

La Guitare et l'Amérique Latine

« *Le répertoire de la Guitare Classique serait bien orphelin sans les chefs-d'œuvre légués par l'Amérique latine.* »

Valérie DUCHATEAU

Documentation forcément fragmentaire... et incomplète, rassemblée par Alain MULARD, pour les Musicales de Lahontan

LE BRESIL

- ❖ 1/ Les principaux rythmes et styles brésiliens : quelques éléments
- ❖ 2/ Les figures de la guitare classique au Brésil
  - 2.1 Une figure emblématique de la guitare classique brésilienne : Le compositeur Heitor Villa Lobos
  - 2.2 João Teixeira Guimarães, surnommé João Pernambuco
  - 2.3 Quincas Laranjeiras
  - 2.4 Ary Barroso
  - 2.5 Dilermando Reis
- ❖ 3/ Période actuelle : Les guitaristes et la bossa nova :
  - 3.1 Vinícius de Moraes
  - 3.2 Luiz Bonfá
  - 3.3 Francisco Buarque de Hollanda, plus connu sous le diminutif Chico Buarque,
  - 3.4 Garoto: un compositeur brésilien oublié?
- ❖ 4/ Les incontournables contemporains de la samba et de la bossa...
  - 4.1 Le « Maître » Baden Powell de Aquino
  - 4.2 João Gilberto
  - 4.3 Tom Jobim : Antônio Carlos Jobim
  - 4.4 Paulo Artur Mendes Pupo Nogueira, plus connu sous le nom de Paulinho Nogueira
  - 4.5 Antonio Pecci Filho, dit Toquinho
  - 4.6 Maria Rosa Canelas
  - 4.7 Gilberto Gil
  - 4.8 Caetano Emanuel Viana Teles Veloso dit Caetano Veloso

La Guitare et l'Amérique Latine

4.9 João Bosco de Freitas Mucci

- ❖ 5/ Guitaristes brésiliens contemporains et actuels :
  - 5.1 Marco Pereira
  - 5.2 Paulo Bellinati
  - 5.3 Nonato Luiz
  - 5.4 Eduardo de Góes Lobo, connu sous le nom de Edu Lobo
  - 5.5 Milton Nascimento
  - 5.6 Carlos Barbosa de Lima
  - 5.7 Naudo Rodrigues

L'ARGENTINE ET LA GUITARE

- ❖ 1/ Eduardo Falú
- ❖ 2/ Atahualpa YUPANQUI
- ❖ 3/ Abel FLEURY
- ❖ 4/ Astor PIAZZOLLA : Compositeur, le tango et la guitare !
- ❖ 5/ Jorge Cardoso
- ❖ 6/ Guitaristes Argentins actuels
  - 6.1 Maxime Pujol
  - 6.2 Adrien Politi

VENEZUELA

- ❖ 1/ Raúl Borges Requena
- ❖ 2/ Antonio Lauro
- ❖ 3/ Vicente Emilio Sojo
- ❖ 4/ Alirio Diaz
- ❖ 5/ Rodrigo Riera
- ❖ 6/ Des guitaristes vénézuéliens contemporains remarquables :
  - 6.1 Carlos Reyes
  - 6.2 Jose Luis Lara
  - 6.3 Luis Quintero

PARAGUAY

- ❖ 1/ Agustín Barrios Mangoré

MEXIQUE

- ❖ 1/ Manuel Maria Ponce
- ❖ 2/ Un clin d'œil à deux guitaristes mexicains actuels d'exception :
  - Rodrigo y Gabriela

La Guitare et l'Amérique Latine

CUBA

- ❖ 1/ La musique cubaine
- ❖ 2/ Leo Brouwer
- ❖ 3/ Manuel Barrueco

PORTO RICO

- ❖ Un immense guitariste actuel au style inclassable... José Féliciano

URUGUAY

- ❖ 1/ Daniel Alberto Viglietti Indart
- ❖ 2/ Saiah Savio
- ❖ 3/ Ciro Perez

COLOMBIE

- ❖ 1/ Sergio Laguado

La Guitare et l'Amérique Latine

LE BRESIL

1/ Les principaux rythmes et styles brésiliens : quelques éléments.

Choro : Toujours issu de la fusion des rythmes afro-brésiliens et européens, le choro apparaît en 1870. Musique mélancolique, c'est un style relativement ancien et principalement instrumental. Le choro est Le terme choro signifie « pleurs » en portugais, cette traduction peut s'expliquer par le fait que les musiciens reprennent souvent des musiques festives comme la valse ou la polka, en y ajoutant une touche brésilienne éprise de sentimentalisme. L'improvisation est l'un des fondamentaux du choro.

La plupart du temps, les groupes de choro sont composés d'un joueur de flûte, d'une guitare à sept cordes pour jouer les basses, d'un guitariste et d'un cavaquinho (Le cavaquinho est un instrument de musique d'origine portugaise à quatre cordes pincées ressemblant à une guitare pour donner le rythme), on retrouve parfois aussi certains cuivres tel que le trombone

Ernesto Nazareth, Patápio Silva et João Pernambuco étaient des maîtres incontestés du genre. Au début du 20e siècle, des paroles sont ajoutées à la musique et en s'inspirant de la maxixe et de la samba, son rythme s'accélère un peu, la rendant plus joyeuse.

Heitor Villa-Lobos, compositeur classique brésilien du XXème siècle, a écrit des chòros, et ses préludes et études sont eux aussi inspirés de cette musique.

http://clubduchorodeparis.free.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=59

Baiao : danse et musique de danse campagnardes originaires du Nordeste, que Luiz Gonzaga mis à l'honneur dans les années 1950. Il fut détrôné par la bossa nova

La Guitare et l'Amérique Latine

La samba ou le semba C'est sans doute le style de musique brésilienne le plus connu à travers le monde, considéré par de nombreux spécialistes comme le plus original et le plus typique des styles de musique brésilienne. Elle est essentiellement basée sur des percussions, même si des instruments d'harmonie l'accompagnent. Selon les versions, le mot même de « samba » viendrait des expressions « gaieté » ou bien « excité ». Ce qui convient parfaitement à cette musique, et la danse qui va avec rapide et syncopée. Elle est l'expression parfaite de l'exubérance d'un peuple métissé entre ses racines européennes et africaines, Afrique où la samba puise ses racines les plus profondes. Véritable institution, la Samba a sa journée au Brésil.

Ce sont principalement la guitare et le *cavaquinho* qui donnent le rythme, accompagné dans sa plus simple expression par des claquements de mains ou par un ensemble de percussions, pouvant comporter plus de 200 personnes, appelé la *batucada*. Le rythme de base de la samba est appelé *batida*, mais il en existe beaucoup de variations comme le *partido alto*.

D'une composition rythmique syncopée qui lui donne son swing c'est une musique binaire à deux ou quatre temps.

Bossa nova. La bossa nova est l'héritière directe de la samba, **au début, le terme "bossa nova" symbolisait une façon de chanter et de jouer la samba.** Elle est née dans les années 50 d'un croisement entre la samba, le jazz et la musique classique, **grâce** à des artistes comme Tom Jobim, João Gilberto, Vinicius de Moraes Luiz Bonfá. D'autres encore qui ont élaboré des morceaux comme le fameux « Chega de saudade » en 1958 ou le morceau « a felicidade » plus inspiré par la samba ou encore le très célèbre « garota de ipanema » et enfin « désafinado » un morceau génial tant du point de vue harmonique que rythmique. Tous ces morceaux sont inspirés de la samba et de la batida en particulier. Mais son phrasé n'est pas le même.

La Guitare et l'Amérique Latine

Par la suite, la bossa nova sera progressivement remplacée par des courants plus influencés par la musique moderne venant des États-Unis et d'occident tel que le *tropicália* ou encore la MPB (*música popular brasileira*)

<https://www.francemusique.fr/emissions/l-autre-bout-du-casque/aux-origines-de-la-bossa-nova-19537>

N'oublions pas de rendre un hommage d'exception au grand Baden Powell, Il est l'auteur de plus de 600 musiques populaires comme *Prelúdio*, *Samba da Benção*, *Tem Dó*, *Berimbau* et *Carta ao To*, écrites avec Vinicius de Moraes, ou *Lapinha*, *Quá-Quá-Rá-Quá-Quá*, *Aviso aos Navegantes*, avec son complice Paulo Cesar Pinheiro. Dès l'âge de 20 ans, il était déjà considéré comme l'un des maîtres de la Bossa Nova. Mais son influence dépasse largement le cadre -pourtant étendu- de la musique brésilienne

<http://bossanovabrasil.fr/cinq-bijoux-de-baden-powell-058686.html>

2/ Les figures de la guitare classique au Brésil

2.1 Une figure emblématique de la guitare classique brésilienne : Le compositeur Heitor Villa Lobos

Heitor Villa-Lobos, né à Rio de Janeiro le 5 mars 1887 et mort dans la même ville le 17 novembre 1959 est un compositeur brésilien. Pratiquement autodidacte, il préfère étudier les partitions de ses illustres prédécesseurs (notamment Jean-Sébastien Bach) et effectuer des voyages ethno-musicologiques dans son pays. Il obtient une bourse d'études pour Paris en 1923 et gardera des traces profondes de son séjour en Europe. À son retour au Brésil en 1930, il devient un des piliers de la vie musicale de son pays : compositeur prolifique, pédagogue, organisateur de concerts, grand défenseur de la riche culture musicale brésilienne. Comme compositeur il est reconnu internationalement et reçu partout avec les honneurs. D'une prodigieuse fécondité, il a laissé plus de 1500 compositions multicolores, marquées par son amour de la musique populaire brésilienne.

La Guitare et l'Amérique Latine

« C'est l'un des compositeurs les plus prolifiques et instinctifs de l'histoire de la musique, il reflète l'infinie diversité du Brésil, sa nature exubérante, ses villes en perpétuelle explosion.

Son initiation fut classique, sa révolte contre les institutions fut percutante, sa vision de la musique innovante, sa culture immense, sa marque indélébile.

Il a été le « mélangeur » des trois cultures : indienne, européenne et africaine, il se les est appropriées et les a restituées sous forme de milliers d'œuvres, pour orchestres symphoniques, chœur, quatuor à cordes, solo, duo, violoncelles et voix, piano, guitare ... usant de tous les instruments, de toutes les harmonies. Son œuvre a nourri les trois mouvements musicaux brésiliens, le classique, le contemporain, le populaire. » (ARTE Villa-Lobos, l'âme de Rio)

Heitor Villa-Lobos fut le compositeur brésilien le plus important et un grand autodidacte de la musique. Très jeune il s'initia au violoncelle et à la clarinette. Ses parents refusant qu'il apprenne le piano, il aurait déchiffré les préludes de Chopin à la guitare, instrument qu'il étudia en autodidacte.

Il se produisit comme guitariste dans des "chôros", ensembles instrumentaux populaires qui jouaient dans les rues. Parallèlement, il s'intéresse au classique et à J.S. Bach. Les *Bacchianas Brasileiras*, un hommage à J.S. Bach, allient des rythmes brésiliens à la technique du contrepoint du maître.

Lors de voyages à travers le Brésil, Villa-Lobos part à la recherche de l'âme sonore brésilienne, celle des chants primitifs indiens, de la musique afro-brésilienne et des chansons populaires urbaines et rurales.

Séjournant à Paris de 1923 à 1925 et de 1927 à 1930, Villa-Lobos prend connaissance de la musique de Debussy et Milhaud. Il a su mêler remarquablement les divers éléments du folklore brésilien aux traditions musicales de l'Europe.

La Guitare et l'Amérique Latine

Sa *Suite Populaire Brésilienne* illustre parfaitement cette convergence : chaque pièce est une adaptation sur le mode des "chôros" des vieilles suites de danses européennes.

Sa rencontre avec le guitariste Andrés Segovia donna naissance aux *Douze Etudes* (1929). Ségovia fut un des premiers interprètes à avoir commandé des œuvres pour guitare à des compositeurs contemporains. Il fut un pionnier et instigateur du développement du répertoire original de guitare au XXe siècle.

<http://www.musimem.com/Villa-Lobos.htm>

http://www.lamediatheque.be/travers_sons/csa_villa-lobos_01.htm

2.2 João Teixeira Guimarães (1883-1947), surnommé João Pernambuco du nom de son État d'origine, était un musicien guitariste et compositeur brésilien.

Fils de mère indigène Caeté et de père portugais, il jouait déjà de la guitare à 12 ans, qu'il avait appris avec des chanteurs et guitaristes (sertanejos) de sa ville.

Avec la mort de ses parents, il s'installe à Recife, où il était apprenti forgeron.

En 1902, il s'installe à Rio de Janeiro, où il séjourne avec sa sœur et trouve du travail dans une fonderie. Six ans plus tard, il a travaillé comme ouvrier pour la mairie de la ville de Rio, et il est logé dans une pension au centre-ville. Pendant cette période il a côtoyé d'importants musiciens de musique populaire, et il a amélioré la maîtrise de l'instrument, toujours en autodidacte.

<https://www.youtube.com/watch?v=xDzekDP4IKI>

<https://www.youtube.com/watch?v=3PFEAzMsZfk>

La Guitare et l'Amérique Latine

2.3 Quincas Laranjeiras (1873 – 1935) :

À l'âge de 11 ans, Quincas a commencé à travailler à l'usine de tissus Alliança, située rue Allânas, futur général Glicério. Il existait dans cette usine un groupe de musique dirigé par le professeur João Elias, dont Quincas reçut les premiers enseignements musicaux. Son utilisation était telle que, peu après, il servait de moniteur dans les cours de musique, enseignant aux compagnons les plus difficiles. Il a joué de la flûte et du trombone, quand il a vu quelqu'un enseigner à la guitare à son frère Juca, il était rempli d'enthousiasme pour l'instrument.

Il a joué un rôle décisif dans la formation musicale des guitaristes les plus importants de l'époque, tels Zé Cavaquinho, Levino Albano da Conceição, Gustavo Ribeiro, João Pernambuco, Lourival de Souza Lima, Donga, José Augusto de Freitas et Antônio Rebello. Considéré comme l'un des précurseurs de l'enseignement de la guitare par partition, il a écrit deux méthodes pratiques pour la guitare : *New Method for Guitar*, éditée par To Cavaquinho de Ouro, et *Method for guitar Andrade*.

Quincas est généralement mentionné comme l'introducteur de l'école de Tarrega au Brésil, ce qui est faux. C'est un fait qu'il a enseigné selon la méthode de Dionisio Aguado, comme il ressort de l'interview accordée par Lourival Montenegro au magazine *A Voz do Violão*, n° 3, d'avril 1931 : Aux personnes qui étudient, je conseille la méthode d'Aguado, adoptée ici par Quincas Laranjeiras., que je considère comme le meilleur, au moins dans la partie du doigté et de l'harmonie.

Né à Olinda (PE), Quincas Laranjeiras déménagea avec sa famille à Rio de Janeiro en 1874. Son père, charpentier et célèbre violoniste José Francisco dos Santos, et sa mère, Faustina Maria dos Santos, cherchaient une vie meilleure pour les enfants. Depuis son arrivée, la famille s'est installée dans le quartier de Laranjeiras, selon un article biographique publié dans le supplément du *Correio da Manhã* du 12 décembre 1926.

La Guitare et l'Amérique Latine

Ce journal constitue la source d'informations la plus fiable sur le guitariste.

(Source: violaobrasileiro.com) et <https://classicguitare.com/>

2.4 Ary Barroso est un compositeur et acteur brésilien né le 7 novembre 1903 à Ubá (Brésil), décédé le 9 février 1964 à Rio de Janeiro (Brésil).

Ses œuvres les plus connues sont « Na Baixa do Sapateiro » (« Bahia »), la chanson composée en 1938, et « Aquarela do Brasil » écrite un an plus tard. Barroso était parmi les premiers compositeurs de la samba à recevoir la reconnaissance internationale. Il a inventé ce qu'on appelle la "samba exaltação".

Il a aussi apporté sa contribution à l'art du cinéma. On entend sa "Watercolor of Brazil" dans long-métrage d'animation des studios Disney *Saludos Amigos*, et "Na Baixa do Sapateiro" dans *Les Trois Caballeros* également de chez Disney. En 1945, sa chanson "Rio de Janeiro" interprétée dans le film *Brazil* un an plus tôt, figurait parmi les cinq finalistes nominées pour l'Oscar de la meilleure chanson originale¹.

En 1955, il est décoré en même temps que son collègue Heitor Villa-Lobos de l'ordre national du Mérite. Le compositeur avait un différend avec les stations de radio qui boycottaient sa musique à cause de son engagement dans la lutte pour les droits d'auteur¹.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ary_Barroso

https://www.youtube.com/watch?v=hV0m6p7mTPI&start_radio=1&list=RDhV0m6p7mTPI&t=44

La Guitare et l'Amérique Latine

2.5 Dilermando Reis

<https://www.youtube.com/watch?v=-Hnea-8ZQIO>

Dilermando Reis est né le 22 Septembre 1916 à Guaratinguetá (état de Saõ Paulo) et meurt le 2 Janvier 1977 à Rio de Janeiro. Il commence à étudier la guitare dès son enfance avec son père Francisco Reis, et il est déjà reconnu comme le meilleur guitariste de Guaratinguetá alors qu'il n'a que quinze ans. Cette même année (en 1931) il assiste à un concert du guitariste Levino da Conceição qui se produisait dans la ville, devient son élève et son accompagnateur, et le suit dans ses tournées. Il arrive à Rio de Janeiro en 1933 en compagnie de Levino et comme il l'a raconté dans une interview à MIS : "nous débarquons au Central, prenons un tramway en direction de Lapa, et nous nous mettons à la recherche de João Pernambuco (un ami de Levino) «. Le guitariste habitait une chambre dans un immeuble de la Place des Gouverneurs (devenue plus tard Place de João Pessoa, située au croisement de l'avenue Mem de Sà et de la rue Gomes de Freire). Ils passent le reste de la journée - et de la nuit - avec João Pernambuco à discuter et à jouer de la musique. En 1934 Levino prend pour excuse un engagement à Campos, paye d'avance 15 jours d'hôtel pour le jeune guitariste et ne revient jamais. Seul en ville Dilermando cherche de l'aide auprès de Pernambuco, qui l'accueille. Vers la fin des années 30 Dilermando commence une histoire d'amour avec Céleste, l'accompagnatrice de son ex-professeur Levino da Conceição. Le couple commence par habiter dans la rue Visconde de Niterói proche du Morro de Mangueira, ils vivront ensemble jusqu'à la fin. Reis devient professionnel à 18 ans, et sera l'un des guitaristes brésiliens les plus importants en tant qu'instrumentiste, professeur, compositeur et arrangeur, laissant une oeuvre multiple (vultuosa ?), universelle, composée de guarânias, boleros, toadas, maxixes, sambas-canção et plus généralement de valse et de choros. Dans le " Journal du Brésil " il explique : " A cette époque les magasins d'instruments de musique engageaient des professeurs de musique qui les aidaient à augmenter leur clientèle. Je donnais des leçons dans un magasin de la rue Buenos Aires et j'ai été présenté par un élève au propriétaire du magasin "A La Mandoline d'Or " (Ao Bandolim de Ouro).

La Guitare et l'Amérique Latine

En 1935 j'ai été engagé pour donner des leçons à " La Guitare d'Argent " (A Guitarra de Prata) «. Pendant cette période Dilermando commença à accompagner des étudiants de 1ère année à la Rádio Guanabara, travail intermittent et sans contrat. En attendant de passer à l'antenne Dilermando, comme il avait l'habitude de le faire, répétait " Gota de Lágrima " une valse de Mozart Bicalho quand le radiodiffuseur Renato Murce l'entendit et apprécia. Celui-ci l'engagea à la Rádio Transmissora et lui proposa une émission de guitare solo, pour expérimenter et voir le résultat. Le programme fut un succès et ce fut le début d'une carrière de renom.

Comme souvent à cette époque il n'était pas possible de vivre seulement comme guitariste soliste, il continua donc comme accompagnateur dans des tournées, ainsi que le faisaient tous les guitaristes du moment (Garçon, Laurindo Almeida, etc ...). En 1940 il se produit au Rádio Clube do Brasil, et forme dans l'année un orchestre de guitares (composé de 10 instrumentistes) que l'on tient pour l'un des premiers du genre. Il se produit avec succès au Rádio Clube mais aussi au Cassino do Urca. En 1941 il enregistre son premier disque pour Colúmbia sur lequel on trouve la valse " Noite de Lua " et le choro " Magoado «, probablement ses oeuvres les plus connues et les plus jouées. En 1944 il fait un deuxième disque comprenant également ses propres compositions, et en 1946 deux disques supplémentaires dans lesquels il joue pour la première fois des oeuvres d'un autre compositeur ; à la fin de la décennie il a déjà enregistré neuf disques au total. Les dix années qui suivent marqueront une grande avancée dans sa carrière et le confirmerons comme artiste. En 1956 il signe un contrat avec la Rádio Nacional dont l'émission s'appelle " Sa Majesté La Guitare " (Sua Majestade, o violão) présentée les premières années par Oswaldo Sargentelli, ensuite par César Ladeira. Le générique en était " Adelita «, une mazurka de Francisco Tárrega, et le programme se maintint sur les ondes jusqu'en 1969.

La Guitare et l'Amérique Latine

En 1960 il produit le disque " Melodias da Alvorada " en hommage à la nouvelle capitale, avec des arrangements de Radamés Gnattali et sous sa direction, et grave plusieurs LPs (microsilons) dans les années qui suivent. De 1941 à 1962 il sort 34 disques sur deux faces (68 morceaux) dont la moitié sont de son cru ; depuis le début de l'ère du microsillon (LP, Long Play) où il a commencé à enregistrer Dilermando aura gravé pas moins de 35 LP tout au long de sa carrière. Ces enregistrements ont montré une nouvelle facette du guitariste : l'accompagnement de chanteurs armé de sa seule guitare, dans un style basé sur l'accompagnement suivi d'un solo guitare puis retour sur l'accompagnement. Pendant que ce style se développe au Brésil Dilermando accompagne José Mojica et enregistre un total de 7 disques avec le chanteur Francisco Petrônio. En 1970 Radamés Gnattali lui dédicace son Concerto N°1 pour Guitare et Orchestre, enregistré cette même année. En tant que professeur Reis a enseigné à de grands guitaristes comme Darci Vilaverde et Bola Sete, il a aussi enseigné Maristela Kubitschek, fille du président Juscelino, duquel il fut un grand ami. Cette amitié, d'ailleurs, valut à Dilermando d'être nommé à une fonction publique, pour le plus grand bien de ses finances défailtantes. En 1972 il enregistre " Dilermando Reis interprète Pixinguinha " puis en 1975 sort " La Guitare brésilienne de Dilermando Reis «, tous deux sous le label Continental. Sur certains de ses LPs il fut accompagné par de grands guitaristes comme Horondino Silva, Dino Sete Cordas, ou encore Jaime Florence, ou Meira. En plus de son oeuvre immense, Dilermando a publié d'innombrables arrangements. Enfin dans les années 1990 le guitariste Genésio Nogueira a lancé une collection de disques et de CD dédiés à ce compositeur.

Source : Guitare passion

<https://www.youtube.com/watch?v=-Hnea-8ZQIO>

<https://www.youtube.com/watch?v=wPt4bdAuQsk&list=RDhV0m6p7mTPI&index=9>

https://www.youtube.com/watch?v=ogiav97zr9Y&list=RDov5_UyJosTc&index=8

La Guitare et l'Amérique Latine

Carlos Barbosa de Lima

Né en Décembre 1944 à Sao Paulo, Carlos Barbosa Lima se passionne très vite pour la musique et commence la guitare dès l'âge de 7 ans. Sa carrière est lancée en 1967 lorsque le récital qu'il donne à New-York au Carnegie Recital Hall remporte un franc succès et le propulse sur le devant de la scène en tant que guitariste. Il enchaîne alors une série de concerts à travers les États-Unis grâce à Harold Shaw et commence à enseigner des master classes à l'Université de Carnegie Mellon. Les plus grands compositeurs comme Alberto Ginastera écrivent pour Carlos qui lui doit notamment *Sonata for guitar*.

Carlos Barbosa Lima s'installe à New-York en 1981 et assoit à la fois sa carrière de musicien et de professeur à la Manhattan School of Music. Il donne des concerts avec le guitariste de jazz Charlie Byrd grâce auquel il rencontre Carl Jefferson, patron de Concord Jazz Label et avec qui il signe 11 albums sortirent de cette collaboration.

Aujourd'hui Carlos continue de se produire lors de différents festivals.

3/ Période actuelle : Les guitaristes et la bossa nova :

3.1 Vinícius de Moraes : né le 19 octobre 1913 à Rio de Janeiro et mort le 9 juillet 1980 dans la même ville, **Marcus Vinícius da Cruz de Melo Moraes** de son nom complet, mais souvent appelé *Vinícius*, ou *poetinha* (« petit poète »), est un personnage clef de la musique brésilienne contemporaine. Comme poète, il a écrit les paroles de nombre de chansons devenues des classiques. Mais on lui doit aussi quelques mélodies et il se fit l'interprète de ses chansons. C'était en outre une personnalité très dynamique qui a encouragé de nombreux artistes à s'engager dans la chanson populaire de qualité.

La Guitare et l'Amérique Latine

Parti pour le Royaume-Uni en 1938 avec une bourse du gouvernement britannique pour étudier la littérature à Oxford, il écrivit *Novos Poemas*. Il se maria par procuration. Fuyant la Seconde Guerre mondiale, il revint à Rio en 1941 et se mit à écrire sur le cinéma dans des journaux et revues. C'est à cette époque qu'il eut l'idée de transposer le mythe d'Orphée et Eurydice dans une version moderne, dans les favelas et commença à écrire le livret de *Orfeu da Conceição*, pièce qui ne sera créée que des années après faute de temps et de financement. Deux ans plus tard, il rejoignit le corps diplomatique brésilien et publia *Cinco Elegias*. En 1946, on le nomma à Los Angeles comme vice-consul. Ce fut son premier poste diplomatique. Il publia *Poemas, Sonetos e Baladas*.

Il revint au Brésil en 1950, à la mort de son père. Sa première samba (cocomposée avec le musicien Antônio Maria) fut *Quando Tu Passas por Mim* en 1953, l'année où il se rendit en France comme second secrétaire d'ambassade. C'est à Paris qu'il rencontra le producteur Sacha Gordine et lui présenta ce livret démarré plus de 10 ans auparavant, imaginant un Orphée Noir. Le livret d'*Orfeu da Conceição* remporta le premier prix du concours de théâtre à l'occasion du quatrième centenaire de la ville de São Paulo, puis eut une version publiée dans la revue *Anhembi*, en 1954². L'année suivante, il écrivit des paroles pour des pièces de musique de chambre de Cláudio Santoro. On lui présenta alors un pianiste inconnu, Tom Jobim, à qui il demanda d'écrire la musique de la pièce *Orfeu da Conceição* ; Jobim composa la musique de *Se Todos Fossem Iguais a Você, Um Nome de Mulher* et de plusieurs autres chansons. Puis Vinícius fit jouer pour la première fois *Orfeu da Conceição* au théâtre municipal de Rio le 25 septembre 1956 alors que le projet du film *Orfeu Negro*, produit par Sacha Gordine et réalisé par Marcel Camus prenait forme. Pour la musique du film, Camus fit appel à Tom Jobim et à Luiz Bonfá. Reparti en France puis en Uruguay pour ses activités diplomatiques (il fut d'ailleurs consul du Brésil au Havre en France), Vinícius publia *Livro de Sonetos* et *Novos Poemas*

Vinícius est coauteur de plus de 400 chansons, dont quelques standards de la Bossa nova et un bon nombre de classiques de la chanson brésilienne.

La Guitare et l'Amérique Latine

Pour ce qui est de son œuvre proprement poétique, il lui donna moins de sérieux sur la fin de sa vie, mais n'en continua pas moins à publier, enregistrant des disques de poèmes récités.

C'était un original très exubérant, en perpétuel besoin de romantisme (il semblait qu'il se remariait tous les deux ou trois ans), un éternel adolescent dont on s'étonna à sa mort qu'il eût déjà 66 ans.

Source : Wikipédia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vin%C3%ADcius_de_Moraes

https://www.youtube.com/watch?v=KEAxP_B2wcM

<https://www.youtube.com/watch?v=crruMnUlGcY>

<https://www.youtube.com/watch?v=rF2BK9EuJso>

<https://www.youtube.com/watch?v=o9dcwUeeN-s>

3.2 Luiz Bonfá (né le 17 octobre 1922 à Rio de Janeiro, mort le 12 janvier 2001 dans la même ville) était un guitariste et compositeur brésilien qui a en particulier composé une partie de la musique du film *Orfeu Negro*

<https://www.youtube.com/watch?v=K2VWDYo8gGc>

<https://www.youtube.com/watch?v=nxnUZqYGG-8>

<https://www.youtube.com/watch?v=LRhPocYpbYo>

<https://www.youtube.com/watch?v=FM97agVI50E>

https://www.youtube.com/watch?v=qr12M8Ua_iA

3.3 Francisco Buarque de Hollanda, plus connu sous le diminutif **Chico Buarque**, né le 19 juin 1944 à Rio de Janeiro est un chanteur, compositeur, dramaturge et écrivain brésilien.

La Guitare et l'Amérique Latine

Il fait partie, aux côtés notamment de Caetano Veloso et de Gilberto Gil, des artistes ayant amené à la fin des années 1960 un renouveau majeur dans la musique brésilienne. Ils sont parmi les initiateurs du genre appelé *Música Popular Brasileira* (MPB), issu de la fusion des styles qui les environnent comme la bossa nova, la samba, le jazz ou le rock 'n'roll tout en étant le support d'une expression contestataire face au pouvoir détenu par les militaires.

Il a coopéré avec de très nombreux guitaristes brésiliens.

À l'âge de 20 ans, en 1964, il commence à se faire remarquer, en participant à des concerts d'écoles. Un an plus tard, il sort son premier 45 tours (*Pedro pedreiro, Sonho de um carnaval*). La chanteuse Nara Leão, « muse de la bossa nova », interprète certaines de ses chansons. Chico Buarque, outre les artistes emblématiques de la bossa nova (Antônio Carlos Jobim, Vinícius de Moraes, Francis Hime, etc.), fréquente les musiciens phares du tropicalisme (Gilberto Gil, Caetano Veloso...)

En décembre 1968, après la promulgation de l'AI-5, son militantisme et son engagement contre le régime militaire en place à l'époque le conduisent en prison. En 1969, il s'exile en Italie. Dans sa chanson *Samba de Orly* (paroles avec Vinicius de Moraes, musique : Toquinho), il évoque sa nostalgie du Brésil.

Il rentre rapidement au pays en 1970 et contourne tant bien que mal la censure des autorités brésiliennes. C'est ainsi que *Apesar de você* (« Malgré Toi ») passe à travers les mailles de la censure et devient un hymne contre la dictature. En 1973, sa pièce de théâtre musicale *Calabar ou o elogio da traição* (écrite en collaboration avec Ruy Guerra) est censurée. Il en va de même pour l'album *Chico canta Calabar*. Sa chanson *Calice*, créée la même année avec Gilberto Gil, qui dénonce, à travers un jeu de mots, le rôle de l'Église dans la dictature militaire (*calice* se traduit par calice, mais *cale-se* veut dire « tais-toi ») est aussi censuré. Pour déjouer la censure, il crée et compose certaines de ses chansons, par exemple *Acorda amor*, sous le pseudonyme de Julinho da Adelaide.

La Guitare et l'Amérique Latine

Chico Buarque est très actif dans le domaine de la chanson. Il a collaboré avec des artistes comme Caetano Veloso, Antônio Carlos Jobim, Vinícius de Moraes, Edu Lobo, Milton Nascimento, Maria Bethânia, Toquinho, Francis Hime, Ruy Guerra, Nara Leão, Dionne Warwick, Ennio Morricone, Johnny Alf, Miúcha, Elza Soares, Mestre Marçal, Ana Belén, Zeca Pagodinho, Sergio Endrigo, Nana Caymmi, Pablo Milanés, João do Vale, Elba Ramalho... On citera parmi ses nombreuses chansons², outre celles déjà évoquées : *Partido alto, Embarcação, Eu te amo, Mar e lua, Pivete, Valsa rancho, Meu caro amigo, Olha Maria, A noiva da cidade, Retrato em branco e preto, Trocando em miúdos, Apesar de você, Bastidores, Brejo da cruz, Carioca, Carolina, Chão de Esmeraldas, Construção, Cordão, Desalento, Estação derradeira...*

Source: Wikipedia: https://fr.wikipedia.org/wiki/Chico_Buarque

<https://www.youtube.com/watch?v=yIERqgKooiU>

<https://www.youtube.com/watch?v=1Hj2jDfJ-9k>

https://www.youtube.com/watch?v=MOI_eHLL2bU

https://www.youtube.com/watch?v=ehBpbjiYXB8&index=6&list=RDM_OI_eHLL2bU

3.4 Garoto: un compositeur brésilien oublié?

« En France c'est Paulo Bellinati qui a remis Garoto au goût du jour ... il a eu accès à des documents privés (enregistrements, partitions manuscrites, etc ...) à la suite de quoi, après des mois d'écoute et de lecture, il a produit un magnifique CD *The Guitar Works of Garoto* (Annibal Augusto Sardinha) publié en 1991 chez GSP Recordings ....

La Guitare et l'Amérique Latine

le CD propose 24 titres : (dans l'ordre d'enregistrement)

1- Duas Contas 2- Inspiração 3- Lamento do Morro 4- Um Rosto de Mulher 5- Sinal dos Tempos 6- Debussyana 7- A Caminho dos Estados Unidos 8- Mazurka N° 3 9- Carioquinha 10- Voltarei 11- Desvairada 12- Improviso 13- Tristezas de um Violão (chôro triste n°1) 14- Meditação 15- Naqueles Velhos Tempos 16- Gracioso 17- Vivo Sonhando 18- Enigma 19- Esperança 20- Nosso Chôro 21- Chôro triste N° 2 22- Doce Lembrança 23- Jorge do Fusa 24- Gente Humilde .Dans la foulée Bellinati a publié ses transcriptions , c'est à dire les partitions des morceaux tels qu'il les joue sur le CD , en 2 volumes ... Volume 1 GSP 49 et Volume 2 GSP 61 ... GSP veut dire Guitar Solo Publications , basés à San Francisco (il y a un site web) c'est dans la collection " The Great Guitarists of Brazil "

Ce musicien est plus méconnu qu'oublié ... quand on a entendu sa musique (et qu'on l'aime c'est comme Baden on l'oublie pas »

Source :

<https://www.guitareclassiquedelcamp.com/viewtopic.php?t=12841>

<https://www.youtube.com/watch?v=CCvaP5bpn68&list=RDhV0m6p7mTPI&index=5>

4/ Les incontournables contemporains de la samba et de la bossa...

4.1 Le « Maître » Baden Powell de Aquino est né le 6 août 1937 à Varre-Sai (Rio de Janeiro) dans une famille de musiciens. Il commence à prendre des cours de guitare très jeune et devient musicien professionnel à l'âge de quinze ans. En 1955, Baden Powell rejoint l'orchestre de Ed Lincoln qui joue à l'hôtel Plaza de Rio de Janeiro, haut lieu du jazz d'alors. Influencé par la guitare classique et le swing de Django Reinhardt, Baden Powell possède un style d'une fluidité remarquable qui rend son jeu de virtuose extrêmement agréable à l'oreille.

La Guitare et l'Amérique Latine

Il compose son premier classique en 1959 avec « *Samba triste* », sur un texte du chanteur Billy Blanco. « *Samba triste* » est repris en 1962 sur le fameux album *Jazz Samba* de Stan Getz et Charlie Byrd. 1962, c'est justement l'année où Baden Powell rencontre le diplomate et poète Vinicius de Moraes. Cette rencontre donne vie à de nombreux standards et à l'album *Tristeza on Guitar* qui lui ouvre les portes de la renommée mondiale en 1966. Baden Powell et Vinicius de Moraes s'emploient aussi à réhabiliter le rôle de la musique africaine dans les rythmes brésiliens, le fabuleux *Os afro Sambas de Baden e Vinicius* est en 1966 le fruit de ce travail.

Que ce soit de la bossa nova ou de l'afro samba, Baden Powell est un maître à l'imagination sans limite et au style parfaitement épuré. *Solitude on Guitar* en 1971 est un nouveau succès pour celui qui désormais se produit aux quatre coins du monde. Particulièrement apprécié en Allemagne et en France, Baden Powell enregistre fréquemment dans l'hexagone, avec par exemple *La Grande Réunion* avec Stéphane Grappelli en 1974. « *Samba da benção* », figure dans le film de Claude Lelouch *Un Homme et une Femme*, qui est Palme d'Or au Festival de Cannes en 1966. Une baisse de popularité au Brésil et une santé fragile le contraignent à s'exiler en Europe en 1983. Celui qui tient son nom du fondateur du scoutisme Robert Baden-Powell, s'établit alors à Baden-Baden en Allemagne par une sorte de trait d'humour brésilien autant que pour la qualité des eaux thermales du lieu.

Baden Powell revient au Brésil au début des années quatre-vingt-dix et reprend alors enregistrements et tournées. Cette deuxième partie de carrière est forcément moins riche et se signale surtout par l'album *Baden Powell de Rio à Paris* en 1994, où par les enregistrements en public *Live in Hambourg* en 1995 ou *Live at Montreux Jazz Festival* de 1996. *Lembranças* paru à titre posthume en 2001 est le dernier enregistrement du maestro. Baden Powell s'éteint des suites d'une pneumonie à Rio de Janeiro le 26 septembre 2000, en un triste jour pour la samba

La Guitare et l'Amérique Latine

Source: Biographie Baden Powell Universal Music

<https://www.universalmusic.fr/artiste/4264-baden-powell/bio>

https://next.liberation.fr/culture/2000/09/27/la-bossa-nova-en-deuil-de-baden-powell_338623

<https://www.letemps.ch/culture/maitre-bossanova-baden-powell-ne-chuchotera-plus-notes-lunaires>

La technique de Baden Powell est très remarquable par le jeu des cordes à vide, la qualité des arpèges et un large usage des « bachianas ». Son prélude en La mineure en constitue un sommet.

<https://youtu.be/MVcz8IP3Ln4>

<https://www.youtube.com/watch?v=GWQ1boH70BM>

https://www.youtube.com/watch?v=Qiv47G_aN4c

<https://www.youtube.com/watch?v=ge8pBh2S-lQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=2rErHPOBfFY>

<https://www.youtube.com/watch?v=zKTQqng3nDY>

<https://www.youtube.com/watch?v=hDyU86j5-XQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=FCL-FyrxB4c>

<https://www.youtube.com/watch?v=lPS0TAd1Lcc>

4.2 João Gilberto, de son nom complet *João Gilberto Prado Pereira de Oliveira*, est un musicien brésilien né le 10 juin 1931 à Juazeiro dans l'État de Bahia. Il est considéré comme le principal créateur de la bossa nova. En 1958, il remporte un vif succès au Brésil avec la chanson *Chega de saudade* mais ce n'est qu'en 1964 que son succès devient international avec son interprétation de *A Garota de Ipanema* (*The Girl From Ipanema*), accompagné de Stan Getz.

La Guitare et l'Amérique Latine

Depuis, cette chanson a été reprise en diverses langues par de nombreux artistes prestigieux tels que Frank Sinatra, Nat King Cole ou encore Ella Fitzgerald. Jusqu'à tout récemment, João Gilberto continuait à donner des concerts à travers le monde (Brésil, Amérique du Sud, Europe, États-Unis, Japon).

Joao Gilberto commence la musique à l'âge de 14 ans, quand son grand-père lui offre sa première guitare. A 18 ans, il quitte son village pour Salvador de Bahia, puis il rejoint Rio où il devient chanteur et leader du groupe "Garrotos da lua".

Après dix ans de pérégrinations, Joao Gilberto est pris en charge par le chanteur Luis Telles. Il peut enfin se consacrer exclusivement à la musique.

Joao Gilberto sort son premier disque "Chega de Saudade" en 1959 : il interprète au chant et à la guitare une musique de Tom Jobim et des paroles de Vinicius de Moraes. Cet album est considéré comme le point de départ du style Bossa Nova.

Puis Joao part vivre aux Etats-Unis, où il rencontre le saxophoniste de jazz Stan Getz. Leur collaboration va donner, en 1963, l'enregistrement de l'album "Getz/Gilberto" où figure le titre mythique, "The girl from Ipanema", interprété par son ex-épouse, Astrud Gilberto.

On y retrouve aussi les tubes "Desafinado", "Corcovado" et "So Danco Samba", qui n'ont pas pris une ride malgré les décennies.

En 1973 sort l'album intitulé "João Gilberto" parfois surnommé l'album blanc de la bossa (en référence à un célèbre album des Beatles).

La Guitare et l'Amérique Latine

D'une orchestration réduite au strict minimum (João Gilberto à la guitare et au chant, un batteur, et l'intervention sur un titre de Miucha, la nouvelle épouse de João) et d'une sensibilité cool, presque mystique, ce disque marque un certain éloignement du son de João jusqu'alors. Cet album reprend le succès *Aguas de março* et regroupe entre autres *Falsa bahiana* et *E preciso perdoar*.

En 1980 paraît l'album "Brasil", en collaboration avec Gilberto Gil, Caetano Veloso et Maria Bethânia. D'anciens succès populaires brésiliens y sont remis au goût du jour, revisités sur le mode Bossa ("*Aquarela do Brasil*", "*No tabuleiro da baiana*", "*Bahia com H*", etc.). Aujourd'hui, Joao Gilberto continue de se produire sur scène. Au Brésil on le surnomme "O Mito" ("la Légende").

Discographie en solo :

- 1958 *Chega de saudade / Bim bom*
- 1958 *Desafinado / Ho-ba-la-la*
- 1959 *Chega de saudade*
- 1960 *O amor, o sorriso e a flor*
- 1961 *Joao Gilberto*
- 1962 *Joao Gilberto cantando as musicas do filme Orfeo do Carnaval*
- 1963 *Getz/Gilberto*
- 1966 *Getz/Gilberto Vol.2, Recorded Live At Carnegie Hall*
- 1970 *Ela e carioca / Joao Gilberto en Mexico*
- 1973 *Joao Gilberto*
- 1976 *Best of Two Worlds*
- 1977 *Amoroso*
- 1980 *Joao Gilberto Prado Pereira de Oliveira*
- 1981 *Brasil*
- 1985 *Joao Gilberto Live in Montreux*
- 1991 *Joao*
- 1994 *Eu sei que vou te amar*
- 1996 *Live at Umbria Jazz*
- 2000 *Voz e violao*
- 2004 *Joao Gilberto in Tokyo*

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Gilberto

La Guitare et l'Amérique Latine

Et <http://www.planete-jazz.com/jazzmen.php?genre=Bossa-Nova&who=Joao%20Gilberto>

https://www.youtube.com/watch?v=qnkgwBy3_lU

<https://www.youtube.com/watch?v=lnHoNijneiU>

4.3 Tom Jobim : Antônio Carlos Jobim est couramment appelé Tom Jobim,

Antônio Carlos Jobim, né le 25 janvier 1927, à Tijuca, dans la partie nord de Rio de Janeiro, et mort le 8 décembre 1994 à New York (États-Unis), est un musicien brésilien, cofondateur du style « bossa nova ». Il a composé un grand nombre de chansons qui restent à la fois des classiques de la musique populaire brésilienne et des œuvres standards du jazz. Comparé à Georges Gershwin dans la biographie publiée dans l'encyclopédie du Jazz All About Jazz, Antônio Carlos Jobim a influencé de nombreux musiciens brésiliens et américains.

Tom Jobim a composé des centaines de chansons et enregistré plus de 50 disques. Citons *Chega de Saudade* (1958), qui marque le début de la bossa nova, ainsi que *Desafinado* (1959), *Samba de uma nota só* (*One Note Samba*) et *A Garota de Ipanema* (1963) qui ont connu un succès planétaire. Cette dernière a été reprise par plus de 300 interprètes et constitue l'un des plus grands succès discographiques du XXe siècle selon l'historien Ludovic Tournès

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B4nio_Carlos_Jobim

<https://www.youtube.com/watch?v=pPyY80pUjE>

<https://www.youtube.com/watch?v=bueVMInlL2Y&list=RDpPyY80pUjE&index=9>

La Guitare et l'Amérique Latine

4.4 Paulo Artur Mendes Pupo Nogueira, plus connu sous le nom de **Paulinho Nogueira** (né le 8 octobre 1929 à Campinas et mort le 2 août 2003 à São Paulo), est un auteur-compositeur-interprète et un guitariste brésilien.

Paulinho Nogueira est l'inventeur de la craviola, une guitare particulière avec douze cordes, construite par Giannini, une entreprise brésilienne. Jimmy Page l'utilise pour enregistrement de *Stairway and Heaven*. Son répertoire était éclectique, de Bach à la bossa nova. Il fut notamment le maître de Toquinho

<https://www.youtube.com/watch?v=81DjBm0GZHY>

4.5 Antonio Pecci Filho, dit **Toquinho**, né le 6 juillet 1946 à São Paulo, est un auteur-compositeur-interprète et guitariste brésilien.

Toquinho a passé une bonne partie de son temps à travailler avec le grand poète Vinícius de Moraes. Ils se sont connus un peu avant cet événement. Toquinho serait passé prendre des textes chez le poète pour composer dessus, mais, en son absence, il s'adressa à sa femme. Celle-ci l'autorisa à prendre le texte de *Tarde em Itapoã*. Lorsque la chanson revint à Vinicius, ce dernier fut tant enthousiasmé par la beauté du thème composé par Toquinho qu'il déclara : « Ce gars est un bon ! » et entama sa longue collaboration avec le jeune artiste montant. Il a également collaboré régulièrement avec Miúcha.

Pour l'album *La Fusa*, Toquinho et Vinicius ont collaboré avec Maria Creuza.

Source : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Toquinho>

<https://www.youtube.com/watch?v=6JY4-eDGgA0>

<https://www.youtube.com/watch?v=G8pVK3WD2BU>

<https://www.youtube.com/watch?v=HqRjQmZnIYA>

La Guitare et l'Amérique Latine

4.6 Maria Rosa Canelas, (30.7.1941 à Valença, Rio de Janeiro, Brésil décédée à Valença, le 30 juin 2004) mieux connue sous le nom de **Rosinha de Valença**, était un compositeur, arrangeur et musicien brésilien. Considérée comme l'un des meilleurs guitaristes acoustiques de la musique brésilienne, elle a joué avec de nombreux artistes célèbres tels que Baden Powell, Sérgio Mendes, Sylvia Telles et Sivuca

<https://www.youtube.com/watch?v=8SMu8QtfyOg&list=RDpPyY80pUujE&index=28>

<https://www.youtube.com/watch?v=C3xvIUOz5Ss>

4.7 Gilberto Gil : Né le 26 juin 1942, à Salvador de Bahia au Brésil, Gilberto Gil est un chanteur, guitariste et auteur compositeur brésilien. Dès l'âge de huit ans, il commence à jouer de l'accordéon et devient vite fasciné par les chanteurs de rue du marché de Salvador. A 18 ans, alors qu'il suit des études de gestion à l'université fédérale de Salvador, il intègre un groupe « Os Deasafina Dos » et inspiré par la Bossa Nova de Joao Gilberto il se met à la guitare. Ses premiers pas dans la musique de manière professionnelle, il les fait à travers la publicité en composant des jingles. En 1963, il rencontre Caetano Veloso avec qui il enregistre un EP à dominante bossa-nova et musique traditionnelle brésilienne. Ensemble ils se produiront très régulièrement au Vila Velha pour leur spectacle « Nos, por Exemplo ». A la fin des années 1960, Gil joue avec le groupe de rock psychédélique Os Mutantes et en 1969 il sort son premier tube « Aquele Abraço » en tant qu'artiste solo. La même année lui et Caetano sont arrêté par les autorités brésiliennes à cause de l'engagement politique contestataire qu'il développe dans leurs chansons. Après 3 mois passés en prison, il s'exile à Londres et ne rentre au Brésil qu'en 1972. Il enregistre alors l'album Expresso 2222 et part en tournée aux Etats-Unis et dans le monde entier.

La Guitare et l'Amérique Latine

Sa renommée devient internationale et il reçoit de nombreuses récompenses pour ses albums et son œuvre. Dès 1987, l'artiste engagé démarre une carrière politique. En 2003, le président brésilien Lula le nomme ministre de la culture et en 2005 le gouvernement français lui décerne la légion d'honneur

https://www.youtube.com/watch?v=k3D_LoaoGq0

4.8 Caetano Emanuel Viana Teles Veloso dit Caetano Veloso, né le 7 août 1942 à Santo Amaro da Purificação dans l'État de Bahia, est l'un des musiciens brésiliens les plus populaires.

<https://www.youtube.com/watch?v=XYL0rjaWJnE>

https://www.youtube.com/watch?v=psSkP_rNJX8

<https://www.youtube.com/watch?v=8Mfnmx1r8os>

Un virtuose actuel de la samba à la guitare

4.9 João Bosco de Freitas Mucci, plus connu sous le nom de **João Bosco**, (né le 13 juillet 1946 à Ponte Nova, Brésil) est un chanteur, guitariste et compositeur brésilien.

De père libanais, João Bosco commence à jouer de la guitare à l'âge de douze ans, encouragé par une famille de musiciens. Ses premières influences ont été Ângela Maria Cauby_Peixoto, Elvis Presley et Little Richard. Il intègre le groupe X-Gare (inspirée de la chanson "She's got it" de Richard).

Quelques années plus tard, il entre à Escola de Minas d'Ouro_Preto pour y suivre des études d'Ingénieur civil⁴. Sans délaissier ses études, il se consacre à sa carrière musicale, principalement influencé par le jazz, la bossa nova et le tropicalisme.

C'est à Ouro Preto, en 1967, dans la maison du peintre Carlos_Scliar, qu'il connut Vinícius de Moraes, avec lequel il a composé, entre autres, *Rosa-dos-ventos*, *Samba do Pouso* et *O mergulhador*⁵.

La Guitare et l'Amérique Latine

En 1970 il rencontre Aldir Blanc, avec lequel il a composé une centaine de chansons, parmi lesquelles *O mestre sala dos mares*, *O bêbado e a equilibrista*, *Bala com bala*, *Kid cavaquinho*, *Caça à raposa*, *Falso brilhante*, *O rancho da goiabada*, *De frente pro crime*, *Fantasia*, *Bodas de prata*, *Latin Lover*, *O ronco da cuíca*, *Corsário*.

Une de ses caractéristiques est la fusion de divers styles, preuve de son inventivité

<https://www.youtube.com/watch?v=AJcJ-6X-4qQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=FKyyi1NzKIM>

<https://www.youtube.com/watch?v=WctQlQ-fk3Q>

5/ Guitaristes brésiliens contemporains et actuels :

5.1 Marco Pereira, né le 25 septembre 1956 à São Paulo, est un guitariste et compositeur brésilien. Il a étudié avec le maître uruguayen Isaias Sávio.

Marco Pereira a écrit une thèse pour l'université Paris-Sorbonne sur l'œuvre de Heitor Villa-Lobos consacrée à la guitare (*Heitor Villa-Lobos, son œuvre pour guitare*).

Après son séjour de cinq ans en France (Paris), il est retourné au Brésil en vue de définir son style musical qui mélange habilement tradition rythmique brésilienne, l'exubérance de la guitare classique et la liberté de l'improvisation jazz. Il a grandement influencé la nouvelle génération de guitaristes brésiliens.

Il a créé les cours d'harmonie fonctionnelle et de guitare classique à l'université de Brasilia et actuellement il enseigne l'harmonie à l'université fédérale de Rio de Janeiro.

Il a enregistré avec les artistes les plus importants de la musique populaire brésilienne, comme Gilberto Gil, Edu Lobo, Gal Costa, Wagner Tiso, Daniela Mercury, Zizi Possi, Rildo Hora, Paulinho da Viola, Tom Jobim, Milton Nascimento, Cássia Eller, Zélia Duncan, Fatima Guedes, Nelson Goncalves et Roberto Carlos, entre autres.

La Guitare et l'Amérique Latine

<https://www.youtube.com/watch?v=vNjaBOmy7es>

<https://www.youtube.com/watch?v=hV0m6p7mTPI>

5.2 Paulo Bellinati (né à São Paulo le 22 septembre 1950) est un guitariste classique Brésilien, également compositeur et arrangeur.

Il naquit à Sao Paulo en 1950. Il a étudié le violon et la guitare classique dès son enfance, d'abord avec son père, puis avec **Isaías Sávio** et est sorti diplômé du "Conservatório Dramático e Musical" de São Paulo. Il a vécu de 1975 à 1980 en Suisse, où il a poursuivi ses études au Conservatoire de Genève et a enseigné au Conservatoire de Lausanne.

Paulo Bellinati serait particulièrement connu pour trois de ses compositions ; *Jongo*, *Um Amor De Valsa* et *Baião de Gude*. Voir son concerto pour deux guitares et orchestre, *Concerto Caboclo*, désormais disponible sur une galette "Naxos" par le "Brasil Guitar Duo" (**Joao Luiz & Douglas Lora**) et le "Delaware Symphony Orchestra" sous la direction de **David Amado**. Il est en complément du très beau *The Book of Signs* pour deux guitares et orchestre à cordes (2003) de **Leo Brouwer**. La carrière de **Paulo Bellinati** l'a amené en Europe, en Asie et sur le continent américain. En plus de donner des concerts en solo et de donner des cours de maître dans de nombreux festivals de guitare internationaux, il tourne avec le bassiste américain **Steve Swallow**, la chanteuse brésilienne **Mónica Salmaso**, le flûtiste brésilien **Antonio Carrasqueira** et de nombreux musiciens européens. En 1994, il remporta le "Prémio Sharp", l'équivalent brésilien d'un Grammy, pour avoir organisé les sélections sur le disque de **Gal Costa**, "O Sorriso do Gato de Alice". En plus d'être interprète et arrangeur, Bellinati est également musicologue. Il a redécouvert, transcrit et enregistré la musique du guitariste-compositeur brésilien **Anibal Augusto Sardinha** (Garoto).

La Guitare et l'Amérique Latine

Son enregistrement, *The Guitar Works of Garoto*, et l'édition en deux volumes de ses œuvres ont été salués par la critique internationale et reconnus pour leur importance.

<https://www.youtube.com/watch?v=21r2GFkajPk>

<http://quaternaglia.com.br/video/frevo-and-fugue-paulo-bellinati/>

5.3 Nonato Luiz, guitariste brésilien de grand talent nous fait partager la musique du "Nordeste" du Brésil. Il interprète ses propres compositions ainsi que celles d'autres musiciens avec sensibilité et un plaisir qu'on ne peut que partager. Peu connu en France, il joue aussi avec de nombreux artistes brésiliens. Il a adapté un CD dédié aux Beatles de façon tout à fait originale (Nonato Luiz plays Beatles). Il mérite une plus grande diffusion dans notre pays

https://www.youtube.com/watch?v=xW2_u8bRT_Q

<https://www.youtube.com/watch?v=E9B4KfnzNps>

https://www.youtube.com/watch?v=VvlIMe1v4pQ&list=RDov5_UyJosTc&index=13

https://www.youtube.com/watch?v=0YYNL72WbIE&list=RDov5_UyJosTc&index=6

5.4 Eduardo de Góes Lobo, connu sous le nom de **Edu Lobo** est un chanteur, guitariste, arrangeur et compositeur brésilien né à Rio de Janeiro le 29 août 1943. Il atteint la célébrité dans les années 1960, fait partie de la "seconde génération" de la bossa nova et devient une figure majeure de la nouvelle Musique Populaire Brésilienne (MPB).

Edu Lobo a collaboré avec les plus grands noms de la bossa nova et de la musique populaire brésilienne : Vinícius de Moraes, Chico Buarque, Caetano Veloso, Antônio Carlos Jobim, Tamba Trio, Nara Leão, Dori Caymmi, Maria Bethânia, Milton Nascimento, Zizi Possi et bien d'autres. Il fait partie de la "seconde génération" de la bossa nova et est un des principaux fondateurs de la MPB (Musica Popular Brasileira).

La Guitare et l'Amérique Latine

Ses compositions originales ont, par leur sensibilité et leur richesse, obtenu à la fois le succès auprès du grand public et la reconnaissance des critiques. Citons parmi les plus connues *Pra Dizer Adeus* (avec Torquato Neto), *Choro Bandido* et *Beatriz* (avec Chico Buarque), *Arrastão* (avec Vinícius de Moraes), *Upa Neguinho* (avec Gianfrancesco Guarnieri), *Canto triste* et *Ponteio* (avec José Carlos Capinam).

En 1965, il reçoit le premier prix du 1er Festival de Musique Populaire Brésilienne (Festival de Música Popular Brasileira) pour sa chanson "Arrastão", un succès majeur pour la chanteuse Elis Regina (devant Baden Powell et Vinícius de Moraes). En 1967, il recommence avec "Ponteio". Il est maintenant un artiste renommé.

Dès 1968, il réside à Los Angeles, rencontre Sergio Mendes in 1969, signe un contrat avec A&M Records pour "From the Hot Afternoon", avec le saxophoniste de jazz Paul Desmond. Il réalise des tournées avec Mendes et "Brasil 66" avant d'enregistrer un disque sous sa direction¹.

Revenant au Brésil au début des années 1970, Edu Lobo concacre son énergie à composer pour des films avant de revenir aux studios en 1973 pour "Missa Breve". Il passe le milieu des années 1970 à écrire de la musique pour Globo, la quatrième plus grand réseau mondial de télévision. En 1979, il obtient le prix de la meilleure musique de film pour "Barra Pesada" au Festival du Film de Gramado³.

Edu Lobo inaugure les années 1980 par une activité sans relâche : disques, musique de films et ballets, pièces musicales, collaboration avec Antonio Carlos Jobim ("Edu et Tom"). Début 1983, il participe à la création du spectacle "O Grande Circo Místico", mélange de musique, de ballet, d'opéra, de cirque, de théâtre et de poésie⁴. Celui-ci est un grand succès qui conduit à une tournée de deux ans à travers le pays (plus de 200 000 personnes, près de 200 représentations), et remplira même le gymnase Maracanãzinho de Rio de Janeiro et la salle du Coliseu dos Recreios de Lisbonne.

La Guitare et l'Amérique Latine

Il participe également à des initiatives humanitaires, comme la version brésilienne de We are the world pour lever des fonds pour l'aide à l'Afrique, puis le disque Nordeste já (1985), pour aider la population du Nordeste à surmonter les difficultés dues à la sécheresse (disque critiqué musicalement pour la piètre qualité chorale).

Dans les années 1990, il revient aux enregistrements en studio. Aux Sharp Awards de 1995, il reçoit le prix du meilleur disque de musique populaire brésilienne pour son album "Meia-noite"⁵, puis avec Chico Buarque, reçoit en 2002 le Grammy Latino de meilleur album de MPB pour le disque "Cambaio".

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Edu_Lobo

https://www.youtube.com/watch?v=WjrBo2e_OdI

5.5 Milton Nascimento est un chanteur, compositeur et guitariste brésilien né en 1942 à Rio de Janeiro. Il a composé dans de nombreux genres musicaux, tels que la musique populaire brésilienne, la samba, la pop, le rock, etc.

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Milton_Nascimento

<https://www.youtube.com/watch?v=WiRxHUjUsOA>

5.6 Carlos Barbosa de Lima

Né en Décembre 1944 à Sao Paulo, Carlos Barbosa Lima se passionne très vite pour la musique et commence la guitare dès l'âge de 7 ans. Sa carrière est lancée en 1967 lorsque le récital qu'il donne à New-York au Carnegie Recital Hall remporte un franc succès et le propulse sur le devant de la scène en tant que guitariste. Il enchaîne alors une série de concerts à travers les Etats-Unis grâce à Harold Shaw et commence à enseigner des master classes à l'Université de Carnegie Mellon. Les plus grands compositeurs comme Alberto Ginastera écrivent pour Carlos qui lui doit notamment *Sonata for guitar*.

La Guitare et l'Amérique Latine

Carlos Barbosa Lima s'installe à New-York en 1981 et assoit à la fois sa carrière de musicien et de professeur à la Manhattan School of Music. Il donne des concerts avec le guitariste de jazz Charlie Byrd grâce auquel il rencontre Carl Jefferson, patron de Concord Jazz Label et avec qui il signe. 11 albums sortiront de cette collaboration.

Aujourd'hui Carlos continue de se produire lors de différents festivals

https://www.youtube.com/watch?v=xWURwiF_bSc

<https://www.youtube.com/watch?v=woifro6qhJ4>

<https://www.youtube.com/watch?v=dEurIVsZi9Y>

<https://www.youtube.com/watch?v=EMRIAGhHZDE>

Un petit détour vers un guitariste Brésilien actuel **inclassable et hors normes... !**

5.7 Naudo Rodrigues

<https://www.youtube.com/watch?v=oFMYKrB4Zug>

<https://www.youtube.com/watch?v=Rsjueq2LIR8>

<https://www.youtube.com/watch?v=pvu67CrORPU>

La Guitare et l'Amérique Latine

L'ARGENTINE ET LA GUITARE

Les musiques populaires d'Argentine : milonga, zamba, chacarera, vidala, tango sont principalement composées par :

Le style des milongas, souvent interprétées à la guitare, et plus récemment les tangos :

La milonga est un genre musical né dans la pampa argentine, qui est typique d'Argentine, d'Uruguay et de l'État de Rio Grande do Sul au Brésil. Ce genre est également typique de la culture gaucho.

La milonga est aussi une danse vive et enjouée. Elle est considérée comme la mère ou la soeur du Tango. Mélange de rythme locaux, Candombe, ou importés de Cuba, Habanera, ou d'Europe, Polka, Scotiish, Mazurka, elle s'articule principalement sur le rythme de Base de la Habanera, gardant le Tresillo Cubain sous-jacent dans de nombreuses interprétations

Les compositeurs principaux compositeurs argentins qui ont composé, voire joué leurs œuvres à la guitare :

1/ Eduardo Falú, Compositeur-guitariste

Né le 7 juillet 1923 à El Galpón (Province de Salta) et mort le 9 août 2013 dans la province de Córdoba, est un musicien, guitariste et auteur-compositeur argentin. Figure essentielle de la musique populaire dans son pays, il est l'auteur de 200 compositions principalement folkloriques, dont les célèbres *La tonada del viejo amor* et *Zamba de la candelaria*³.

La Guitare et l'Amérique Latine

Au cours de sa carrière, Eduardo Falú met en musique les textes de nombreux poètes, comme *La Atardecida* de Manuel Castilla et *Zamba de la Candelaria* de Jaime Dávalos, mais aussi d'écrivains comme, *Romance de la Muerte de Juan Lavalle* de Jorge Luis Borges et *José Hernández* d'Ernesto Sábato⁶. Il est l'auteur de plus de 200 morceaux⁷ et son œuvre est récompensée en 1985 par l'obtention du prix Konex, la plus haute distinction dans le domaine culturel argentin,

Son dernier album, paru en 2009, est un hommage au guitariste classique espagnol Andrés Segovia

<https://www.youtube.com/watch?v=hfwDBEeFSc>

<https://www.youtube.com/watch?v=zTDN-T-ZC5M&list=RDhfwDBEeFSc&index=2>

https://www.youtube.com/watch?v=_6XZnYlJDes&list=RDhfwDBEeFSc&index=8

<https://www.youtube.com/watch?v=aMUVQGFw6V0&list=RDhfwDBEeFSc&index=29>

2/ Atahualpa YUPANQUI : Compositeur-guitariste

Atahualpa Yupanqui, pseudonyme d'Hector Roberto Chavero Haram, est un poète, écrivain, guitariste, compositeur et interprète, considéré comme le plus grand représentant du folklore argentin. Né le 31 janvier 1908 dans la pampa argentine d'un père criollo et d'une mère basque, il révèle très tôt une passion pour la guitare et la poésie. Il compose sa première chanson "Camino del indio" en 1926 et entame sa véritable carrière d'artiste pour être reconnu en Argentine au début des années 1930, avant même d'avoir enregistré son premier disque. Censuré dans son pays pour son appartenance au parti communiste (1945-1953), il effectue une tournée en Europe de l'Est en 1949-1950 qui se termine par un récital à Paris avec Edith Piaf. Alors que son succès devient international et après 3 tournées triomphales au Japon, il revient en Europe en 1968 et s'établit de manière quasi-définitive à Paris.

La Guitare et l'Amérique Latine

Voyageur infatigable, il donne des concerts dans le monde entier jusqu'à sa mort à Nîmes à l'âge de 84 ans, le 23 mai 1992. Atahualpa Yupanqui laisse derrière lui une oeuvre poétique et musicale considérable de près de 1500 compositions, dont certaines, standards du folklore argentin, sont reprises depuis plus de 70 ans par de nombreux artistes.

« Je suis un chanteur d'arts oubliés, qui parcourt le monde pour que personne n'oublie ce qui est inoubliable : la poésie et la musique traditionnelle d'Argentine. Un désir profond existe en moi : être un jour la trace d'une ombre, sans aucune image et sans histoire. Etre seulement l'écho d'un chant, à peine un accord qui rappelle à ses frères la liberté de l'esprit ». Atahualpa Yupanqui, mai 1989 (dans "La Palabra Sagrada" - La Parole Sacrée - créée à l'occasion du bicentenaire de la Révolution Française).

Tiré de : <http://www.atacris.com/ata/bio.html>

<https://www.youtube.com/watch?v=eif8GjJzd24>

3/ Abel FLEURY : Compositeur-guitariste

Abel Fleury né le 5 avril 1903 à Dolores et décédé le 9 août 1958 à Buenos Aires est un guitariste et compositeur argentin.

Deux de ses compositions les plus célèbres sont sans doute "Estilo Pampeano" et "Milongueo del Ayer".

<https://www.youtube.com/watch?v=6Gh9nzGnqhM>

4/ Astor PIAZZOLLA : Compositeur

Ce n'est pas un guitariste, mais une référence dans la composition de tango. A ce titre, il a inspiré toute une génération de guitaristes classiques latino-américains. Astor Piazzolla (1921-1992) étudia le bandonéon dès l'âge de 9 ans. Il joua avec différents ensembles de tangos avant de se joindre au fameux orchestre d'Anibal Troilo. En 1944, il fonda son propre orchestre.

La Guitare et l'Amérique Latine

Il commença ses études de composition avec le célèbre Alberto Ginastera, et les poursuivit ensuite à Paris avec Nadia Boulanger (1954).

L'œuvre de Piazzolla contribua à la synthèse de toutes les sortes de tangos depuis sa naissance en Argentine à la fin du 19e siècle jusqu'à nos jours. Né dans les quartiers populaires de Buenos-Aires et les bordels du port, le tango, musique pleine de mélancolie, fut celle des pauvres et des opprimés, associée au crime, à la drogue et à la prostitution. Cette danse, sensuelle et romantique, s'implanta à l'étranger où elle acquit sa respectabilité. De retour en Argentine, elle s'imposa, entre autres, par la voix du célèbre chanteur Carlos Gardel. Piazzolla composa des tangos pour la flûte et la guitare, instruments associés dès le début au tango, mais aussi pour le piano, les cordes et le bandonéon. Grand admirateur de J.S.Bach, il composa un tango imité de la fugue.

Au tango dansé, Piazzolla ajouta des éléments formels extérieurs d'où naîtra le "Tango Nuevo" qui ne se danse plus.

<https://www.youtube.com/watch?v=pPu1om4WZsQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=FaWRtkjJ8es>

5/ Jorge Cardoso, un compositeur et interprète argentin né le 26 janvier 1949 à Posadas en Argentine est un guitariste classique, concertiste, compositeur, professeur de guitare au Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, ainsi que médecin et chercheur à l'Université Nationale de Córdoba, Argentine

Sa surprenante et foisonnante production, une virtuosité éblouissante jointe à des interprétations pleines d'émotion et de sensibilité ont fait que la presse spécialisée le signale unanimement comme une légende vivante de la guitare.

<https://www.youtube.com/watch?v=KehvG3S85sU>

La Guitare et l'Amérique Latine

https://www.youtube.com/watch?v=xU-kK_AqIVk&list=RDKehvG3S85sU&index=7

https://www.youtube.com/watch?v=F_s6uepQROQ&list=RDxU-kK_AqIVk&index=5

https://www.youtube.com/watch?v=CGsPpojWFyY&index=4&list=RDxU-kK_AqIVk

https://www.youtube.com/watch?v=tho6f3v_ThE&index=20&list=RDxU-kK_AqIVk

<https://www.youtube.com/watch?v=QDXHmkS7D0E&list=RDKehvG3S85sU&index=8>

6/ Guitaristes Argentins actuels

6.1 Maxime Pujol : Grand guitariste classique argentin, Maximo Pujol revisite depuis les années 1970 les genres « tango' et milonga ».

<https://www.youtube.com/watch?v=O-Gt5xRxayU>

<https://www.pointculture.be/mediatheque/musiques-du-monde/guitare-grands-compositeurs-argentins-mg5500>

6.2 Adrien Politi, né Adrián Osvaldo Politi le 15 octobre 1957 à Rosario, Argentine, fait ses études musicales à l'Université Nationale de Rosario entre 1976 et 1983 : guitare, analyse musicale, piano, histoire de la musique, pédagogie, etc...

Il est guitariste et compositeur. Ses compositions à caractère pédagogique pour guitare sont régulièrement utilisées dans les conservatoires en France

La Guitare et l'Amérique Latine

Jusqu'en 1986 il est professeur de guitare, chef de chœur et membre de plusieurs ensembles de musique de chambre : duo flûte et guitare, duo violon et guitare, trio et quatuor de guitares. Il arrive en France en 1986. C'est à Paris qu'il fait deux découvertes essentielles (pour lui) : le tango (!) et la composition.

Ces dix dernières années il a écrit pour la guitare, pour son trio de tango (guitare, piano, bandonéon), pour le théâtre, pour ses élèves. Parmi les musiciens ayant joué ou enregistré des pièces d'Adrien POLITI on peut citer : Roberto AUSSEL, Pablo CUECO, Raoul MALDONADO, Juan Jose MOSALINI, Gérard VERBA, Sandra RUMOLINO, Enzo GIECO, le Duo PERAGALLO-PEDRONI, Alain PETIT...

<https://www.youtube.com/watch?v=s0lFeNHuebA>

<https://www.youtube.com/watch?v=nSdXRKhRabk>

<https://www.youtube.com/watch?v=r4fo184zo2E>

La Guitare et l'Amérique Latine

VENEZUELA

« Notre pays est éminemment musical et ce phénomène fait que la musique est présentée d'une manière ou d'une autre dans toutes les régions qui le composent. Depuis l'époque coloniale, la musique a eu sa place dans la société vénézuélienne, et vers le milieu du XIXe siècle, elle a connu un processus naturel qui l'a fait passer de l'église aux salons pour parvenir finalement aux salles de concert. Ainsi, nous pouvons observer que la musique sur laquelle on peut danser, donc des formes comme la danse, la contredanse, la polka, le menuet, la mazurka et la valse ont été introduites et utilisées par nos compositeurs. La valse, qui bien sûr trouve sa source dans la tradition européenne, acquit une personnalité spécifique, en particulier sur le plan rythmique : elle combinait les rythmes binaires et ternaires, ce qui la distinguait radicalement de la valse européenne. Depuis lors, on l'a appelée « valse vénézuélienne », bien qu'elle ait conservé la structure harmonique et formelle héritée des normes de la tradition européenne. La valse vénézuélienne a été, dans le domaine de la musique dite savante, le genre qui, au XIX siècle s'est rapproché le plus du mode d'expression national. Puis cette forme commence à perdre son caractère populaire, sa « grâce créole simple et allègre », et se met à revêtir un caractère de pièce de concert et à se développer surtout dans le répertoire de la guitare classique » *Rugeles, A. (2007). Le rapport entre la musique contemporaine vénézuélienne dite « savante » et les musiques populaire et folklorique*

1/ Raúl Borges Requena (1882-1967) était un pédagogue, guitariste et compositeur vénézuélien de renom. Borges est principalement connu aujourd'hui pour avoir enseigné à Alirio Díaz, Antonio Lauro, Rodrigo Riéra et d'autres guitaristes vénézuéliens

https://en.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%BAI_Borges

<https://www.youtube.com/watch?v=WF3qcURVLao>

<https://www.youtube.com/watch?v=Th6yyV0oy2Y>

La Guitare et l'Amérique Latine

2/ Antonio Lauro : Né le 3 août 1917 à Ciudad Bolívar, décédé le 18 avril 1986 à Caracas) était un guitariste et compositeur vénézuélien, considéré comme l'un des plus brillants compositeurs pour guitare classique d'Amérique du Sud du XXe siècle.

Après le déménagement de la famille à Caracas, Lauro poursuivit ses études de musique (piano, composition) au *Academia de Música y Declamación*, où le célèbre compositeur Vicente Emilio Sojo (1887-1974) était un de ses professeurs. Un concert de 1932 exécuté par Agustín Barrios, le légendaire guitariste et compositeur paraguayen, impressionna tellement le jeune Lauro (déjà un guitariste folklorique accompli) qu'il fut persuadé d'abandonner le piano et le violon en faveur de la guitare. À partir de 1933, Lauro étudia avec Raúl Borges (1888-1967), qui lui enseigna le répertoire traditionnel de guitare classique.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Antonio_Lauro

<https://www.youtube.com/watch?v=pXBV6FG3rkM>

https://www.youtube.com/watch?v=MNNbFkb0gBk&list=RDMNNbFkb0gBk&start_radio=1

3/ Vicente Emilio Sojo : (8 Décembre, 1887 - 11 sur Août, 1974) était un vénézuélienne musicologue, éducateur et compositeur, né en Guatire, Miranda.

Vicente Emilio Sojo est né dans une famille de musiciens. En 1896, il a commencé ses études musicales avec le professeur Régulo Rico. En 1906, il a déménagé à Caracas, où il est entré en 1910 l'École de musique et de déclamation, tout en continuant ses études autodidactes en sciences humaines ; en cette période, il a commencé à composer ses premières œuvres musicales. En 1921, il a été nommé professeur de musique à l'École de musique et de déclamation. Il a continué à composer des œuvres de diverses sortes pour les différentes combinaisons instrumentales et vocales.

La Guitare et l'Amérique Latine

En 1928, à l'occasion de la fondation de l'Orphéon Lamas, il écrit son premier opus polyphonique.

En 1930, il était déjà chef d'orchestre de l'Orphéon Lamas et avait fondé le Venezuela Symphony Orchestra, dont il n'était pas seul chef-fondateur, mais une force de conduite résolue et constante. En 1940, avec d'autres compositeurs, il a préparé le premier livre de chansons pour les enfants vénézuéliens. En 1944, la première promotion de compositeurs diplômé en vertu Sojo dans le Jose Angel Lamas école de musique.

Maître Sojo s'est également impliqué dans la politique intérieure : il fut l'un des fondateurs de l'Accion Democratica Parti (AD) en 1941. En 1958, a été élu sénateur de la République par l'État de Miranda et a été réélu en 1963.

Vicente Emilio Sojo peut être considéré comme l'un des principaux créateurs de l'école moderne de la musique vénézuélienne. Pour l'Orphéon Lamas, il a compilé et il harmonisée plus de 200 chansons du folklore populaire et nationale, la réalisation d'un sauvetage importante de la tradition musicale vénézuélienne des derniers siècles. Parmi ses œuvres les plus importantes sont : Chromatic masse (1922-1933) et de Super Hodie nos fulgebit Lux (1935). En 1951, a reçu le prix national de musique en reconnaissance de son travail.

<https://www.youtube.com/watch?v=TIFuPXKCjaE>

4/ Alirio Diaz : Né en 1923 près de Carora, à l'ouest du Venezuela, Alirio Diaz montre tout jeune des prédispositions pour la musique. Après avoir été initié à la guitare par son oncle, il étudie avec Raul Borges à Caracas, puis à Madrid avec Regino Sainz de la Maza, avant de devenir l'élève, puis l'assistant, d'Andres Segovia à Sienne. L'Italie deviendra d'ailleurs la terre d'adoption de ce vénézuélien féru de musique espagnole !

La Guitare et l'Amérique Latine

En 1961, le compositeur Joaquín Rodrigo lui dédie *Invocación y Danza*, première d'une longue liste de pièces écrites en son honneur. Pour autant, bien qu'il mène ensuite une carrière internationale, Alirio ne délaissera jamais sa terre natale, où il viendra régulièrement se ressourcer.

Suivant l'exemple de son compatriote Vicente Emilio Sojo, la collecte de chansons populaires vénézuéliennes donnera lieu à de nombreux arrangements de sa main, qu'il publiera et enregistrera, figurant aujourd'hui encore parmi les « classiques » de l'instrument. Doté d'une technique brillante, d'une sonorité chaleureuse et d'un répertoire très vaste, Alirio Díaz s'illustre aussi bien par son interprétation de la musique baroque que par son goût pour les compositeurs latino-américains du XXe siècle (Lauro, Sojo, Barrios Mangoré...).

Ses qualités exceptionnelles d'artiste et de pédagogue internationalement reconnu ont été célébrées notamment à travers la création du Concours international de guitare qui porte son nom à Caracas. Il disparaît en 2016.

<https://youtu.be/6XQ-XifFZL0>

https://music.gameandme.fr/artist/vicente%20emilio%20sojo?play=S_UTWERkP3g

5/ Rodrigo Riera : compositeur et guitariste vénézuélien (1923-1999)

<https://www.youtube.com/watch?v=2BtTiSHuM8U>

La Guitare et l'Amérique Latine

6/ Des guitaristes vénézuéliens contemporains remarquables :

6.1 Carlos Reyes, vénézuélien né à Caracas en 1972, s'intéressa naturellement à la guitare avant de rejoindre plus tard le cours de composition et de musique de chambre de Jorge Benzaquén à l'Académie « Yannis Ioannidis. Guitariste et compositeur il est aussi le créateur d'un système d'Orchestre latino-américain de guitares et d'une méthode qu'il a appelé « PlectroDedo ». *PlectroDedo est une technique qui permet une meilleure exécution du tremolo (son continu d'une seule note) et qui permet aussi de réaliser des arrêts à haute vitesse à un moment précis.*

6.2 Jose Luis Lara, guitariste vénézuélien, est né à Caracas et habite maintenant à Ciudad Bolivar. Rien de très singulier pour un vénézuélien, il commença la musique avec son père qui l'initia au cuatro (guitare traditionnelle vénézuélienne à 4 cordes), et ce n'est que plus tard qu'il bascula vers la guitare. Jose Luis Lara a enregistré un premier album « caminos » où il interprète des pièces de sa composition. Il a rendu un bel hommage à Antonio Lauro.

Il interprète entre autres, deux thèmes emblématiques d'Antonio Lauro « Registro » et « Danza Negra ». La Danza negra est une pièce très difficile, fréquemment sélectionnée comme défi principal ou final dans les concours internationaux de guitare, cela demande non seulement une grande technique, mais également une solide maîtrise des rythmes vénézuéliens, rythmes complexes.

<https://www.youtube.com/watch?v=evEhKBW67fg>

<https://www.youtube.com/watch?v=9ZcZLvpVMFo>

La Guitare et l'Amérique Latine

6.3 Luis Quintero est un guitariste vénézuélien de renommée internationale. Considéré comme jeune prodige à l'âge de 11 ans lors du festival mondial de la guitare en Martinique, il est le seul musicien latino-américain récompensé de "The Julliard School of Music (New York)" ayant obtenu la bourse "d'Excellence en Arts"

<https://www.youtube.com/watch?v=6muKutND5cQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=138ST0UuxI8>

La Guitare et l'Amérique Latine

PARAGUAY

Un des piliers de la richesse culturelle du Paraguay est sa musique folklorique. Les instruments principaux sont la guitare et encore plus la harpe. On peut même dire que la harpe est au Paraguay ce que le tango est à l'Argentine. Elle est l'instrument national. Cette harpe est une version altérée de la harpe classique qui a été introduite au Paraguay par les jésuites missionnaires au cours du XVIe siècle. Cet instrument a tout de suite séduit les indigènes.

Similaire en apparence à la harpe européenne, cette harpe diatonique, à cinq octaves et trente-six cordes, ne possède pas de pédale à pied. On peut également trouver des harpes à soixante-quatorze cordes agencées sur deux rangs. Faite de cèdre ou de pin, elle est plus légère que la plupart des harpes et sa boîte à résonance est plus large à la base que celle des autres harpes. Les interprètes et compositeurs les plus renommés sont José Asunción Flores (compositeur de l'hymne national) et Félix Pérez Cardozo (qui popularisa la musique paraguayenne dans les années 1940-1950). La musique au Paraguay joue un rôle important dans toutes les fêtes et manifestations religieuses. Les polkas (qui n'ont rien à voir avec les polkas européennes) jouées rapidement à la guitare et à la harpe font danser la population dans chaque fête. On entend aussi des guaranias, musiques douces, romantiques et tristes jouées en général par un trio (conjunto) composé d'un harpiste et de deux guitaristes. L'orchestre typique paraguayen est généralement composé, outre le trio de base, de quelques violonistes, d'un contrebassiste et d'un bandonéoniste.

La Guitare et l'Amérique Latine

1/ Agustín Barrios Mangoré, né le 5 mai 1885 à San Juan Bautista de las Misiones (Paraguay), décédé le 7 août 1944 au Salvador, est un compositeur pour guitare de la période moderne. Il a composé environ trois cents œuvres pour la guitare classique, dont il reste une centaine publiée ou enregistrée.

Son nom de naissance est Agustín Pio Barrios. À partir de 1932, il se fait appeler « Nitsuga Mangoré », du nom d'un leader guarani de la résistance à la colonisation espagnole au Paraguay, puis « Agustín Barrios Mangoré ». Il lui arrivait de s'habiller en indien guarani lors de ses concerts.

Il étudie la guitare, la composition, l'harmonie et le contrepoint à Asunción où il est l'élève de Gustavo Sosa Escalada, puis d'Antonio Gimenez Manjon. Il se consacre par la suite entièrement à la composition et donne de nombreux concerts.

D'abord célèbre au Paraguay, il se produit ensuite dans une grande partie de l'Amérique latine et des Caraïbes : Uruguay, Venezuela, Salvador, Mexique, Cuba, etc. Il tourne en Europe en 1934-1936 (Belgique, Allemagne, Espagne et Royaume-Uni).

Dès 1909, il réalise de nombreux enregistrements pour le phonographe, invention alors récente. Ces enregistrements sont de précieux témoignages sur sa virtuosité. À cette époque les enregistrements se faisaient d'un seul jet et ne laissaient aucun droit à l'erreur. De plus, Augustin Barrios s'étant peu préoccupé de la conservation papier de ses œuvres, ces enregistrements restent souvent la seule trace de ses compositions.

Ses pièces sont largement inspirées par le folklore sud-américain, mais montrent aussi sa connaissance des compositeurs européens.

Il fut le premier guitariste classique à enregistrer un disque. Figure centrale dans l'histoire récente mais relativement méconnue de la guitare, Barrios fut le premier compositeur guitariste du nouveau monde à être reconnu par ses contemporains. Heitor Villa-Lobos dit à son propos "*le grand Barrios est insurpassable*".

La Guitare et l'Amérique Latine

Lors d'un concert à Bruxelles en 1934, il rencontra Stravinsky qui lui rendra un grand hommage dans une lettre. La presse le surnomma "*le Paganini de la guitare issu de la jungle paraguayenne*".

Parmi ses pièces majeures, on peut citer :

- *La Catedral* (1914, 1938) évoque la cathédrale de Montevideo (Uruguay)
- *Diana Guaraní* évoque la guerre de 1864 au Paraguay
- Sueño en la Floresta
- Valse n° 3
- Valse n° 4
- Maxixe
- Aire de Zamba
- Aconquija
- Cueca
- Las Abejas
- Julia Florida (barcarola)
- Choro de Saudade

(Source : Wikipédia)

http://www.guitarepassion.com/index.php?title=Augustin_Barrios

https://www.youtube.com/watch?v=dmc6KVO_UVM

<https://www.youtube.com/watch?v=WKdZxkrq-eQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=VQkzba7xRhs>

<https://www.youtube.com/watch?v=-y2Xutv5hHk>

La Guitare et l'Amérique Latine

MEXIQUE

1/ Manuel Maria Ponce (8 décembre 1882 ou 1886 - 24 avril 1948) est un compositeur mexicain du début du XXe siècle.

Grâce à son efficace activité de promotion de la musique de son pays et avec des mélodies comme *Estrellita*, *A la orilla de un palmar*, *Alevántate*, *La Pajarera*, *Marchita el Alma* et *Una Multitud Más*, Ponce acquit le titre de *créateur de la chanson mexicaine moderne*. Il est aussi le premier compositeur de musique populaire à avoir exporté sa musique : *Estrellita*, par exemple, a été inscrite au répertoire de beaucoup d'orchestres et de nombreux chanteurs dans le monde entier, les interprètes eux-mêmes ignorant souvent l'origine et le compositeur de cette chanson.

Le répertoire pour guitare de Ponce est au cœur du répertoire de cet instrument, les œuvres les plus connues étant les *Variations et fugue sur la Folia* (1929) et la *Sonatina meridional* (1939). Il a également écrit un concerto pour guitare, le *Concierto del sur* dédié à son ami et guitariste virtuose Andrés Segovia.

- *Sonata mexicana* (1925)
- *Sonata III* (1927)
- *Sonata clásica* (1928)
- *Thème varié et Finale* (1928)
- *Sonata romántica* (1929)
- *Variations et fugue sur la Folia* (1929)
- *Homenaje a Tárrega* (1932)
- *Sonatina meridional* (1939)
- *Variaciones sobre un tema de Antonio de Cabezón* (1948)
- *24 preludios*
- *Tres canciones populares mexicanas*
- *Sherzino Mexicano*

<https://www.youtube.com/watch?v=Elj88n3TAuo>

<https://www.youtube.com/watch?v=dK3Jt44-6UI>

<https://www.youtube.com/watch?v=FvbBXRqjs9I>

La Guitare et l'Amérique Latine

2/ Un clin d'œil à deux guitaristes mexicains actuels d'exception :

Rodrigo y Gabriela (souvent abrégé « Rod y Gab ») est un groupe de musique originaire de Mexico et composé de Rodrigo Sánchez (guitare solo) et de Gabriela Quintero (guitare rythmique).

Le duo s'est formé à Mexico, où les deux musiciens jouaient dans un groupe de thrash metal appelé Tierra Acida, anciennement Castlow. Se sentant de plus en plus frustrés par la portée limitée de la scène musicale mexicaine, ils se sont produits en Irlande puis dans le reste de l'Europe, où ils ont rencontré le succès. Ce duo joue depuis 2001 une musique latine très influencée par le rock 'n'roll, le folk, le jazz et le metal.

Il enregistre pratiquement tous ses titres en *live* et a introduit dans son répertoire de nombreuses reprises, notamment de Metallica (*Orion*) ou Led Zeppelin (*Stairway to Heaven*).

Ces deux spécialistes de la guitare classique ont opéré leur mue à Dublin, où ils préparaient sans cesse de nouveaux morceaux. Leur album sorti en février 2006 est arrivé directement numéro un dans les *charts* irlandais.

Depuis 2009, ils vivent de nouveau au Mexique.

En mai 2012, ils ont joué devant les couples présidentiels américain et mexicain à la Maison-Blanche.

Il est notable que le groupe n'a pas de batteur : en effet, Gabriela emploie une technique de jeu lui permettant de jouer les percussions sur le corps de sa guitare en même temps que la guitare rythmique, en alternant avec la main droite le grattage des cordes et les coups de percussions. En 2011, ils participent à la bande originale du film *Pirates des Caraïbes : La Fontaine de Jouvence*, en accompagnement sur les morceaux du compositeur Hans Zimmer. Ils participent aussi à la bande originale du film d'animation *Le Chat potté* sorti fin 2011, et sont présents dans la bande originale de la première saison de la série américaine *Breaking Bad*.

La Guitare et l'Amérique Latine

Source : Wikipedia

<https://www.youtube.com/watch?v=l-ggum7hFXk>

https://www.youtube.com/watch?v=XUKDj_x5B6w

<https://www.youtube.com/watch?v=Q8snBPU4Qeo>

La Guitare et l'Amérique Latine

CUBA

1/ La musique cubaine est la musique résultante d'un métissage complexe entre des musiques autochtones, et d'autres venues d'Europe, d'Afrique, d'Asie et du continent américain

a musique cubaine est le résultat de la fusion entre la percussion africaine et la guitare espagnole. Cette fusion sera plus tard enrichie par d'autres instruments musicaux arrivés de l'Amérique du Sud tels les « claves » (petits bâtons en bois) et les maracas (shakers), faites à partir des arbres typiques cubains appelés « güiras ». Le Son, genre musical né vers la fin du XIXe siècle, constitue la base de pratiquement toute la musique cubaine contemporaine, étant lui aussi le précurseur de la Salsa et s'étant vite répandu à Cuba pendant les premiers vingt ans du XXe siècle.

Santiago de Cuba est le berceau de nombreux genres musicaux cubains tels le Boléro et le Son, des rythmes qui se sont diffusés partout et qui ont influencé à leur tour d'autres musiques du bassin caribéen. On sait que le Son cubain est arrivé à Santiago au début du XXe siècle, et qu'il a vu le jour dans les montagnes qui entourent cette ville. On l'a entendu pour la première fois de la voix des Guajiros (fermiers) qui allaient d'une contrée à l'autre, guitare à la main, en faisant courir des bruits et des nouvelles tels les troubadours du Moyen Âge. C'était aussi le temps de la naissance de la Première République, ainsi, le Son est devenu un excellent moyen pour renforcer les idéaux de liberté du peuple et les plus grandes aspirations de la jeune nation cubaine.

Le Boléro cubain, quant à lui, a des origines qui remontent à la deuxième moitié du XIXe siècle. Il est né lui aussi à Santiago de Cuba, sous les balcons et les vérandas, derrière les fenêtres coloniales où se cachait « la bien-aimée », souvent une femme courtisée par un musicien ou simplement par un amant inconsolable qui se faisait accompagner par un trio ou un petit orchestre qui chantait une sorte de sérénade « à la napolitaine » aux accents d'opéra et de romances françaises.

La Guitare et l'Amérique Latine

Le grand succès qu'eurent le Boléro et le Son est aussi dû en partie aux agitations politiques et aux fréquents changements de régimes qui avaient secoué Cuba pendant les premières trente années du XXe : ces chansons servaient à l'époque pour dénoncer les fléaux sociaux qui touchaient la société cubaine et l'ingérence militaire, économique et politique du puissant voisin nord-américain. Alors, le Son fit son entrée dans les principales salles de bal de l'Orient cubain, voyageant des campagnes aux villes et vice-versa, jusqu'à ce qu'il débarque triomphalement à La Havane, plein de paroles à double sens et de dictons malicieux. Boléro et Son seront joués par des musiciens légendaires tels Miguel Matamoros, Sindo Garay, Pepe Sánchez, Manuel Corona, Miguelito Cuní, Níco Saquito et, enfin et surtout, Joseíto Fernández, compositeur de l'archiconnue *Guantanamera*. Ces personnages mythiques jetèrent les fondements des riches traditions artistiques cubaines et d'un grand éventail composé de plusieurs variantes musicales régionales qui donnèrent lieu, des années plus tard, à d'autres tendances comme le Mambo, le Cha-cha-cha, la Salsa et le Filin.

La musique cubaine, quoique distincte en elle-même, possède comme élément commun le mélange des différentes cadences tropicales et des compositions musicales novatrices. Avec un usage cubanisé des instruments, elle a su reconstituer ses racines sonores, européennes et africaines, auxquelles se sont ajoutées des influences caribéennes et sud-américaines tels les sons apportés par la Marímbula ou Botijuela.

En somme, la grande famille musicale cubaine, composée de Mambo et Salsa, Son et Boléro, des guitares et percussions, de danse et feeling, a conquis le monde, et en partant de Santiago de Cuba a fait salle comble à La Havane, Paris, Mexico et New York, pour s'installer à jamais au sommet de la culture universelle.

Source : Wikipedia.

La Guitare et l'Amérique Latine

Pour en savoir un peu plus sur la musique cubaine et la place de la guitare :

<https://www.juliensalsa.fr/musiques-cubaines/chanson-cubaine/la-trova/>

Comment la guitare est arrivée à Cuba ?

La guitare est le symbole musical national de l'Île. Elle est arrivée avec les conquérants espagnols, il y a un peu plus de cinq siècles et, depuis des temps immémoriaux, elle a été accueillie par les troubadours, les interprètes du son, du boléro ou par de raffinés guitaristes classiques qui composent et s'accompagnent de la guitare pour faire honneur à une base culturelle bicéphale, conformée par l'Africain noir et l'Espagnol blanc.

Toutefois, même si les plus réticents spécialistes disent que l'interprétation et la création musicale cubaine au XIXe siècle a été marquée par le piano, il est certain que l'on a commencé à reconnaître l'existence d'une école de guitare dans l'Île, avec des caractéristiques singulières, au XXe siècle.

Dans celle-ci sont synthétisées les techniques de l'Espagnol Emilio Pujol, l'élève de Francisco Tárrega, lui aussi ibérien, et de la précurseur Clara Romero ; innovées par son fils Isaac Nicola et, plus tard, renouvelées par le maestro Leo Brouwer.

De nombreux pédagogues, avec d'incalculables résultats, donnent du prestige à l'école cubaine lors de ses différentes étapes. Parmi eux nous soulignerons les maestros Leopoldina Núñez, Vicente González-Rubiera (Guyún), Marta Cuervo, Jesús Ortega, Martín Pedreira, Rey Guerra, Aldo Rodriguez, Eduardo Martín ou Joaquin Clerch.

Source : <http://www.lettresdecuba.cult.cu/?q=node/699>

La Guitare et l'Amérique Latine

2/ **Leo Brouwer** (né le 1er mars 1939 à La Havane) est un compositeur, guitariste et chef d'orchestre cubain. Il est un compositeur majeur de la deuxième moitié du XXe siècle pour la guitare classique, mais a aussi écrit des œuvres pour toute sorte d'instruments et pour de nombreuses formations, ainsi que des musiques de film pour le cinéma cubain.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Leo_Brouwer

Juan Leovigildo Brouwer Mesquida est né à La Havane le 1er mars 1939. Il est le petit neveu d'Ernesto Lecuona y Casado, pianiste compositeur de renom et auteur de chansons populaires célèbres. Le jeune Leo est rapidement attiré par la guitare, à laquelle son père, biologiste passionné de Flamenco, l'initie :

« Mon père était un amateur de très haut niveau qui jouait des chansons de César Portillo de la Luz, du Flamenco, des danses de Granados, les *Chóros* de Villa-Lobos, ainsi que des pièces de Francisco Tárrega et d'Isaac Albéniz. [...] Il m'apprit à percuter les cordes avec la main droite plus qu'à pincer proprement, et à jouer en rasgueados. [...] Au bout de quatre ou cinq mois, je jouais, uniquement d'oreille, des pièces de concert qu'il m'avait apprises, et, depuis, je les ai toujours jouées dans mes concerts sans jamais les avoir lues. »

Ce n'est cependant qu'à l'âge de 13 ans qu'il entreprend des études de guitare (il jouera également du violoncelle, du piano et des percussions). Sa rencontre avec Isaac Nicola (élève d'Emilio Pujol), qui sera son premier et unique professeur, s'avère capitale : il découvre les auteurs anciens tels que Luis de Milán, Luys de Narváez, Alonso Mudarra, Robert de Visée et Fernando Sor... un nouveau monde de sonorités qui va inexorablement l'attirer. Travaillant d'arrache-pied, il se révèle vite comme un musicien exceptionnel, son premier examen prenant l'allure d'un « récital auquel il ne manquait que le public ».

La Guitare et l'Amérique Latine

Dans le même temps, il prend conscience des grands vides du répertoire pour guitare, qu'il se donnera pour but de combler :

« Alors, j'ai commencé à apprendre le soi-disant grand répertoire, [...] et je me suis rendu compte qu'il y avait des trous. Nous n'avions pas un *Quintette* de Brahms, nous n'avions pas l'*Histoire du Soldat* de Stravinsky, nous n'avions pas de musique de chambre de Hindemith, nous n'avions pas de sonates de Bartók. Ainsi, alors que j'étais jeune et fou, je me suis dit que si Bartók n'avait pas écrit de sonate, je pourrais le faire. Cela a été mes débuts pour la composition. »

De la composition et l'orchestration, il apprend tout, ou presque par lui-même, n'ayant « ni le temps ni l'argent » pour effectuer une formation académique complète. Dès 1954, il crée sa propre méthode de travail, passant des heures à analyser des partitions et à s'inventer des exercices d'écriture, dont certains deviendront des pièces célèbres, comme la *Fugue n° 1* ou les *Pièces sans titre* pour guitare solo.

Brouwer le guitariste :

Brouwer donne son premier concert au Lyceum de La Havane, à tout juste 16 ans. Il présente à cette occasion un panorama complet du répertoire pour guitare : Luis de Milán, Johann Sebastian Bach, Fernando Sor, Francisco Tárrega, Isaac Albéniz, Federico Moreno Torroba, Heitor Villa-Lobos... et termine par le prélude d'une suite qu'il a composée peu avant. Par la suite, il travaille avec la troupe de théâtre Los Juglares, accompagnant des chants de García Lorca lors d'un spectacle en hommage à lui.

En 1956, Leo Brouwer et Jesús Ortega, son ami, collègue et duettiste de toujours, deviennent membres du Cine Club Visión, association culturelle visant à promouvoir la musique, le théâtre (souvent engagé), l'art pictural et le cinéma. C'est l'occasion pour eux de se produire en solo et en duo.

La Guitare et l'Amérique Latine

Ils interprètent aussi bien les œuvres des compositeurs les plus connus (leur premier concert est un brillant hommage à Villa-Lobos) que celles des compositeurs de musique populaire cubaine et en profitent pour jouer leurs propres pièces sous les noms de plume de Raoul Petit et Laurent Lichtemberg. En janvier 1957, Brouwer joue pour la première fois en concerto, celui du compositeur Nicaraguayen Luis Abraham Delgadillo, puis se produit un an après avec Ortega, au Premier Festival d'Art National de la Liberté.

De retour des États-Unis, Brouwer mène une intense carrière de concertiste : en 1962, il crée à Cuba ses *Trois danses concertantes* pour guitare et orchestre à cordes, puis offre sa première tournée internationale en Finlande et en URSS. Il joue en 1965 *le Concerto d'Aranjuez*, et passe à la télévision cubaine en 1968, accompagné de son épouse, la chanteuse Yolanda Brito. À partir de 1970, il réalise de nombreux enregistrements, pour les plus grandes maisons d'édition telles que Deutsche Grammophon ou Erato. Son disque 12 sonates de Scarlatti par Leo Brouwer est sélectionné parmi les meilleurs enregistrements de l'année 1977 en Angleterre.

Brouwer promeut le mélange des genres à travers ses concerts : lors de sa tournée en Italie en 1972, il établit une correspondance judicieuse entre les auteurs anciens et modernes (cf. programme ci-contre), présente l'année suivante avec le GESI le concert à succès Brasil-Cuba, donne en 1976 un récital intitulé *De Bach aux Beatles*, joue en quatuor avec John Williams, Alirio Diaz et Rodrigo Riera... En 1979, lors d'une tournée en Europe de l'Est, il donne à Esztergom (où est également créée *Acerca del cielo, el aire y la sonrisa*) un récital au cours duquel la durée des *bis* égale celle du programme. Il joue en 1982 son *Concerto de Liège* lors de la première édition du Festival International de Guitare de La Havane dont il est le fondateur, puis se produit à La Martinique, à Paris où il participe à un concert en hommage à Segovia, qui, dit-on, « lui réserva tous ses applaudissements », et enfin à Puerto Rico. Un accident de voiture blessant une de ses mains met fin à sa carrière de concertiste¹. Il aura donné près de 600 concerts, dans toute l'Europe et l'Amérique ainsi qu'au Japon.

La Guitare et l'Amérique Latine

https://fr.wikipedia.org/wiki/Leo_Brouwer

Guitare seule

- *Suite n° 1 Antigua* (1955)
- *Suite No. 2* (1955 ou après)
- *Piezas sin títulos Nos. 1-3*
- *Deux thèmes populaires cubains : Cancion de Cuna & Ojos Brujos*
- *Deux airs populaires cubains : Guajira Criolla & Zapateado*
- *Variations on a Piazzolla Tango*
- *Canción Triste*
- *Preludio* (1956)
- *Danza Característica "Quitate de la Acera"* (1957)
- *Fugue n° 1* (1959)
- *Tres Apuntes* (1959)
- *Danza del Altiplano* (1964)
- *Elogio de la Danza* (1964)
- *Un Dia de Noviembre* (1968)
- *Canticum* (1968)
- *La Espiral Eterna* (1971)
- *Estudios Sencillos (Nos. 1-20)* (1973)
- *Parábola* (1973)
- *Tarantos* (1974)
- *Cadences* (1975)
- *El Decamerón Negro* (1981)
- *Preludios Epigramáticos* (1981)
- *Variations on a Theme of Django Reinhardt* (1984)
- *Paisaje Cubano con Campanas* (1987)
- *Sonata* (1990)
- *Rito de los Orishás* (1993)
- *Paisaje Cubano con Tristeza* (1996)
- *Hoja d'album* (1996)
- *Hika: In Memoriam Toru Takemitsu* (1996)
- *An Idea (Passacaglia for Eli)* (1999)
- *Viaje a la Semilla* (2000)
- *Nuevos Estudios Sencillos (Nos. 1-10)* (2001)
- *La Ciudad De Las Columnas* (2004)

La Guitare et l'Amérique Latine

- *Exaedros 1*
- *Variantes*
- *Paisaje cubano con fiesta* (2008)

https://www.youtube.com/watch?v=qvdt2FZ0_B8

<https://www.youtube.com/watch?v=v36l7eVXvZc>

3/ Manuel Barrueco, guitariste classique cubain né à Santiago de Cuba le 16 décembre 1952, naturalisé américain (1967)

<https://www.youtube.com/watch?v=KMG6Oge0B8Y>

La Guitare et l'Amérique Latine

PORTO RICO

Un immense guitariste actuel au style inclassable...

José Feliciano : est un chanteur et guitariste aveugle portoricain, né le 10 septembre 1945 à Lares (Porto Rico), connu grâce à ses reprises de *Ain't No Sunshine*, *Light My Fire*, *California Dreamin'*, *Susie Q* et compositions : *Che sarà*, chanson écrite en 1971 par Jimmy Fontana (compositeur italien) pour le festival de San Remo en Italie et *Feliz Navidad*. Il a reçu un Grammy Award du meilleur nouvel artiste en 1969. Il est également d'origine espagnole.

Il joue principalement sur une guitare classique et crée avec sa voix un mélange de musique choros (Pegao), flamenco, jazzy (*Affirmation*, *And I Love Her*), pop-rock (*Yesterday*, *Light my fire*), variété (*Sunny*), etc. Sa formation classique lui permet de connaître les subtilités harmoniques et rythmiques qu'il illustre dans ses improvisations des multiples domaines musicaux qu'il pratique. C'est grâce à cela que ses mélodies ont su inspirer des musiciens de jazz, comme George Benson pour *Affirmation*. José Feliciano disait lui-même qu'il n'était pas un musicien de pop, de latin ou de jazz, mais qu'il était juste un musicien...

Source : Wikipedia

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Feliciano

<https://www.youtube.com/watch?v=8vP2hVjgYW8>

https://www.youtube.com/watch?v=5KX5l-I5_hE&list=RD8vP2hVjgYW8&index=11

https://www.youtube.com/watch?v=abA7_Bz8TKk&list=RD8vP2hVjgYW8&index=20

La Guitare et l'Amérique Latine

URUGUAY

1/ Daniel Alberto Viglietti Indart (né le 24 juillet 1939 à Montevideo (Uruguay) et mort dans la même ville le 30 octobre 2017), chanteur, compositeur et guitariste, est l'un des plus importants artistes de la chanson populaire de l'Uruguay

Il est l'un des chanteurs les plus populaires de l'Uruguay.

Il n'est pas tombé par hasard dans le nid du métier. En effet, sa mère est une célèbre pianiste classique du nom de Lyda Indart et son père est le guitariste Cédar Viglietti.

<https://www.youtube.com/watch?v=TO3820O5Mhg>

Il sera entouré d'un milieu musical et artistique dès l'enfance ainsi que par des musiciens comme Attilio Rapart et Abel Carlevaro qui lui enseigneront la guitare.

Dans les années 60, il aura une décennie, d'activité intense en tant que compositeur, chanteur, enseignant, conducteur de programmes radio. Il participe à la revue *Marcha*.

Il crée et dirige le *Núcleo de educación musical*.

Son premier disque sort en 1963 : *Impresiones para canto y guitarra y canciones folclóricas* (Impressions pour chant et guitare et chansons folkloriques). Dans cet album il y a déjà des textes de Nicolas Guillen et d'Atahualpa Yupanqui.

Le contenu prend une forme radicale et sociale chantant les luttes populaires en Uruguay et à Abya Yala et une chanson célèbre la lutte des Tupamaros.

Suite aux mouvements de gauche suivant le coup d'état militaire en 1973, il est emprisonné et devra sa libération à une grande campagne de mobilisation dans le monde menée par des personnalités tels Niemeyer, Cortazar, Sartre.

Une fois libéré il devra partir en exil. D'abord en Argentine puis en France où il vivra 11 ans.

La Guitare et l'Amérique Latine

Son activité créatrice sera moindre alors et ses chansons ne seront éditées que lors de son retour en Uruguay dans un disque intitulé Trabajo de horniga (travail de fourmi), enregistré en public.

Il travaillera à l'époque dans le journalisme, à la radio et parcourra le monde dans des tournées destinées à porter la parole de la situation dans son pays et dans l'Amérique latine.

Son exil prend fin en 1984 et il peut rentrer dans son pays en septembre où il sera reçu par des milliers de personnes venues l'accueillir au cours d'un récital qui sera, selon lui, le plus émouvant de ses 40 années de carrière.

Daniel Viglietti est un chanteur compositeur différent car il marie la musique classique à la musique populaire et folklorique de Uruguay ainsi que de l'Amérique latine, comme le faisaient Victor Jara et les groupes chiliens Inti Illimani et Quilapayun mais son œuvre est particulière car certains albums sont à deux voix.

Comme par exemple l'album de 1985, *A dos voces* (à deux voix) en compagnie du poète Mario Benedetti et dans lequel il a compilé des récitals. Mario Benedetti est un poète uruguayen qui a connu l'exil en même temps que Daniel Viglietti.

Il partage donc des albums avec des écrivains ou des poètes afin de mettre leurs textes en valeur.

Un album rend hommage à quelques poètes de langue espagnole, poètes qui revêtent souvent une grande importance dans les chansons de la Nueva canción et dans les mouvements de lutte et de libération.

Cet album, *Canción para mi America* regroupe donc des textes de Federico Garcia Lorca, Nicolas Guillen, Rafael Alberti, César Vallejo ainsi que des chansons folkloriques comme A desalambrar, Duerme negrito.

Ses œuvres les plus connues (ou reconnues) seront A desalambrar, Canción para mi américa, milonga des terres lointaines, gurisito (petit gosse).

Son œuvre a une portée mondiale et ses chansons seront interprétées par de grands chanteurs comme Victor Jara, Isabel Parra, Joan Manuel Serrat, Mercedes Sosa, Chavela Vargas, Soledad Bravo.

La Guitare et l'Amérique Latine

<https://www.youtube.com/watch?v=iEAbIIEv5F4>

https://www.youtube.com/watch?v=I_seoh-uOoI

2/ Saiah Savio (Montevideo, 1900 - São Paulo, 1977) était un artiste uruguayen et éducateur basé à São Paulo, de 1931. Il a étudié le piano comme un enfant, pour 4 ans et au-dessous, a opté pour la guitare classique.

Il était un étudiant de Conrad Koch, a donné des concerts dans toute l'Amérique du Sud, et à partir de 1931, s'installe à São Paulo, où il a assumé la présidence de la guitare classique au Conservatoire dramatique et musicale de São Paulo.

Isaiah Savio était aussi un compositeur a noté avec beaucoup de pièces inspirées par le folklore brésilien. Il était professeur de grands talents de la guitare classique brésilienne : le compositeur et arrangeur Marco Pereira, compositeur Jonathan Batista Neto, les concertistes Antonio Carlos Barbosa Lima et Maria Livia São Marcos et encore le professeur Henrique Pinto. Il a également été professeur du compositeur et guitariste Luiz Bonfá Floriano et professeur de la chanteuse de musique classique, compositeur et guitariste Toquinho.

<https://www.youtube.com/watch?v=x4hb5EAoyXE>

https://www.youtube.com/watch?v=a_XIFDJgwjg

3/ Ciro Perez : Guitariste uruguayen qui porte en lui plusieurs mémoires : celle de la chanson populaire uruguayenne des années 1960 ; celle du tango instrumental argentin des années 1970 ; celle de la renaissance tanguera parisienne des années 1980.

La Guitare et l'Amérique Latine

Sans doute ceci explique-t-il la très large palette expressive de ce musicien capable d'interpréter avec la même maîtrise inventive une zamba, un cadombe ou un tango, et aussi à l'aise dans le rôle de l'accompagnateur attentionné que dans celui de l'improvisateur soliste. Né en 1944, il travaille très jeune comme guitariste avec le poète Horacio Ferrer. Mais c'est comme l'un des accompagnateurs du grand chanteur et auteur-compositeur Alfredo Zitarrosa qu'il connaîtra un immense succès au cours des années 1960 et du début des années 1970, enregistrant avec lui pas moins de 12 disques

<https://www.youtube.com/watch?v=9I-45gzm9eA>

<https://www.youtube.com/watch?v=NdtWVB3OmBI>

La Guitare et l'Amérique Latine

COLOMBIE

Un jeune guitariste plein d'avenir :

1/ Sergio Laguado : Ceux qui ont eu l'occasion d'entendre jouer Sergio Laguado en France commencent à être nombreux. Seulement voilà, Sergio joue et ne se préoccupe pas vraiment du reste. Il garde sa liberté et l'exprime quotidiennement à travers sa guitare.

Quelques éléments biographiques :

Originaire de Colombie, Sergio Laguado suit une formation de guitare classique et participe à de nombreuses master classes et ateliers avec d'importants guitaristes européens et sud-américains (Manuel Barrueco, Manuel Granados, Jorge Zamora, etc.).

Invité à jouer comme soliste dans le cadre du Festival Iberoamericano de guitare de l'Université Industrielle de Santander (UIS-Colombie) et de différents festivals, il intègre plusieurs groupes de musique comme l'Orchestre de cordes pulsées de l'Université Autonome de Bucaramanga (UNAB-Colombie), ainsi que les groupes Macaregua, Quintocando, Lucia y los 5herentes et le quartetto de guitares Silvio Martinez.

Sergio Laguado enregistre l'album « Canciones de Amor y de las Otras » avec le groupe Lucia y los 5herentes en tant que coauteur, arrangeur et guitariste. Cet album a gagné le prix national Bicentenario en 2011.

En 2012, il réalise son deuxième album « Las Voces del Café » avec lequel il obtient une reconnaissance nationale et une bourse de création et de production.

Curieux et touche à tout, Sergio Laguado s'installe en France en 2013. Il évolue aujourd'hui au sein de plusieurs groupes aux styles divers, comme Ebano Nala et Verde Azul (musiques du monde), ainsi que des duos avec accordéon, guitare ou traverso.

<https://www.youtube.com/watch?v=aCSbPEITIA0>

<https://www.youtube.com/watch?v=u6JTGJVkUT4>