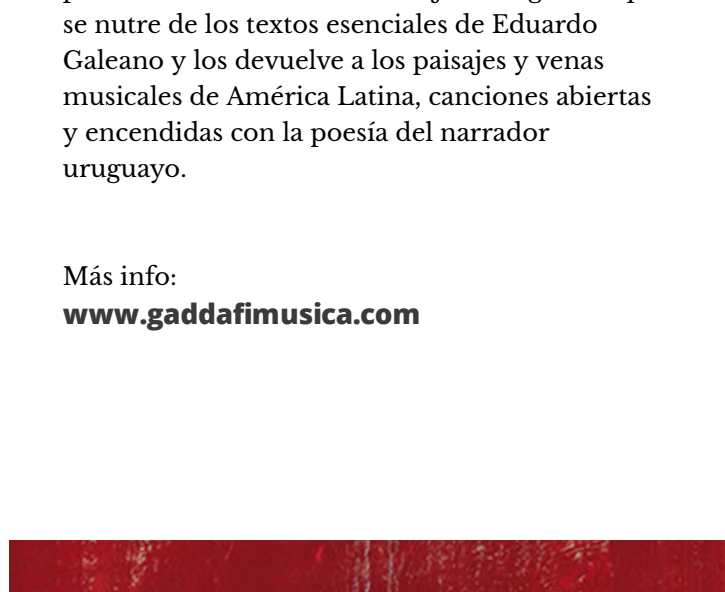
Maletak

ALTA FONTE, 2016

Maletak, una colaboración del artista vasco con el artista vallisoletano Eliseo Parra y con la participación del joven grupo femenino de cantantes y percussionistas Sorginak.

Maletak está estructurado como un viaje sonoro por el folk ibérico.

Más info: www.kepajunkera.com

Paula Herrera

De la rosa y el espio

PRODUCCIÓN INDEPENDIENTE, 2016

La cantautora chilena Paula Herrera lanzará su nuevo disco "De la rosa y el espio" el próximo mes de noviembre.

El trabajo está producido por Federico Vindver - músico y productor argentino radicado en Estados Unidos - que consigue una nueva arista en el trabajo de Paula. El resultado es una mezcla ecléctica de sonidos sudamericanos con música electrónica y profundas líricas.

Con la participación especial de Carlos Rafael Hernández "EL CORDO" de Guatemala y Marta Gómez de Colombia.

Más info: www.paulaherrera.cl/

Kepa Junkera

Maletak

ALTA FONTE, 2016

Maletak, una colaboración del artista vasco con el artista vallisoletano Eliseo Parra y con la participación del joven grupo femenino de cantantes y percussionistas Sorginak.

Maletak está estructurado como un viaje sonoro por el folk ibérico.

Más info: www.kepajunkera.com

Sofia Ribeiro

Mar Sonoro

PRODUCCIÓN INDEPENDIENTE, 2016

"Mar Sonoro", fue grabado en Nueva York junto a un destacado equipo de músicos y técnicos. Ocho temas originales cantados en portugués y dos versiones de fados de Amália así como adaptaciones de poemas de autores portugueses como Sophia de Mello Breyner y Fernando Pessoa.

Es el resultado de la colaboración de la cantora portuguesa con el reconocido productor y arreglista Juan Andrés Ospina.

Más info: www.sofiaribeiro.com

Yuri Juárez

Guitar Sapiens

PRODUCCIÓN INDEPENDIENTE, 2016

Yuri Martín Juárez, guitarrista, arreglista y compositor peruano.

"Guitar Sapiens" es su proyecto de vida más importante en donde 20 años de experiencias musicales se dan cita en una producción donde se estrena como arreglista y compositor a gran escala.

Un álbum doble donde se mezclan sus influencias de la música clásica, el jazz, el flamenco, sonidos del Brasil, el tango y la música afroperuana.

Más info: www.yurijuarez.net

EMBARQUE NESSA VIAGEM

SEJA UM ASSINANTE!

WWW.VIAGEMSONORA.COM.BR

PUBLICIDAD

mestiza

VIAGEM
SONORA

O CLUBE DE ASSINATURA MUSICAL

Código abierto

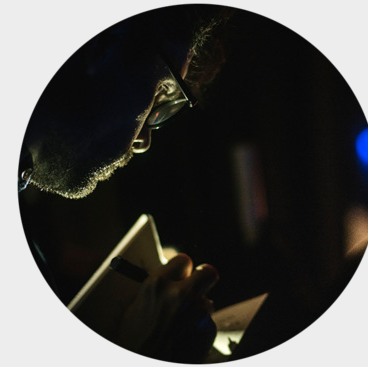
Laboratorio o museo

Cuando hablamos de música tradicional, o de música folklórica, ¿de qué estamos hablando? Parece que hay un consenso más o menos aceptado de que se trata de música del pasado más que de música del futuro. Parece que tiene que ver con la memoria, con cierto legado familiar o nacional. Parece que es algo de lo que cada “propietario”, sea músico o no lo sea, debería sentirse orgulloso. Parece también que la música tradicional es algo más que música, que viaja por nuestros sentidos con una carga emocional añadida. En este sentido parece que es más parte de un museo que conserva algo de valor.

Pero desde las épocas de los navíos hasta las del Internet todas las músicas se cruzan y se desarrollan de maneras inciertas, y no dejan de producir sorpresas. Los repertorios y los instrumentos no son cosas detenidas, ni en el

tiempo ni en el espacio; los músicos viajan y se encuentran; los instrumentos se modifican y se trenzan de diferentes maneras. Hay mucha gente que cree que el espacio de las músicas tradicionales es el espacio experimental de un laboratorio. Lo que hoy en día llamamos ‘código abierto’, la capacidad de intervenir en la programación de los sistemas informáticos para mejorarlos y democratizarlos, ha estado presente siempre en las músicas tradicionales.

En esta columna de la revista Pura Mestiza vamos hablar de la música tradicional como laboratorio, personal y colectivo, comentando experiencias musicales, que a veces tienen forma de disco y otras no, pero que siempre irán conectadas a algún link que nos acerque a las músicas de las que hablamos.

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

PURA
mestiza

PÁJAROS

músicas que cantan, músicas que vuelan, músicas que

En América Latina y la Península Ibérica existen muchas comunidades de músicos que entienden las tradiciones musicales como un legado a desarrollar. Pájaros es un proyecto que se ha propuesto interconectar estas comunidades ya vinculadas a las músicas de tradición y de creación. A través de un sitio web se reúnen actualmente cerca de 90 personas, principalmente músicos, pero también musicólogos y periodistas que comparten su mirada sobre las músicas que les interesan. Aunque pueda sorprender un poco esta no es una página de autopromoción.

Es un lugar de intercambio en el que cada músico

comparte con cierta regularidad los links de su interés; pueden ser videos, tracks, discos, entrevistas o documentales. Los propios músicos generan así un filtro intencionado y personal ante el abierto e infinito mundo de las músicas en internet. A cada material compartido le añadimos una serie de etiquetas; por región, instrumento, estilo, interpretes o autores, que los ponen en relación con el resto. A través de estos puntos en común, después se pueden realizar rutas musicales cruzando ciertas fronteras regionales o estilísticas.

Dedicaremos esta columna a compartir las músicas que recomiendan entre otros, [Diego Schissi](#), [Marta](#)

[Gómez](#), [Nano Stern](#), [Georgina Hassan](#), [Ramón Gutiérrez](#), [Vitor Ramil](#), [Juan Quintero y Luna Monti](#), [Benjamim Taubkin](#) o [Lara Bello](#).

Queda abierta la invitación a volar.

PEDRO STRUKELJ

www.pajarosmusica.com

PUERA
mestiza

Negrissimo

Pulsar de Candombe, grito de un bailarín

1.
Recordemos -mientras existan corazones que recuerden- los grandes sonidos ancestrales que invocan los misterios y mantienen al mundo en equilibrio.

Quiero que celebremos y bailemos -mientras hayan corazones latentes-la llegada y los dones del tambor como gesto agradecido.

Tambor y fuego que fluye: un mundo

Tambor y fuego que influye: vida

Y quiero que festejemos este fuego circular. Su crepitar dulce templó la lonja, palpa la presencia del chico, repique y piano como impulsores de una epifanía vital.

2.
Bailo. Transito la fuerza temible y la caricia purificadora del tambor. Bailo por los caminos que abre al viento el escobero y sigo el giro de la tierra. Honro a las deidades. Bailo y recuerdo.

3.
¿Quién si no yo recuerda ese origen ancestral?

¿Quién si no yo conoce el rumor de mis muertos y mis vivos evocados al toque del tambor?

¿Quién si no yo conoce el no-tiempo, raptó en mi cuerpo tremante resonado en un ir y venir de las piernas? Llamado de la tierra e impulso al cielo en movimiento deletreado por palo y lonja al vaivén de la Mamá Vieja.

¿Quién si no yo conoce demorarse ante el guiño del ronco y oscuro piano? Explica desde su grave sonido lo que somos y seremos en un instante. Presente y firme es el chico, afectuoso y liberador el repique.

Triada percutida que siente la existencia y es portadora de la llave que eleva a esplendor la historia de un largo viaje.

4.
Pulso, paso, sudor, corazón acelerado y una sola mirada en los poseídos tocadores, guías del misterio. Firmeza que camina junta bañados de recuerdos, extasiados de lágrimas, risas y canto a un rumbo que no tiene fin. Bailo.Bailo. Bailo.

IVÁN GARCÍA

Polifacético intérprete nacido en Caracas con 30 años de recorrido profesional.

Colabora con destacados creadores, compositores, directores musicales y teatrales de la actualidad por Europa y Latinoamérica.

Más de 30 títulos de óperas, conciertos y performance en sus variados estilos.

Bailarín de Candombe uruguayo.

PURA
mestiza
CONCIERTOS Y PERFORMANCE

VIVAS CANTORAS BLOG

Mariana Carrizo

Cantora coplera. Salta-Argentina

“Para mí las coplas son bastones que me dio la vida para transitarla. Con ellas puedo ir a donde sea y hablar de los temas que quiera. Son mis amigas, compañeras de lucha, regocijo, partículas de las que estoy hecha.”

por **ADRIANA PEDRET**

[READ IT IN ENGLISH](#)

AP: La Copla y Mariana, Mariana y la Copla, cuéntenos acerca de esa relación.

MC: Nací en los Valles Calchaquíes de la provincia de Salta, en San Carlos, seguramente mi madre suspiró profundo y el viento llevó hasta su panza la copla y allí la recibí.

El canto de la copla por aquellos lugares es la palabra y la música de cada día.

Mi abuela me llevaba en las espaldas a pastorear las cabras en los cerros, y en cada instante se iba cantando o diciendo una copla, mientras se conversaba, o entre el tiempo que se hilaba, o cualquiera fuese la actividad que se hiciese durante la vigilia del rebañito. Luego fui creciendo y cada vez se hacía más grande el fuego del canto en mi alma.

Cantar en la cima de los cerros era como desparramar mi ser en la inmensidad del mundo. Allí los cóndores sobrevolaban y a mí me creaba la ilusión de irme con ellos.

Entonces cada vez que aparecían cantaba tan fuerte como pudiera para que me percibieran. Mi fantasía era que bajaran y me levantaran en su pico para así poder volar y mirar mi pueblo desde esas alturas, cosas de niños...

A los 8 años subí a un escenario por primera vez, y allí experimenté el vuelo de un cóndor y me pasa lo mismo cada vez que abro la boca para cantar, además en el canto de una copla los ancestros te cantan desde sus tiempos y eso te lo hace sentir la sangre, hasta que la voz sale al viento.

AP: ¿Tienen las mujeres un imaginario especial para La Copla Andina?

MC: La copla es una expresión de todo el pueblo, hombres y mujeres.

De acuerdo a las regiones y a sus particularidades culturales se destaca más el canto de uno u otro género. Hay lugares donde el hombre canta casi en su totalidad y otros donde la presencia de la mujer es avasallante.

De todos modos, cuando el mensaje surge de una mujer siempre es muy especial, creo porque se trasmite desde el lazo maternal, y es un extra de luz existencial, en cualquier aspecto.

Doña Ubenza - Video Clip animado de la versión de Mariana Carrizo sobre el tema del autor Chacho Echenique y que forma parte de su disco Coplas de Sangre. Animación en stop-motion realizado por El Birque Animaciones - Córdoba, Argentina

AP: Cuando cantas tus Coplas se siente que conectas con el alma ancestral de esa tradición.

MC: Hay un trance que me invade apenas pienso en la copla, y se intensifica cuando sucede el canto. Es un cauce caudaloso que viene de los ancestros y sale a los cuatro vientos, entonces uno se transforma en tan solo una pequeña herramienta de ese instante; terminado el canto se termina un tiempo de vida, como la de las cigarras, hasta que se vuelve a cantar nuevamente...

Cuando nos encontramos con otros copleros eso se hace mas bravo aún, porque el canto colectivo se convierte en una sola voz, viva y "fuerzuda" (sic), que atraviesa los huesos y retumba en la panza del cielo y el tiempo y eso nos atraviesa a todos los que estamos ahí cantando. Me pasa lo mismo cuando me encuentro con algunos cantores de otros países, culturas, de otras músicas o idiomas, etc. Por nombrar algunas experiencias muy bonitas que recuerdo fue cantar con los cantores flamencos, o con las caixeiras de Brasil, cruzar improvisaciones con los troveros de España y otros lugares del mundo.

No son países los que se topan en el canto sino las almas, los antepasados, los pájaros de otras dimensiones. Y eso también sucede con cantores muy especiales, porque en ellos habita la raíz milenaria; como el alto vuelo que fue cantar con Dulce Pontes, o con el Gaditano David Palomar, y así puedo seguir una lista de artistas que son pura luz en su arte.

AP: ¿La Copla es una vía para expresar las desigualdades?

MC: La vida entera está dicha en una copla. Las desigualdades son un tema más del que en ella se puede hablar, como esta antiquísima y atemporal.

*"La pucha con don gobierno
Que no deja de embromar.
Si le falta pa cigarro,
Otro impuesto ha 'i decretar".*

O esta otra que es más joven:

*"Dios hizo primero al hombre.
Después hizo a la mujer.
Porque solo el pobrecito
No sabía pa'n de correr".*

Para mí las coplas son bastones que me dio la vida para transitarla. Con ellas puedo ir a donde sea y hablar de los temas que quiera; son mis amigas, compañeras de lucha, regocijo, partículas de las que estoy hecha.

VIVAS CANTORAS BLOG

Mariana Carrizo

Copla singer. Salta-Argentina

“I believe coplas to be walking sticks that life has given me to help me through it. Thanks to them, I can go anywhere and talk about I want, they are my friends, we fight and rejoice side-by-side, and the particles of which I am made.”

by **ADRIANA PEDRET**

SKIP

AP: The Copla and Mariana, Mariana and the Copla, tell us about that relationship.

MC: I was born in the Calchaquíes Valleys in Salta province, in San Carlos. My mother must have taken a deep breath and the wind then swept the copla into her belly and into me.

Singing coplas is the music and lyrics of everyday there.

My grandmother would carry me piggyback to shepherd the goats on the slopes. She would always be singing or reciting a copla, while she chatted or as she spun wool or as any other task as she looked after the herd. As I grew up, the heat of the song grew stronger and stronger in my soul. Singing on the mountain summits was like scattering my being in the immensity of the world. The condors flew overhead there and I felt as if I was up there with them.

So when they appeared, I sang as loud as I could so they would notice me. My fantasy was they would swoop down and carry me off in their beaks so I could fly and look down at my village from above, kids' stuff.

When I was 8, I went on stage for the first time and I there felt like I was flying like a condor and that happens every time that I open my mouth to sing. When you are singing a copla, your ancestors sing to you from their times and that stirs up your blood until your voice is borne off by the wind.

AP: Do women have a special imagination for the Andean Copla?

MC: The copla expresses a whole people, men and women.

Depending on the regions and its specific cultural traits, the song of one or other gender stands out- There are places when the singing is nearly always left to men and others where women's presence is overwhelming.

Anyway, it is always very special when the message comes from a woman, I believe because it is transmitted from the maternal bond and it is extra existential light, in any aspect.

Doña Ubenza - Animated video clip of Mariana Carrizo on the theme by Chacho Echenique, the author, and which is part of her Coplas de Sangre record. Stop-motion animation produced by El Birque Animaciones - Córdoba, Argentina

AP: When you sing your coplas, we feel as if you are connecting with the ancestral soul of that tradition.

MC: I go into a type of trance as soon as I think about the copla and it intensifies when I start to sing. It is a rushing channel that comes from the ancestors and is scattered to the four winds. You are then transformed into just a small tool of that moment. Once the song has ended, a time of life finishes, just like the cicadas, until you sing again...

When you are with other copla singers, that takes things to another level, as the collective song becomes a single voice, alive and forceful, which straddles the bones and reverberates in the belly of the sky and time, and that is felt by all of us who are singing there. The same thing happens when I am with singers from other countries, cultures, other music or languages, etc. Some of the best experience that I remember was singing with Flamenco singers or with the Brazil caixeiras (women drummers), improvise with Spanish trovero singers and from other places around the world.

They are not the countries which engage in the song, but rather the souls, the ancestors, the birds of other dimensions. And that also happens with very special singers, as the age-old root lives in them; like the soaring heights of singing with Dulce Pontes, or with David Palomar from Cadiz; and they are just two from a list of artists that are pure light in their art.

AP: Is the Copla a way to express inequalities?

MC: The whole of life is captured in a copla. Inequalities are just another theme that can appear in them, like this old yet timeless one.

*"La pucha con don gobierno
Que no deja de embromar.
Si le falta pa cigarro,
Otro impuesto ha 'i decretar".*

Or this other younger one:

*"Dios hizo primero al hombre.
Después hizo a la mujer.
Porque solo el pobrecito
No sabía pa'n de correr".*

I believe coplas to be walking sticks that life has given me to help me through it. Thanks to them, I can go anywhere and talk about I want, they are my friends, we fight and rejoice side-by-side, and the particles of which I am made.

100 años de Samba

El primer samba registrado oficialmente en la Biblioteca Nacional de Rio de Janeiro fue "Pelo telefone", en 1916 por Donga (1890-1974). En esta grabación la palabra samba aparece por primera vez escrita en la etiqueta de un disco.

En la zona portuaria de Rio de Janeiro, la región conocida como Pedra do Sal es considerada la cuna del samba carioca. Desde el siglo XVIII en un lugar llamado Cais do Valongo funcionaba un mercado de esclavos. Entre 1789 y 1830 fue la puerta de entrada a Brasil de más de 500.000 esclavos oriundos de África.

En 1888 cuando fue declarada la abolición de la esclavitud en Brasil, los esclavos libertos fueron a vivir en los alrededores de la Plaza Onze y en la Pedra do Sal, local donde ya existía una comunidad de negros que llegó a ser conocida como "Pequeña África", donde hoy están los barrios de Santo Cristo, Saúde y Gamboa. En estos locales los moradores se reunían para cantar y bailar.

Allí surgieron las primeras manifestaciones callejeras que darían origen a lo que hoy conocemos como marchas y desfiles carnavalescos tan arraigados a la cultura popular carioca.

La fusión de tradiciones africanas con las influencias europeas dió origen a la cultura afrobrasileña. Los batuques, el jongo, la umbigada, el tambor de criola y la congada fueron siendo integrados a las expresiones más genuinas de la cultura afrobrasileña. Los géneros musicales tales como el lundu y el maxixe (ritmo fruto de la combinación de la polca europea y el lundu de origen africana) se tornaron muy populares a fines del siglo XIX y comienzo del XX y son considerados ancestrales directos de lo que hoy conocemos como samba.

El lundu era una danza sensual cantada con letras bien humoradas. El maxixe usaba flauta, guitarra y cavaquinho, base instrumental que influyó en la creación del chorinho.

Negros libres que migraron de Bahía para Rio de Janeiro trajeron sus tradiciones religiosas de origen iorubá y crearon los candomblés en las casas de la Pequeña África.

Estos terreros fueron importantes para fortalecer la organización social de

aquella comunidad negra.

Las mujeres bahianas eran conocidas como "tías" y mantenían un contacto directo con los habitantes, fortaleciendo los lazos sociales y ofreciendo apoyo a la comunidad y a las familias que llegaban a Rio de Janeiro.

Algunas eran dueñas de pensiones y vendían comida a los trabajadores. En las casas de las tías bahianas se realizaban los rituales y celebraciones religiosas, así como también las fiestas que duraban hasta el día siguiente.

Ellas también trajeron el samba de roda, otra base de formación del samba carioca. El samba de roda surgió en el Reconcavo bahiano, en el interior del Estado de Bahia durante el siglo XIX. Es una expresión musical que consiste en que los hombres tocan y las mujeres bailan una de cada vez, ocupando el centro de la rueda. Se cree que este género puede haber surgido inspirado en el "semba", ritmo africano.

Los músicos utilizaban instrumentos de percusión como tamboris, cuicas, pandeiros, reco-recos y agogôs, acompañados por violas y guitarras.

Una de las tías bahianas más conocidas era la Tia Ciata, nacida en Santo Amaro da Purificação (tierra natal de los hermanos Maria Bethânia y Caetano Veloso). Ella fue sacerdotisa de candomblé, costurera y dulcera.

En su casa, Tia Ciata actuaba como una verdadera agitadora cultural y llegó a organizar famosos bailes que atraían visitantes de diversas partes: allí surgieron nuevas generaciones de músicos y compositores cariocas.

El samba incorporó instrumentos como la flauta, el cavaquinho y la guitarra y fueron surgiendo innovaciones musicales que contribuyeron para la creación del chorinho. Eran dos modalidades del mismo género, uno instrumental y el otro, más libre, empleando varios instrumentos de percusión en ruedas de samba.

Hoy existen más de 40 modalidades diferentes de samba. En la próxima entrega detallaremos esas peculiaridades y ahondaremos en la historia de este género musical que en el 2016 celebra sus primeros 100 años de existencia.

OSCAR GARCÍA DA ROSA

Artista visual uruguayo y productor radial, fue responsable durante 15 años del programa radial "Contacto Brasil".

Vive actualmente en Brasil.

Desde el País Vasco

Recuperación musical a partir de los 60

Allá por la década de los 60 y de manera ligada a la resistencia antifranquista, surgen movimientos de recuperación del folklore y de canción de autor, como forma de “intervención” e identidad, tanto en Cataluña con “Els setze jutges”, en Galicia con “Voces ceibes” y “Ez dok amairu” en el País Vasco.

Lo que se podría denominar como “lo nuevo” surge con individualidades a finales de los cincuenta, comienzos de los 60; cantantes y pequeños grupos dedicados a versionar en euskera (lengua vasca) éxitos internacionales.

José Antonio Villar, Xavier Madina, Zorion Egileor ...son algunos de aquellos nombres. “Urretxindorak” fue grupo destacado de la época.

En el País Vasco continental (“Iparralde”- zona norte) autores como Mixel Labeguerie editaban discos tanto de folklore como de nueva canción, considerados imprescindibles por aquellos que a este lado de la frontera añoraban la libertad.

Benito Lertxundi, Mikel Laboa, Xabier Lete, Mª Lourdes Iriondo, Antton Valverde y otros, consolidan el movimiento “Ez dok amairu”. El escultor y filósofo del arte Jorge Oteiza fue uno de los impulsores y promotores del fenómeno. Es preciso remarcar la importancia de Joxean Artze, gran poeta, pionero en proyectos multidisciplinarios y revitalizador de la poética de la txalaparta.

Grupos como “Oskarbi” ponen al día la polifonía vocal uniéndola al trabajo instrumental.

En la onda de cantautor y en un ambiente político muy concreto surgen, como hornada posterior al citado grupo “Ez dok amairu”, cantantes como Gorka Knör, Iñaki Eizmendi, Gontzal Mendibil, Pantxoa eta Peio, Urko ...

A mediados de los 70 surge “Oskorri”, trabajando un sonido propio revisando el folklor y trabajando textos contemporáneos de una manera muy especial. Imanol Larzabal retoma su carrera como cantante y compositor en el 77. Por las mismas fechas, se va animando el panorama; surge “Errobi” desde el País Vasco continental, un verdadero hito en la introducción de las tendencias rockers.

Ya a finales de los 70, aparecen en el panorama

musical dos formaciones que marcaron el momento: “Haizea” en Gipuzkoa con Txomin Artola y Amaia Zubiría entre otros, e “Izukaitz” en la linde con Bizkaia, adoptando maneras de folk-rock progresivo. También a finales de los 70, surge lo que podríamos llamar el primer cantautor urbano, refiriéndonos a sus querencias pop-rockeras, Ruper Ordorika.

Niko Etxart trabaja el rock & roll desde el otro lado de la frontera.

En 1976, nace un grupo de onda pop-rock que marcó su tiempo: “Itoiz”. Un año más tarde aparece “Zarama” en la galaxia punk-rock, siendo una banda precursora del heterogéneo fenómeno denominado “RRV” o “rock radical vasco” de mediados de los 80 en el que se aúnan tanto grupos con textos en castellano, como en lengua vasca.

”Kortatu”, “Barricada”, “Cicatriz”, “Hertzainak”, “La polla”, “Potato” ... consiguen que el punk, el ska, el reggae y el heavy se hagan vascos.

En 1994, “Alboka”, como formación instrumental, ahonda en la tradición musical.

En el ámbito de la puesta al día de instrumentos tradicionales, la diatónica (acordeón que junto con el pandero configura el combo conocido como “trikitrixa”) da el paso hacia la contemporaneidad de la mano de músicos como Joseba Tapia y Kepa Junkera.

“Oreka TX” es una de las más importantes formaciones (2 músicos) en el desarrollo e investigación de la txalaparta. Ibón koteron uno de los artífices del “aggiornamento” de la alboka.

En la actualidad, estilos, géneros y diferentes disciplinas se encuentran, más o menos, normalizadas en el paisaje musical vasco.

No nos hemos referido a lo clásico, ni al jazz, ni a otras músicas; se han omitido bandas y formaciones, gran cantidad de relevantes nombres propios. El espacio obliga y esta referencia debe ser considerada como un pequeño guión y una puerta para todo aquel interesado en entrar en la materia.

Nos vemos en la próxima.

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

PUBLICIDAD

vudumedia

*más de 15 años
diseñando para el arte,
la cultura y la música.*

www.vudumedia.com

mestiza

MIMA

Puerto Rico

MIMA, artista de vanguardia y pilar en la escena alt-música puertorriqueña, gracias a la experimentación con sonidos neo-caribe.

Ofrece una propuesta a veces suave, a veces sorprendente y a veces irreverente en una mixtura de ritmos caribeños, una afroamericana y psicodelia del sur.

Mima representa la lucha y la viabilidad del músico independiente en Puerto Rico.

Entrevista de **MARÍA HORMAETXEA**

María Hormaetxea.- Has trabajado con Mark Underwood y se dijo que jugabais con el sonido, que trabajabais con la precariedad y con los objetos que estuvieron a vuestro alcance para crear. ¿Cómo definirías tu trabajo a alguien que no te ha escuchado nunca?

MIMA.-En vivo suelo acompañarme de una guitarra clásica desde la adolescencia. En las grabaciones me he abierto a otras sonoridades en colaboración con otros músicos y artistas. Me he inclinado hacia la canción melódica, sus posibilidades performáticas y narrativas, pero con cierta aversión a la representación mediática, lo cual intento compensar con el desarrollo del trabajo en vivo.

Bregamos con lo que hay; las limitaciones nutren nuestra estética. Tengo dos discos, varios sencillos, y todo es demasiado diferente entre sí, quizás por ello me resulta difícil definir el tipo de música que hago.

Puedo describir lo que me gusta, muchas de mis influencias, pero no necesariamente se traducen el estilo de lo que he editado de manera independiente.

Usualmente hay un acercamiento íntimo porque trabajo desde mi casa, y dependiendo del foro donde me presente voy armando el muñeco. Últimamente he coqueteado con la reescritura de métricas decimales e interpretando clásicos populares de Puerto Rico. Me han dado ganas de seguir elaborando ese estilo con la producción de sencillos como La Vieja Voladora, La Máquina, y otros temas inéditos que deseo grabar.

En cuanto al trabajo con Mark, (El Pozo) él tiene la tendencia a añadir y yo a simplificar. Hemos ido creando un lenguaje propio mediante el cual expresamos la individualidad de cada cual y a la vez nos nutrimos el uno al otro en nuestros respectivos proyectos. Su trasfondo viene de la cultura del Hip Hop, el Dance Hall, y recientemente la Rumba. Su aportación a mi trabajo ha sido crucial para complementar mi búsqueda, por ejemplo, la manera en que articula con tejidos percusivos, lo que yo voy contando a través de la melodía, y la ambientación, el uso común de material de archivo como lo son los samples, y la acentuación del bombo y el bajo.

Me gusta asincopar los fraseos, y esa expresión él la complementa de manera natural e intuitiva, como por ejemplo, en el manejo percusivo de líneas de bajo y sub-bajos que caracterizan su trabajo de producción.

Siempre me ha interesado el efecto inmediato y la autonomía que surte la música popular en sus elementos más básicos, estudiar algunos de sus patrones despojándola de su normatividad y en ocasiones creando espacios para la improvisación. Eso lo integro a la creación escénica si tengo la oportunidad, y suelo coger elementos del teatro, del rock, la música aural, el jazz, el pop y la trova.

MH.- Acabas de participar en el 1er Festival Internacional de Performance -Asuntos Efímeros-. Nos gustaría tu punto de vista sobre lo que está sucediendo en la escena musical de Puerto Rico.

M.- Culturalmente pienso que ha transcurrido un periodo favorable, sobre todo para la zona de San Juan. Sin embargo Puerto Rico atraviesa un momento duro y particular, nuestra historia está escribiéndose todos los días sin tomarse en cuenta nuestra fragilidad. En Loíza, un foco esencial de nuestra cultura, la negligencia del Estado y la falta de fondos tienen un efecto letal en la comunidad, que está siendo víctima de todo tipo de violencia y marginación. En general, la escena musical es rica y diversa pero ser isla tiene sus desafíos para el músico, el artista local. La autogestión, que ahora llaman gestión cultural, tiene precedentes fuertes y peculiares por nuestra geografía y nuestra situación política, social y económica.

Muchas de estas figuras pioneras e inflenciales (para mí) son mujeres de generaciones previas y son pioneras en el campo de la danza experimental, el teatro, la fotografía, la poesía, el arte político, la gráfica, la plástica, la improvisación vocal. Otras provienen de la diáspora, en donde se potenció nuestra voz en todas las disciplinas.

Parece que cuando empezamos a asimilar el código de una generación automáticamente se genera como un patrón de distanciamiento por una urgencia de contexto. Como suele ocurrir, coexiste una cultura institucionalizada con otra subterránea; ambas están siendo afectadas por un cambio económico, social y político.

Yo percibo decadencia y a la vez un florecimiento transgeneracional, con una tradición que apenas digerimos por lo cercano que todavía nos es todo. A eso le añades el crecimiento sin precedentes de la diáspora Boricua.

Es fascinante y demoledor formar parte de este momento. El futuro nos cae encima y el pasado todavía no se ha conocido. Lo que está sucediendo puede ser resultado de varios procesos. Los más evidentes para mí lo son la democratización de la música mediante el acceso a la tecnología y a la cultura de medios, y el fin del Estado Libre Asociado (ELA) como lo conocemos. Cómo eso traduce musicalmente, pues para mí simboliza un acto de Resistencia puesto que pese a la crisis política y fiscal que atraviesa el gobierno, los artistas y músicos en Puerto Rico estamos acostumbrados a la brega con o sin fondos y se puede percibir cómo pese a la ruina a la cual estamos siendo condenados se impone la creación en múltiples sectores y disciplinas.

La Casa de Cultura Ruth Hernández, Asuntos Efímeros y Quiebre han sido ejemplo de ello. San Juan fue designada hace dos años como la Capital Iberoamericana de la Cultura por la Unión de Ciudades Capitales de Iberoamérica. No sé bien qué significa eso pero puedo dar fe de la diversidad de eventos que añaden disonancia a la típica oferta. Festivales como el de Quiebre hablan con voz propia acerca del quehacer cultural en nuestro país, sus fracturas, y su rico potencial para convocar, debatir y problematizar.

Pese a sus contradicciones y mezquindades, la Universidad y Río Piedras son para mí el alma de mi formación musical y personal.

En el área oeste de la isla existe una escena musical y cultural fuerte, que tiene su tradición, y que actualmente reivindica la descentralización de las artes, ejemplo de ello son el Colectivo Vueltabajo, por mencionar algo concreto.

Puerto Rico es un laberinto de espejos sucios en donde uno se puede eslembar por reencarnaciones descifrando matices.

MH.- Han pasado 5 años desde tu segundo trabajo "El pozo" (2011) al que dedicaste otros 5 años desde el primero "Mima" (2006). ¿Estamos cerca de escuchar el tercer álbum?

M.- Puede que sí.

MH.- En 2012 estuviste en Europa (París y Berlín). ¿Cómo se recibe tu trabajo por este lado?

M.- También he estado en varias ocasiones en País Vasco, en los rincones de Gasteiz, donde inicié mi vínculo musical con Europa, toqué con músicos vascos y me presenté en El Gaztetxe, donde hacía mucho frío. Tuve que tocar sentada en una mantilla eléctrica porque me salía vapor por la boca. La gente se desbordó de cariño, fue bien emocionante la conexión con el público y el vínculo que allí se estableció.

En Berlín y en París apareció gente de Puerto Rico, de la República Dominicana, y gente latina. En París tuve la oportunidad de tocar en Le Comedy Club, amenizada por el fenecido Rémy Kolpa Kopoul. Allí se apareció gente hasta de Quisqueya. Fue lindísimo.

MH.- ¿Tienes planes para volver a Europa? Nos gustaría verte por aquí.

M.- Ando ahora mismo por Europa cantando junto a IFÉ, el grupo de Otura Mun (Mark Underwood); es el trabajo más reciente, en el cual colaboro junto a músicos de Puerto Rico y de Cuba. Nos presentaremos en París, Londres, Madrid y Barcelona pero me encantaría regresar cuanto antes con mi propia música.

Para más información visita:

www.mima.pr

Para escuchar visita:

www.soundcloud.com/mimamusica

mima.bandcamp.com

Para adquirir los discos online:

Fernando Duprat

El paradigma del éxito I

Siempre he pensado que el mejor momento es el que se vive hoy, especialmente para la música independiente.

Usando una analogía de los comandos para escuchar música, *rewind/play/stop*, en la música y su industria, al igual que en la vida, solo se puede aplicar *play* o *stop*. O se avanza o se para.

La Real Academia Española define la palabra paradigma como “Teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento”.

Durante años, hemos aceptado sin cuestionar que la música independiente, la música popular, está destinada a no tener éxito de ventas, a no ser un producto viable. Según mi criterio, nada más lejos de la verdad. Soy un creyente absoluto que este es el momento para probar que ese paradigma, sencillamente, no es vigente.

Lo primero es cambiar el concepto o valor de medición del éxito. Las ventas ya no son el parámetro principal para validar el éxito o viabilidad de un artista. El éxito es una combinación de factores que comienzan fundamentalmente por la exposición y las presentaciones personales.

Un artista hoy tiene la oportunidad de estar presente en mercados y zonas que posiblemente no conoce o nunca ha visitado.

Me gustaría pensar que la nueva definición para medir el éxito de un artista podría estar alrededor del concepto de una cesta creativa. Allí están presentes todas las variables que un artista usa para presentarse. En esta cesta creativa están las composiciones, las presentaciones, las grabaciones, la distribución, la producción audiovisual, las redes sociales y todas las ideas que cada artista decide que forman parte de su oferta creativa.

Lo más atractivo de este ajuste de paradigmas es saber que el éxito está directamente asociado a la combinación de los elementos de la cesta. Esta cesta creativa permite generar recursos que combinados ayudan al objetivo de tener una experiencia viable.

Para mí la viabilidad ya no es algo definido por una organización o persona externa. La viabilidad económica es ahora responsabilidad del individuo. Esto quizás para muchas personas genera ansiedad y preocupación, pero creo firmemente, que ahora no podemos buscar culpables externos de nuestros resultados.

La música, y especialmente la música popular iberoamericana, tiene por delante su mejor momento.

El éxito ya no se define por los volúmenes de venta. Hoy día, no importando cuál es la categoría, el éxito está alrededor de las presentaciones. El artista que se conecta con su público podrá tener seguidores que lo acompañarán.

¿Y no es eso lo que la música popular iberoamericana ha hecho siempre?.

Hace 20 años, a manera de ejemplo, el récord de ventas en Norte América fue Backstreet Boys, con 10.8 millones de copias. Este año en el mismo mercado solo 3 artistas venden más de 1 millón de copias. Una reducción de más del 85% en solo veinte años.

¿Por qué es ahora el mejor momento para la música independiente y popular, especialmente en Iberoamérica?

Para mí la respuesta es sencilla: los artistas iberoamericanos en estas categorías han desde siempre entendido que el público es su mayor activo. Su propuesta y su mensaje han sido y son, genuinos. No son producto de un trabajo de laboratorio.

La información es contundente: los artistas independientes, world music e indy music representan el 37,6 de las ventas globales y contribuyen 5.600 millones de dólares a la industria mundial de la música.

Según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), las ventas de música digital en la región latinoamericana aumentaron un 32.1% en 2014, lo que la convierte en la región de crecimiento digital más fuerte a nivel mundial, y con la peculiaridad de disponer del público más joven de todos los continentes, pues el 60% de quienes usan Internet tienen menos de 35 años.

El mercado musical emergente en la América Latina es un hecho imposible de evadir. Para el año 2015 la participación de mercado de editoriales y productores independientes llegó a un 36.2% del mercado, comparado con un 35% en 2014. Hoy supera al líder natural de la región, SONY/ATV.

Más interesante para mí es la información que de manera informal he podido obtener de los artistas participantes de EXIB Música en sus tres ediciones. Siete de los 94 artistas que han participado de EXIB cuentan con 1,316,709 seguidores casi fanáticos en las redes sociales. No hablo de vistas en las plataformas. Son seguidores claramente identificados.

Si tomamos solo el número de visitas que muestra YouTube en su primera página a los artistas que participaron en la edición EXIB 2016 en Évora, estaríamos hablando de más de 26 millones de visitas!.

Para ponerlo en contexto, este monto equivaldría a una presentación a sala llena todas las noches en el Teatro Real de Madrid... ¡por 37 años y 6 meses!, o 28 años sin parar en el Teatro Colón de Buenos Aires.

Sin querer hacer citas y malabarismos con los números y porcentajes, lo que sí está claro es la oportunidad que existe.

Creo que lo primero para cada artista es definir de forma lo más clara posible, qué considera ser exitoso y ponerle un valor monetario a esa definición. Solo así se puede evaluar la viabilidad.

Casi tan importante como la definición del éxito, es saber cuál es la cesta creativa y la oferta para los seguidores.

Estoy convencido que la economía creativa y la industria cultural tienen un potencial enorme para quienes forman parte de ellas. Son viables, son una excelente oportunidad de inversión y —¿por qué no?— un buen negocio.

Albert Einstein decía “La vida es como andar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, debes mantenerte en movimiento.” El arte y el éxito son una prueba constante de ese equilibrio.

Sigamos cuestionando lo incuestionable del paradigma actual.

FERNANDO DUPRAT

Productor Ejecutivo, Director y “Chief Curiosity Officer” .

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

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

fernandoduprat.com

Los voladores de Papantla

El antiguo rito de volar. Los hombres pájaro

Fue en el año 2007 cuando tuve ocasión de conocer este ritual coincidiendo con un viaje para varios festivales en México con el grupo Xarnege, y nos encontramos delante del Museo Antropológico de la ciudad de México con un grupo de voladores sujetos a un mástil que descendían colgados de unas cuerdas desde lo alto.

Originario de la región de Veracruz de la ciudad de Papantla, capital totoneca, los voladores ejecutan este antiguo ritual suspendidos de un mástil de madera a unos 30 metros del suelo, sujetos por una cuerda en la cintura y describiendo círculos cada vez más abiertos a medida que la cuerda se va aflojando.

Normalmente son 4 hombres los que ejecutan las danzas volantes sujetos y orientados hacia los cuatro puntos cardinales, evocando el cielo, la tierra, el fuego y el agua. Hay un quinto danzante que está apoyado en una plataforma minúscula de pie en la parte superior, y ejecuta melodías con una flauta y un pequeño tambor a la vez que danza.

Si bien los antecedentes de la danza no están plenamente identificados, existe una leyenda que describe el posible motivo de la ceremonia: “Hace muchos años, una fuerte sequía en la zona de Totonacapan causó estragos entre los pueblos de la región. Un grupo de ancianos sabios encomendó a unos jóvenes localizar y cortar el árbol más alto y robusto del monte para utilizarlo en un ritual complementado con música y danza, con el

fin de solicitar a los dioses su generosidad para que les enviara las lluvias que devolvieran su fertilidad a la tierra. Al parecer, el buen resultado que dio esa celebración fue acogido como un tributo que debería realizarse periódicamente, convirtiéndose en una práctica permanente, que en un principio se llevaba a cabo al inicio de la primavera, para conseguir una buena cosecha.

Según la leyenda totonaca, los dioses dijeron a los hombres: “Bailen, nosotros observaremos”. Y eso es justamente lo que hacen los hombres-pájaro, o “voladores:” ejecutan una espectacular danza para agradecer a los dioses.

JOSEAN MARTIN ZARCO

Director artístico Festival Bidasoa Folk. Asesor artístico de EXIB Música.

Como músico colabora con Xarnege – Tadusak – International Citrus Band y otros proyectos relacionados con las músicas folk y tradicionales. Especialista e investigador en músicas tradicionales del País Vasco.

Betsayda Machado & La Parranda el Clavo

Acaban de regresar de una exitosa gira por Canadá y preparan su primera visita a Nueva York.

Tomarán una prueba de ADN que marcará el rumbo de su primera gira hacia Europa y África en 2017. Son un grupo de agricultores, maestros, bomberos y músicos rurales de la pequeña población Afro de El Clavo, en Barlovento - Venezuela.

Hace un año no habían salido del pueblo y hoy le dan la vuelta al mundo.

Por **ADRIANA PEDRET**

[READ IT IN ENGLISH](#)

Betsayda Machado, una voz venida de lo más profundo de la tierra. Ante la pregunta sobre el origen y la fuerza de su canto, ella responde que su voz es el resultado de muchos años de parranda. Su papá fue un trompetista célebre del pueblo de El Clavo y la música su lengua materna. En 1993, antes de cumplir los veinte, ya la habían nombrado “La Voz Negra de Barlovento”, un título para la voz más prometedora de esta región, la región más afro de Venezuela.

Barlovento es un área prominentemente afro con mucha historia colonial no dicha, de esclavos sublevados que, escapando de las fincas, fundaron un entramado indescifrable de “Cumbes”, (aldeas de cimarrones alzados, ocultas entre la vegetación).

En sus poblaciones coexisten innumerables ritmos tradicionales afro latinos que componen un ecosistema musical único. Un sonido que quien lo vive, se queda con él. Betsayda creció en El Clavo, y lo que algunos conocemos como “tambor venezolano” para ella es un universo de géneros y subgéneros, casi todos en extinción.

Conocí a Juan Souki en Budapest, con motivo del WOMEX 2015. Nuestro común interés por Betsayda Machado nos llevó a coincidir. Así entré en contacto con el Proyecto África y con el sensible trabajo audiovisual y de investigación realizado por Juan y su equipo, para dar a conocer la musicalidad de los parranderos de El Clavo, unido a la fuerza ancestral de la voz de Betsayda Machado. Hoy están de gira.

Betsayda y La Parranda El Clavo
graban su primer disco en 2016
bajo una mata de mango

(Betsayda and La Parranda El Clavo recorded
their first album in 2016 under a mango tree)

AP: ¿Cómo se conocieron?

Betsayda Machado: Gracias a César Miguel Rondón, trabajamos juntos en dos de sus producciones, yo como cantante y Juan como director. Había muchos artistas: Oscar D'León, Huáscar Barradas, Pacho Flores, conciertos grandes de música del caribe.

Juan Souki: La primera vez que escuché su canto deje de respirar unos segundos! Su voz me pareció única y venida de lo más profundo de la tierra. Nos hicimos amigos y con el tiempo planificamos una visita corta a su pueblo, un ida y vuelta para escuchar los cantos de parranda y comernos un sancocho con su familia.

AP: Juan. Habías ido a Barlovento? Cómo fue ese

primer encuentro?

JS: Nunca había ido. Algunos colaboradores que quise invitar se negaron a venir por miedo: la zona tiene una reputación doble de riqueza cultural pero también de peligro. Apenas entramos a la Calle Real un tamborero, se nos vino de frente, cantando: “Esto es la ricura... ¿Están listos pa’ la ricura?” Hubo risas con volumen en todo el bus, se rompió el hielo...

Esteban Sánchez Monge, cronista y maestro de música fue la primera persona que conocimos, nos dijo “Somos descendientes de Senegal, somos unos negritos que no pasamos de 1.80 metros, con una habilidad tremenda, con esto se viene mezclando lo que se llama la cimarronería, que es el negro que no le gusta trabajar, cometen el gran error de incorporarlo como explotación del

agrícola y el negro empieza a huir, a formar rochela y a cantar, a vacilar el trabajo, porque realmente ese no era su origen” Entramos con él en la casa de la mamá de Betsayda y en dos preguntas, pasamos de cuatro a veinte personas. Se respiraba muy buen ánimo. Sin anticipo, “Sonerito”, el cantante de la parranda, cantó en voz alta: “Pan-para-pam-pam” y todos los presentes respondieron: “Pam Pam”. Y así arrancó una locomotora sin freno, en la que la comandante de turno, durante nuestro encuentro, fue Betsayda. Humana y musicalmente se generó, en esos veinte o treinta metros cuadrados, un momento de muy alto impacto para nosotros, un remolino vivo de historia, una energía muy potente y elevada. Quizá común para los locales, sin duda modificadora para todos los demás.

AP: De dónde vienen las canciones?

BM: Algunas de las canciones son de hace unos veinte o treinta años, otras son de los últimos meses o las últimas semanas. Una canción es un regalo que trae cualquiera que tenga el ánimo, y la canta en la parranda. Si a la comunidad le gusta, se queda en el repertorio.

“Me dan ganas de llorar /como matan a la gente /en este nuestro país /en mi pueblo inocente. / Nos matan por no dejar /y ya yo no sé qué hacer,/ pienso en mi madre y mis hijos,/ mis panas y mi mujer”

Sentimiento—Youse Cardozo

“Pueblo donde yo nací /donde me crié, donde moriré / aunque yo no tenga en mi cuenta un centavo /pase lo que pase, no me voy de El Clavo”

No me voy de El Clavo—Oscar Ruiz.

AP: Cómo empezó la colaboración?

JS: Los parranderos se han enfocado siempre en el compartir y a pesar de tener treinta años de trayectoria, nunca organizaron una gira, ni grabaron, ni abrieron un myspace o un facebook. La meta nunca fue convertir la parranda en profesión. Son músicos naturales, sí, pero también son agricultores, profesores de gimnasia o de boxeo, bomberos. Tienen 30 años de éxitos, compartidos únicamente entre ellos y la comunidad. Durante el año tocan dentro de cada una de las casas de El Clavo y muchas de Brisas del Tuy, el vecindario vecino.

Los fundadores, que tienen entre 50 y 60 años, sueñan con que la parranda sea una institución, donde los más pequeños puedan descubrir las tradiciones y los jóvenes se enfoquen en entrenar y crecer en sus prácticas. Hoy las armas, los problemas de salud y el hambre son la competencia.

Hace años que trabajamos en distintas ciudades de Venezuela promoviendo el Arte y la Cultura. Nos pareció un proyecto soñado y una historia conmovedora.

AP: Cómo surge la necesidad del retorno a Africa?

BM: La búsqueda se da una vez que Juan conoce a Los Parranderos de El Clavo. Ya el gran Esteban Sánchez nos tenía full información sobre lo que es El Clavo en sí. Sentimos por primera vez que alguien consideraba, que con nuestra música totalmente tradicional, sin tantos rebusques de bajo o piano, nuestro sonido podía gustar. En fin, nos dimos cuenta que lo verdadero, lo crudo, también puede llegar. Estamos más que nunca interesados en ir a lo más profundo de nuestras raíces, y que los hijos y nietos y todos los que están en crecimiento, antes de ponerle el ojo a otra música, reconozcan la suya.

AP: Tu vida profesional está marcada por importantes colaboraciones con destacadas agrupaciones y artistas de Venezuela. Cuando nace Betsayda Machado como la voz del afro-soul de Venezuela?

BM: Son muchos los momentos que me han hecho como cantante, haber crecido en el pueblo parrandeando con mi familia y con todas las familias de Barlovento, admirar el trabajo de cantantes como Francisco Pacheco. Ir a Caracas a La Fundación Bigott... Eso me cambió la vida, formalizar estudios de canto y danza. La ida a Exib en Bilbao como solista con Aquiles Báez también fue muy importante para mí, y bueno... Ahora esta gira y el reto de llegar a África.

AP: Cuál fue la primera invitación?

JS: La primera carta de invitación vino desde el Lincoln Center en Nueva York. Claudia Norman, curadora de un hermoso programa de tradiciones orales en la temporada de verano, había escuchado del proyecto a través de Isabel Soffer y todo nos tomó por sorpresa. Cuando recibimos la carta los parranderos no tenían pasaportes, ni visas, ni mucho conocimiento sobre cómo gestionar una gira. La invitación a Nueva York no pudo materializarse por el corto tiempo pero abrió las puertas para un tour de dieciocho conciertos en seis ciudades de Canadá.

AP: ¿Cómo recibe el mundo tu música y la expresividad de La Parranda de El Clavo?

Considero que cada festival en que nos presentamos ha terminado muy en alto, el público muy interesado, se involucran con nosotros. Así lo comprobamos desde nuestra primera presentación en Sunfest. La gente baila, se transporta a El Clavo. No tenía ni el remoto pensamiento que viajar fuera del país a punta de parrandas y géneros de la costa gustara tanto.

AP: Qué ciudades de Canadá visitaron? Qué tal la experiencia?

JS: Sunfest en London, Ontario, fue la primera parada. Un festival genial de músicas del mundo con más de treinta años de trayectoria. Alfredo Caxal (fundador y curador) recibe doscientas mil personas en el transcurso de cuatro días de actividades en Victoria Park. Me pareció increíble. Continuaron a Kultrún Fest en Kitchener, Lula Lounge en Toronto, Stewart Park Fest en Perth, Vancouver Folk Fest y Calgary Folk Fest. En estos festivales compartieron cartel con artistas como

Fanfare Ciocarlia, The New Pornographers, Whitehorse, The Tallest Man on earth, Lord Huron y Martin Carthy. Agrupaciones totalmente nuevas para ellos.

El movimiento y la tradición del folk en Canadá es muy bonita y los directores de los festivales son curadores verdaderamente interesados en descubrir nuevos trabajos.

AP: Un momento que se quede contigo?

JS: En medio de una entrevista en Calgary, justo antes de terminar la gira, un reportero les comentó que el puente que usaban como fondo para la entrevista era de Calatrava. El grupo completo rompió en carcajadas: “¿Calatrava el de El Clavo?”. Todo lo que están viviendo es muy nuevo.

AP: Planes futuros: Destino África

BM: Basados en la teoría de Esteban Sánchez de que somos de Senegal, queremos llegar allá.

JS: Propusimos al grupo y a un grupo de habitantes de El Calvo realizar pruebas de ADN en el pueblo que defina la ruta para un posible tour africano. Esto les permitiría entrar en contacto con sus raíces ancestrales y también descifrar un misterio de la historia de África en Venezuela.

Los grandes retos de 2017 son Europa y África.

BM: Y claro que vamos a llegar.

AP: Si quieren adquirir antes que nadie, la edición de su primer disco, que debieron publicar treinta años atrás, en digital y vinilo, [súmame a su lista de correos](#)

ADRIANA PEDRET.COM

PURA
mestiza

Betsayda Machado

& La Parranda el Clavo

They just came back from a quite successful summer tour through Canada and are getting ready for a winter tour in the USA.

They are also taking DNA tests that will define the routing of their first transatlantic tour into Europe and Africa in 2017. They are farmers, schoolteachers, firemen and rural musicians from the tiny village of El Clavo, in Barlovento - Venezuela.

A year ago they had not left their town, today they are touring the world.

By **ADRIANA PEDRET**

[SALTAR / SKIP](#)

Betsayda Machado - Main interview

Betsayda Machado's voice comes from the deepest depths of the earth. When asked about the origins and strength of her singing, she says it's the result of many years of 'parrandas'. Her dad was a famous trumpet player from El Clavo, a town of fifteen hundred and music is Betsayda's mother tongue. In 1993, before even turning twenty, she was already named "The Black Voice of Barlovento," a title given to the most promising singer in this region, the most Afro region of Venezuela.

With centuries of untold colonial history, Barlovento was home to African slaves that rose against slaveholders, creating "cumbes": small rebel villages hidden by vegetation. Its towns are a unique musical

ecosystem, home to several genres of 'Venezuelan Tambor'... A sound that will make you shake it, unless you are a proud member of the living dead. Betsayda grew up in El Clavo, and what we know as "Tambor" for her is a collection of many genres and sub genres that she can navigate comfortably.

I met Juan Souki during Womex 2015. Our common interest in Betsayda's voice made us click. This is how I learned about "The Africa Project" and the visually rich research Juan had been doing with his team to share the musicality of 'Los Parranderos de El Clavo' along the ancestral voice of Betsayda Machado. Today they are on the road together.

Betsayda y La Parranda El Clavo
graban su primer disco en 2016
bajo una mata de mango

(Betsayda and La Parranda El Clavo recorded
their first album in 2016 under a mango tree)

AP: How did you meet?

Betsayda Machado: Through César Miguel Rondón. We worked together in two of his productions, I as a singer and Juan as director.

Juan Souki: The first time I heard her sing I stopped breathing for a little bit! I thought her voice was unique and felt it came from the deepest depths of the earth. We became friends and in time planned a short visit to El Clavo to listen to her beloved parrandas and eat a sancocho with her family.

AP: Juan. How was that first encounter with Barlovento?

JS: As soon as we entered Calle Real, the town's

main street, a drummer jumped into the bus singing: "This is the land of deliciousness... Are you ready for deliciousness?" We all burst out laughing! It was a true ice breaker.

Esteban Sanchez Monges, chronicler and music teacher of El Clavo, was the first person we talked to. He said "We are descendants of Senegalese slaves, we are small 'negritos', 1.80 mts tops, with tremendous abilities, and this blends with what is called "cimarronería": negroes that don't like to work and are forced into agricultural exploitation. This mistake leads to them escaping, joking, singing, making fun during work, cause work was not their origin"

The crowd around us went rapidly from four to

twenty. You could sense the high spirits; music was about to happen. 'Sonerito,' one of the parranda's lead singers, raised his voice with an onomatopoeic sound: "Pan-para- pam-pam" and everyone responded immediately, with their drums or voice "Pam Pam" and that was the beginning of it all. A non-stop locomotive, naturally guided by Betsayda.

I was hooked. Humanly and musically something happened right there, the energy contained in this music was much greater than the small room holding it... The moment was perhaps quotidian for the locals, but very elevated, very potent and certainly transformative for the rest of us.

PURA
mestiza

AP: Where do the songs come from?

BM: Some of the songs were first played twenty or thirty years ago, some are only months or weeks old. A song is an act of bravery or a gift that anyone can bring and share with the parranda. If the community likes it, the song stays... The most powerful songs are the ones that survive longer.

"It makes me want to cry / how people are taken down / in here, in our country / inside our innocent town. / They kill us just for the sake of killing / and I don't know what to do / I think about mama and my sons / my woman and my friends too."

Sentimiento 'feeling' —By Youse Cardozo

"Pueblo donde yo nací /donde me crié, donde moriré / aunque yo no tenga en mi cuenta un centavo /pase lo que pase, no me voy de El Clavo"

No me voy de El Clavo—Oscar Ruiz.

AP: How did the collaboration start?

JS: Their intention has always been to have fun, despite the thirty years, they never organized a tour, or recorded a song, or opened a myspace or Facebook page, they are natural musicians, yes; but also farmers, teachers, firemen. They have thirty years of hits only known in this town of fifteen hundred. During the year they literally play inside each house of the town and the sister neighborhood of Brisas del Tuy.

Founding members are now between 50 and 60 y they dream with the parranda becoming an institution where small kids can discover their heritage and teenagers can focus on growing their practice. Weapons, health issues and hunger are the rivals these days.

It looked like a dream project waiting to happen and also a very compelling story

AP: When did you decide to go to Africa?

BM: Once Juan met the parranderos we got engaged with this search. The great Esteban

Sánchez already had a lot of info about El Clavo and its heritage.

For the first time we felt someone considered that with our own traditional music, straight, raw, without complex ideas or electric instruments like a bass or a piano, our sound could be still enjoyed by audiences.

Finally we realized that true folk music can also make it. Now, we are most interested than ever to go deep into the roots of our music and that the sons and grandsons of us all and all kids growing up in the region, before looking into mainstream music, should learn their own.

AP: Your career unfolded through collaborations with important Venezuelan bands and artists. How did Betsayda Machado, the voice of Venezuelan Afro Soul, emerge as a solo artist?

BM: Son muchos los momentos que me han hecho como cantante, haber crecido en el pueblo parrandeando con mi familia y con todas las familias de Barlovento, admirar el trabajo de cantantes como Francisco Pacheco. Ir a Caracas a La Fundación Bigott... Eso me cambió la vida, formalizar estudios de canto y danza. La ida a Exib en Bilbao como solista con Aquiles Báez también fue muy importante para mí, y bueno... Ahora esta gira y el reto de llegar a África.

AP: What was the first invitation to perform?

JS: The first letter of invitation came from Licoln Center in New York. Claudia Norman, who curates a beautiful oral traditions program in the summer, learned about the project through Isabel Soffer and sent the first letter. When the letter arrived they had no passports, or visas or any ideas on how to deal with it. The concert didn't materialize because time was too short but with it came an eighteen-concert tour through six cities in Canada.

AP: How is the world taking the music and dances of Parranda El Clavo?

BM: Each festival has ended on a high note, audiences have been highly engaged and very interested. From our very first show at Sunfest audiences danced with us, I feel like we transport them to El Clavo. I never thought that traveling abroad with these regional genres could click with audiences so much. Now we have to get to Europe in 2017.

AP: Where did you tour in Canada?

JS: Sunfest in London, Ontario was the first stop: a gorgeous world music festival with over thirty years of history. Alfredo Caxal (founder and director) hosts a music party for about two hundred thousand visitors over four days in Victoria Park. I couldn't believe it. Then we headed to Kultrun Festival in Kitchener, Lula Lounge in Toronto, Stewart Park in Perth, Vancouver Folk Fest and Calgary Folk Fest... They shared with artists like Fanfare Ciocarlia, New Pornographers, Whitehorse, Tallest Man on Earth,

Lord Huron and Martin Carthy... All bands were new to them.

The Canadian folk movement is beautiful and festival directors are really interesting curators, curious and eager to discover new work.

AP: A moment that stays with you?

JS: During an interview in Calgary, right before the end of the tour, a reporter commented that the bridge right behind them, used as a background for the video, was one of Calatrava's. They all laughed "Clalatrava, the guy from El Clavo?"; they asked... This is really new to them.

AP: What's the plan?

BM: Based on Esteban's theory on us being from Senegal... We are working to get there.

JS: We proposed a DNA test in the town to route an African tour for the band from its results. It will let them be in touch with their ancestral past and also solve a long mystery of Afro Venezuelan history. I think Europe and Africa are the biggest challenge of 2017.

BM: And we will get there.

AP: If you want to get the album they should have released thirty years ago before anybody does, [join their mailing list](#)

ADRIANA PEDRET.COM

PURA
mestiza

Celina da Piedade

Portugal, matices musicais I

Aquele pequeno rectângulo delineado no mapa, no mais extremo sudoeste da Europa, é Portugal. Tem pouco mais de noventa mil quilómetros quadrados- a área continental- ao qual acrescem mais dois conjuntos de ilhas em pleno Atlântico, os arquipélagos da Madeira e dos Açores.

Mas Portugal, em riqueza e diversidade musical, é um país imenso. A etnomusicologia do séc. XX e XXI tem encontrado nele um manancial impressionante de práticas musicais e coreográficas, e a produção musical mais moderna tem usufruído da cultura de matriz rural como grande fonte de inspiração.

A expressão com mais impacto a nível internacional tem sido o fado, declarado Património Imaterial da Humanidade pela UNESCO em 2011 e, sem dúvida, o cado é uma categoria musical com grande destaque a nível nacional- viveu uma história própria de sucessos e esquecimentos desde o séc. XIX, e hoje revela-se uma prática renovada, sempre em actualização, e com lugar no mercado mais mainstream-, mas é apenas uma das muitas "tradições" musicais do país.

De norte a sul, das ilhas ao continente, cruzamo-nos com uma variedade imensurável

de formas de cantar, instrumentos locais com formatos únicos, diferentes danças regionais, ritmos singulares, muitas expressões musicais diferentes.

Do cante alentejano (também reconhecido pela UNESCO, em 2014) aos cantares ao desafio, dos adufes aos bombos, das violas campaniças às violas da terra, dos cavaquinhos aos rajões, das gaitas-de-fole às flautas de tamborileiro, das janeiras aos cantos ao menino, passando pelos bonecos de Santo Aleixo, pelas brincas e os autos de Carnaval, as festas do Espírito Santo, rituais joaninos, romarias, feiras, bailes, mas também festivais de folk, concertos, encontros de grupos e de músicos. Práticas rurais e também práticas urbanas, velhos e novos artistas, mundos antigos e contemporâneos que se misturam e renovam.

São esses os sons com que convivo todos os dias- mulher, música e etnomusicóloga que sou neste país (e pelo mundo, e sempre a ele regressando)- e são estes mesmos que pretendo vos ir revelando, através da minha visão, ponto por ponto, história a história, neste espaço matricial!

Bem-vindos ao meu Portugal!

CELINA DA PIEDADE

Cantante, compositora, instrumentista y etnomusicóloga portuguesa.

www.celinadapiedade.com

Portugal, matrices musicales I

Aquel pequeño rectángulo delineado en el mapa, en el más extremo sudoeste de Europa, es Portugal. Tiene poco más de noventa mil kilómetros cuadrados de área continental, lo cual se incrementa con dos conjuntos de islas en pleno Atlántico, los archipiélagos de Madeira y Las Azores. Además Portugal, en riqueza y diversidad musical, es un país inmenso.

La etnomusicología del siglo XX y XXI ha identificado en Portugal una fuente impresionante de prácticas musicales y coreográficas y la producción musical más moderna ha encontrado en la cultura matriz rural una fuente de gran inspiración.

La expresión con más impacto a nivel internacional ha sido el fado, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2011 y sin duda, el fado es una categoría musical con gran destaque a nivel nacional. Vivió una historia propia de acontecimientos desde el siglo XIX y hoy se presenta como una practica renovada, siempre en actualización y con un lugar en el mercado mas mainstream, pero es apenas una de las muchas "tradiciones" musicales del país.

De norte a sur, desde las islas hasta el continente, nos cruzamos con una variedad

inmensurable de formas de cantar, instrumentos locales con formatos únicos, diversas danzas regionales, ritmos singulares, muchas expresiones musicales diferentes.

Del cante alentejano (también reconocido por la UNESCO, en 2014) a los cantares al desafío, delos adufes a los bombos, de las violas campaniças a las violas de la tierra, de los cavaquinhos a los rajoes, de las gaitas-de fole a las flautas de tamborilero, de las janeiras a los cantos al niño, pasando por los bonecos de Santo Aleixo, por los juegos y los autos de Carnaval, las fiestas del Espíritu Santo, rituales joaninos, romerías, ferias, bailes, además de los festivales folk, conciertos y encuentros de grupos y de músicos. Prácticas rurales y también prácticas urbanas, viejos y nuevos artistas, mundos antiguos y contemporáneos que se mezclan y se renuevan.

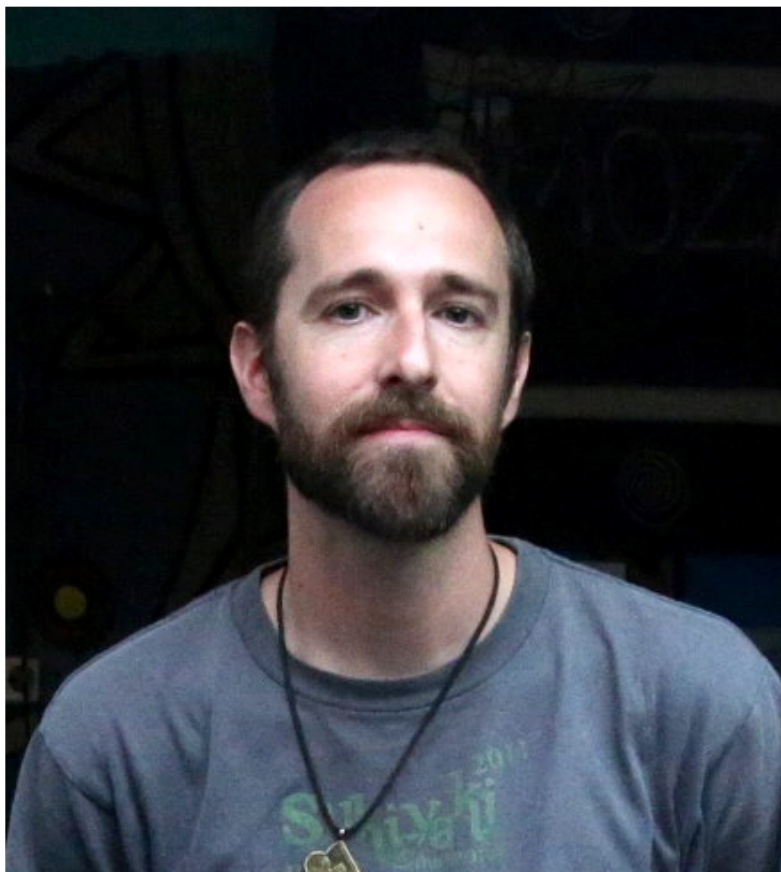
Son esos los sonidos con los que convivo todos los días - mujer, músico y etnomusicóloga que soy en este país (por el mundo y siempre regresando a él) y son estos mismos los que pretendo irles revelando, a través de mi visión, punto por punto, historia a historia, en este espacio matriz.

Bienvenidos a mi Portugal.

Espacios para la Música Popular Iberoamericana

Pura Mestiza dedica este espacio a aquellos que nos invitan a descubrir la diversidad musical del mundo. El festival “Sukiyaki Meets the World” de Japón ofrece la oportunidad de conocer diferentes culturas, tener curiosidad e interés.

Nicolás RIBALET

Director artístico y productor del festival “Sukuyaki Meets the World” en Nanto (Japón) y co-productor del festival “Sukiyaki Tokio”.

Entrevista de **MARÍA HORMAETXEA**

READ IT IN ENGLISH

María Hormaetxea.- El Sukiyaki Meets the World es un festival singular en cuanto a estructura y organización, ¿cuál es su objetivo?

Nicolás Ribalet.- Contamos con 3 ámbitos principales de actividad:

1) El desarrollo de la comunidad local. Todo el festival está planteado y organizado en su totalidad por voluntarios, la mayoría procedentes del área de Nanto. Son los ciudadanos los que gestionan tareas tales como promoción, escenarios, atención a los artistas, ventas, seguridad, etc. Esto les ofrece la oportunidad de experimentar todos los aspectos de la organización de un evento cultural lo que conlleva un importante efecto educativo.

2) La difusión de las músicas del mundo en Japón y en Asia. El festival principal, que se celebra en Nanto, acoge a 15 000 personas, aunque también ofrecemos espectáculos secundarios (Sukiyaki Tokyo, Sukiyaki Okinawa, Sukiyaki Nagoya, etc.) en todo el país. Para este año, hemos promovido más de 17 conciertos en Japón antes y después del festival. Además, hemos organizado conciertos en China y en Corea, y nuestra red crece cada año. Asimismo, a nuestros artistas invitados se les ofrece una oportunidad fantástica para realizar giras por Japón. La red Sukiyaki es, sin duda, la red más presente e importante de las músicas del mundo en Japón. También nos ocupamos de organizar la publicación de álbumes de nuestros artistas en Japón. Nuestro objetivo no solo es ofrecer tres días completos de música, sino difundir dicha música lo máximo posible por todo el país.

3) La creación de proyectos originales. Organizamos programas de residencia y producimos nuestros propios proyectos con artistas de Asia Oriental, África, Europa o Latinoamérica. El conjunto musical Cuatro Minimal (México/Japón/Corea) se encuentra realizando una gira por Norteamérica y Sudamérica (Lincoln Center de Nueva York, Teatro de la Ciudad de México, etc.: más de 15 representaciones desde Nueva York hasta Buenos Aires).

MH.- Una parte del programa está dedicada a la música iberoamericana, ¿cómo se percibe este tipo de música en Japón?

NR.- El tener artistas de Latinoamérica no es una condición imprescindible, aunque, en realidad, acogemos de 1 a 3 grupos latinoamericanos cada año. El público japonés está especialmente interesado en la música de Argentina, aunque siente una clara curiosidad por toda la música de gran calidad. Los ritmos son una puerta importante para introducirse en la música latinoamericana; sin embargo, los japoneses no están familiarizados con ellos, por lo que realizar talleres resulta, en este caso, de suma importancia. Lo hacemos todos los años (p. ej.: candombe uruguayo, joropo venezolano, etc.).

MH.- Como director artístico de Sukiyaki, ¿puede decirnos cómo se mantiene informado para llevar a cabo la dirección artística?

NR.- El festival existe desde 1991, y yo llevo 11 años como director artístico, por lo que mi red de artistas, profesionales, medios de comunicación, etc. es amplia y sólida. Sigo con especial atención los mercados de Asia, África y Latinoamérica. También observo el mercado europeo, aunque para nosotros resulta más enriquecedor trabajar directamente con los actores culturales de cada país. Yo mismo viajo al extranjero cinco o seis veces al año para asistir a eventos culturales.

MH.- ¿Cuál es su experiencia cuando asiste a ferias de música para conocer a nuevos artistas de este ámbito?

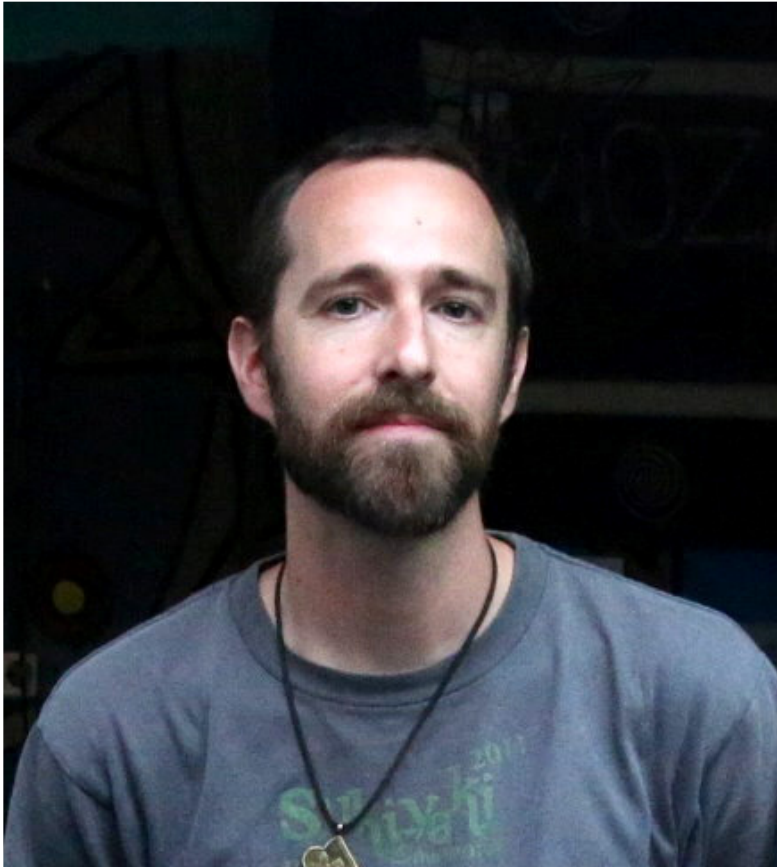
NR.- Intento mantener la puerta abierta a cualquier proyecto. Algunos son claramente demasiado jóvenes o todavía frágiles para introducirlos en Japón, pero los proyectos crecen e intento seguir a aquellos que, en mi opinión, tienen potencial. Por supuesto, sea cual sea la feria, nunca escojo ningún proyecto in situ. Vuelvo con algunas ideas de artistas o de músicas y luego organizo mi festival como balance de todo ello.

MH.-¿Existen plataformas o circuitos de difusión para la música iberoamericana en Japón?

NR.- El mercado sigue siendo muy reducido en Japón, no obstante, algunos promotores y medios trabajan muy en serio, y Japón ofrece excelentes condiciones a los artistas invitados para realizar giras. Sin duda, hay un enorme potencial para la música iberoamericana en Japón.

Venues for Iberoamerican Popular Music

Pura Mestiza opens this space to those who invite us to discover the musical diversity. The “Sukiyaki Meets the World” festival (Japan) offers the opportunity to know different cultures, to create curiosity and interest.

Nicolás RIBALET

Artistic director and producer for the “SUKIYAKI MEETS THE WORLD” Festival in Nanto and co-producer of the “SUKIYAKI TOKYO” festival.

Interview by **MARÍA HORMAETXEA**

SALTAR / SKIP

María Hormaetxea.- The festival "Sukiyaki Meets the World" is a unique festival in its structure and organization. What is the purpose of this festival?

Nicolás Ribalet.- We have 3 main domains of activities:

1) The development of the local community.:

The festival is conceptualized and fully organized by volunteers, mostly from the Nanto area. Promotion, stages, artist support, sales, security, etc... all the tasks are handled by the citizens. It gives them the opportunity to experience all aspects of the organization of a cultural event and has a highly educational result.

2) The diffusion of world music in Japan and Asia:

Our main festival in Nanto welcomes 15,000 persons, but we also have satellite events (Sukiyaki Tokyo, Sukiyaki Okinawa, Sukiyaki Nagoya, etc.) in all the country. We have promoted more than 17 concerts in Japan this year before or after the festival. We have also organized concerts in China and Korea and our network tends to grow every year.

It also offers our guest artist a great opportunity to tour in Japan. The Sukiyaki network is clearly the most visible and important network for world music in Japan. We also arrange the release of our artists's albums in Japan, etc... Our goal isn't only to have 3 full days of music here, but also to diffuse that music as widely as we can in the country.

3) The creation of original projects.

We organize residence programs and produce our own projects involving artists from Eastern Asia and Africa/Europe or Latin America.

The Cuatro Minimal (Mexico/Japan/Korea) is on the road to tour North and South America (Lincoln Center NY, Teatro de la Ciudad MX, etc. More than 15 shows from NY to Buenos Aires).

MH.- A percentage of the program is dedicated to Iberoamerican music. How are Iberoamerican rhythms perceived in Japan?

NR.- Having artists from Latin America isn't an absolute condition, but in fact we welcome 1 to 3 groups from Latin America every year. The Japanese audience has a particular interest for the music from Argentina, but is clearly curious for all music of high quality. Rhythms are in important door to enter into Latin American music, but some audiences are not familiar with this and handling workshop is in that case is especially important. We do it every year (ex: Uruguayan candomble, Venezuelan joropo, etc...).

MH.- As Artistic Director of Sukiyaki, can you tell us how you keep informed yourself to make a artistic curatorship?

NR.- My festival exists since 1991, and I'm myself Artistic Director here for 11 years now, so my network of artists, professionals, medias, etc., is wide and solid. I'm following the markets in Asia, Africa and Latin America especially. I keep an eye on the European market too but it's richer for us to work directly with the cultural actors from each country. I'm also traveling 5-6 times a year to attend to cultural events abroad.

MH.- How is the experience when you go to Music Fairs to meet new artists music?

NR.- I try to keep the door open to any project. Some of them are clearly too young or still too fragile to be introduced in Japan, but the projects grow up and I try to follow the ones I feel have potential. Whatever the fair, I of course never fix any project there. I bring back some ideas of artists or music, and then fix the balance of my festival.

MH.- Are there any platforms or broadcast circuits for Iberoamerican music in Japan?

NR.- The market is still pretty narrow in Japan, but a few promoters and media work very seriously, and Japan provides excellent conditions to tour to its guest artists. There is clearly a strong potential for Iberoamerican music in Japan!

PUBLICIDAD

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**

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

25 años del Festival Biarritz Amérique Latine

El Festival Biarritz Amérique Latine, festival de referencia en Francia para el cine y las culturas de América Latina, celebrará su 25 aniversario del 26 de septiembre al 2 de octubre 2016.

Pluridisciplinario, propone competiciones de largometrajes, cortometrajes y documentales, otorgando el premio "El Abrazo", a los mejores de cada categoría.

Este año, teniendo en cuenta el éxito de la película "Ixcanul", de Jayro Bustamante (Oso de Plata en Berlín, Abrazo y Premio del Sindicato Francés de la Crítica de cine en Biarritz 2015, premiado en más de treinta festivales y representante de Guatemala en los Óscar), hemos destacado el cine de

Centroamérica con un homenaje a las cinematografías de Panamá, Costa Rica, Guatemala y Nicaragua de donde se han mostrado sus producciones actuales.

Así mismo, para dar a conocer la cultura latinoamericana en sus múltiples facetas, el festival recoge Encuentros Literarios (invitados de la edición del 2016: Sergio Ramírez / Nicaragua y Rodrigo Rey Rosa / Guatemala), Encuentros socio-políticos, Conciertos, Exposiciones, etc.

En esta última edición y en colaboración con EXIB Música - Expo Iberoamericana de Música, el Festival de Biarritz ha presentado el documental musical Xingu Cariri Caruaru Carioca de Beth Formaggini (Brasil).

PURA
mestiza

IBEROAMÉRICA MUSICAL

Una Plataforma para la difusión de la diversidad musical y cultural de Iberoamérica.

IBEROAMERICAMUSICAL.COM

EXIB MÚSICA - EXPO IBEROAMERICANA DE MÚSICA

El mercado musical con conciencia.

En sus tres ediciones 2014, 2015 y 2016: 93 artistas Iberoamericanos, más de 20 países representados, 82 festivales y más de 100 periodistas especializados.

EXIBMUSICA.COM

COMUNIDAD EXIB (PRÓXIMAMENTE)

La Red para el intercambio y la auto-gestión profesional de la Música Iberoamericana.

PURA MESTIZA MAGAZINE

La actualidad de la diversidad de la música popular iberoamericana.

MIXTURA RADIO (PRÓXIMAMENTE)

Cuatro secciones sobre música de Latinoamérica, España y Portugal.

RedIGM

Plataforma de gestión musical dedicada a la colaboración y al trabajo en red.

IBEROAMERICAN MUSIC CHARTS (PRÓXIMAMENTE)

Ranking de la música popular iberoamericana.

BLOG VIVAS CANTORAS

Bitácora de viaje por el talento femenino de la canción iberoamericana.

PURA
mestiza

Sonidos a color

Música interior

MARIANA SELLANES

San José de Mayo (uruguay)

31 años como ilustradora, muralista, diseñadora, pintora y ceramista. Ha expuesto su trabajo en Venezuela, Cuba, España y recientemente en su natal Uruguay.

Sus ilustraciones están presentes en numerosas publicaciones internacionales.

Mariana Sellanes recomienda al ilustrador **Marco Cáceres** para la 2ª edición de Pura Mestiza - Dic. 2016

PURA mestiza

Pura Mestiza Revista Digital
es un proyecto de Iberoamérica Musical.

www.puramestiza.com

