

Madre Baile/Comentarios

Por Vivi Pozzebón

1- **SANTITOS** (afro-chamamé)

Música: Vivi Pozzebón – **Letra:** V.Pozzebón -K.Zingali –A. Lacombe

Fusión de la santería cubana y de nuestros “Santitos”, presentes en la cultura popular Argentina. Un punto común en toda América Latina.

La idea surgió por mi asombro ante la imagen del Gauchito Gil de Corrientes, repetida en tantos altares a lo largo de los caminos, con colores rojos y negros. Hay una semejanza con la divinidad yoruba Eleguá, presente en Cuba y Brasil, llamada con distintos nombres. De ahí parte la idea de fusionar el ritmo argentino de chamamé, con tambores como congas y batás, y el ritmo de bembé afrocubano.

Partiendo de estos dos “Santitos”, surgieron otros, que sin nombrarlos, también están presentes en la canción, como Gilda (“la que no se arrepiente de amar”), Changó (“dios del baile”), La Difunta Correa (“almita, difunta milagrosa”) y Yemanyá (“princesinha do mar”). En este tema contamos con el aporte del sonido y musicalidad de Los Hermanos Núñez, de Misiones, en bandoneón y guitarra y los coros de Mora Martínez (Aymama).

3- **MADRE BAILE** (cuarteto característico)

Música: Vivi Pozzebón / **Letra:** V.Pozzebón – C.Zingali – V. Pintos

Canción que da nombre al disco. Homenaje a Leonor Marzano, quién fuera la creadora del ritmo del tunga-tunga en el piano a principio de los años 40. Saludo de una mujer música a otra. En la actualidad no hay muchas mujeres en la escena del cuarteto. Aún hoy, no está muy difundido que Leonor, “La Leo”, fue la creadora del género musical que ha identificado a Córdoba.

Dieron su gran aporte al sonido del tema, Leandro Liuzzi en violín y dos músicos de la “Mona Jiménez”, Daniel Franco en acordeón y Martín Rosel en el piano, quienes se emocionaron mucho por el homenaje, no sólo a la mujer creadora del cuarteto, sino al género en sí. En sus palabras, el tema es un reconocimiento auténtico y sentido a lo que actualmente llamamos “la música urbana de Córdoba”.

3- **CARIÑITO** (cumbia altiplano-caribeña)

Ángel Aníbal Rosado

Una canción conocida, redescubierta a partir de una recopilación llamada “The root of chicha”. En esta versión, el arreglo se basa en distintos ritmos, para cada parte de la canción: cumbia, plena (ritmo de Rep. Dominicana) y Mozambique (ritmo cubano). En este tema participa como invitado en aerófonos y charango, Gustavo Patiño.

4- **NEGRITO** (milonga-candombe)

Música: Alberto Soifer / **Letra:** José Roberto De Prisco

Este tema es una mixtura del Río de la Plata. Un recorrido por el candombe (ritmo de Uruguay por excelencia, de raíz africana) y por los comienzos del tango y la milonga. A contramano de la postura de los tangueros más ortodoxos, esta canción reconoce la impronta de los negros y sus tambores en los orígenes del tango.

Existió en Buenos Aires un tipo de candombe diferente al de Uruguay, del cual se han

perdido particularidades en cuanto a lo rítmico. Se sabe que se tocaba sólo con manos, a diferencia del de Montevideo, ejecutado con palo y mano. Este tema contó con el aporte del bandoneón de Pablo Jaurena (Trío MJC).

5- QUE LINDA PAREJITA! (chacarera-festejo)

Música y Letra: Vivi Pozzebón

Otra muestra del interés constante por las mezclas y la unión de ritmos y culturas, sin dejar de respetar cada una de ellas. Así surge este encuentro entre la chacarera trunca y el festejo peruano, que la letra celebra. Una pareja sudamericana de ritmos, como tantos otros de esta polirritmia del binario – ternario en nuestra América, con la presencia de lo afro, indígena y europeo.

Esta fusión no se hubiese completado sin la colaboración de músicos representativos de cada una de las corrientes. Por el lado del festejo (la grabación comenzó en Lima-Perú), Juan Medrano Cotito (Susana Baca / Novalima), Roberto Arguedas y el por siempre recordado Bam- Bam Miranda; por el lado de la chacarera, nuestros queridos Julio Paz y Roberto Cantos, integrantes del Dúo Coplanacu.

6- ARRIBA QUEMANDO EL SOL (samba-reggae)

Violeta Parra

Himno latinoamericano sobre un ritmo de samba-reggae (brasileño), con instrumentación de percusiones cálidas. Madera, cuero y semillas, de distintas procedencias: cajones (Perú); bombos (Argentina); claves y congas (Cuba); cashishís (Brasil). Una Orquesta de Percusión Sudamericana.

7- NA CADENCIA DO SAMBA (funk-samba brasileiro)

Ataúlfo Alves / Paulo Gesta

Es un samba antiguo. Cassia Eller, rocker brasilera, ya desaparecida, lo hizo muy conocido. El arreglo de esta versión comienza con un funk lento para entrar luego de pleno en el samba, con sus percusiones clásicas. La letra tiene su belleza en la cadencia del baile y los tambores, espíritu de Madre Baile: *quiero morir en una batucada de bamba, en la cadencia bonita del samba...* (bamba: batucada de los viejos sambistas)

8- SULKY (canción-ritmo de chacarera)

Gustavo Cerati

Domingo Cura incluyó en sus sets, aparte del bombo y la chacarera, que fueron sus instrumentos y sus ritmos base desde donde construyó su pensamiento rítmico-musical, otros instrumentos y ritmos que hoy no suenan ajenos, pero sí lo eran la época que él lo hizo, como bongós, congas y timbaletas (provenientes de ritmos caribeños como el son, danzón, cha cha chá, etc.) dentro del folclore argentino. Fue un innovador no sólo en la instrumentación, sino en el concepto de fusión y de pensar, a mi juicio, percusión desde lo afro, como capas sonoras, repetitivas y tímbricas que se superponen

La introducción (instrumentación y rítmica) es una idea extraída de su tema PERCUSION, del disco “La percusión en el folclore argentino” (1995). En 2002, el percusionista colaboró en el disco «Siempre es hoy», de Gustavo Cerati.

En palabras del mismo Cerati ...“En el caso de Sulky tenía una base rítmica con un sampler de un vinilo de los años 60 de Cura. Y me dije: “¿Por qué no llamarlo y

reemplazar el sampler por el original?” La energía que desplegó en el estudio me hizo reescribir la letra. “Ser como piedras perfectas, imaginarnos de viejos”. Y me dejó la sensación de que la música no tiene edad...

Para el final sumé un coro que no está en el original “cura del mal tú serás la cura, cúrame el mal, ay! Domingo Cura”

9- NUEVA ERA (samba-reggae)

Pájaro Canzani

Un tema de Pájaro Canzani (Ex integrante de Los Jaivas), uruguayo residente en París, con quien en junio de 2010 grabamos este y otros temas para un posible disco. “Nueva Era” fue una sensación en el verano europeo 2011, en Ibiza. La gente no paró de bailar. Tiene una melodía y ritmos que contagian, y una energía muy positiva

10- DRAGONA (hip-hop-latino)

Karen Pastrana/Malena D’Alessio. Incluye versos de Diva Cruz, Liliana Zavala y Vivi Pozzebón

Tema del grupo de Hip Hop Actitud María Marta. Canción power, femme y latina. En Madre Baile hago una versión más percusiva que en la original

Las dos percusionistas que me acompañan en timbaletas y congas son: Diva Cruz, colombiana; y Lili Zavala Zavala. Ambas residen en Suecia. Tocamos “Dragona” en diciembre del 2009, en una de mis presentaciones en el Teatro San Martín, cuando ellas se encontraban aquí de gira. Quise incluirlo para este disco. Finalmente lo grabamos en Estocolmo, en julio de 2011, durante mi gira por Europa.

Hay versos de Diva, una parte de Lili, y otra sección solita para mí, con mis percusiones. También participa Karen Pastrana en voz, una de las integrantes de AMM, autora del tema. Las Dragonas somos las mujeres, “las luchadoras del tambor”, las tamboreras.

11- SE ME VAN LOS PIES (Festejo Peruano)

Juan Medrano Cotito

Grabado en Lima, Perú. Quien toca uno de los cajones es Juan Medrano Cotito, quien fue durante muchos años percusionista de Susana Baca. Actualmente es el cajonero de Novalima. También participa Roberto Arguedas en guitarra. En cajitas y coros, Rafael Santa Cruz (sobrino de Nicomedes Santa Cruz, familia de músicos, poetas y bailarines afroperuanos), quien es director del Festival de Cajón.

“Se me van los pies” también cuenta con el toque inigualable de Bam-Bam Miranda en congas y cajón, en una, creo yo, de sus últimas grabaciones de estudio. Su aporte fue tremendo no sólo en este tema y en “Qué linda parejita!”, sino en la decisión del sonido del cuarteto Madre Baile, y de alentar a sus compañeros de “La Mona” a participar de la grabación del mismo.