

Brazilian Café

(PUT 292 Liner Notes)

Cuenta la leyenda que, durante sus frecuentes reuniones en su café preferido de Ipanema, el balneario de moda de Río de Janeiro, los compositores brasileños Antônio Carlos Jobim y Vinícius de Moraes se inspiraron para componer “La chica de Ipanema”. Solían maravillarse ante una linda joven del vecindario, Helô Pinheiro, que a menudo pasaba por ahí. Su oda a ella se ha transformado en una de las melodías más admiradas del mundo. Seguramente no fue la primera vez ni será la última en que la serendipia creativa se ha producido en un café de Brasil.

Brasil es el mayor productor de café del mundo, y tradicionalmente, los brasileños beben un *cafézinho*, una taza pequeña de café fuerte y dulce, varias veces durante el día. Mientras que la cultura del café al estilo europeo y las ubicuas cadenas de cafeterías sólo recientemente se han transformado en una moda en Brasil, la costumbre de pasar un momento relajado en un café ha sido desde hace mucho tiempo un componente esencial del estilo de vida brasileño.

Como casi todo en Brasil, la música también es parte del panorama. Independientemente del lugar en que se junten los brasileños, ya sea en cafés, bares, restaurantes o *botequins*, la singular combinación brasileña de los tres anteriores, generalmente se puede esperar un acompañamiento musical en vivo. Entonces, haga como los brasileños, sírvase un *cafézinho* y disfrute esta hermosa selección de *bossa nova*, *samba* y *jazz*.

1. Djavan

Embola Bola (Cateretê)

artist: *jyah-vahn* song: *ehm-boh-lah boh-lah kah-teh-reh-teh*

Djavan ha sido uno de los cantautores más importantes de Brasil desde mediados de la década de los setenta y es uno de los principales exponentes del género de gusto masivo llamado *música popular brasileira*, o, más sucintamente, MPB. Con influencias que van desde la *bossa nova* y la *samba* a la música africana y el *rock* norteamericano, el *funk* y el *jazz*, Djavan es reconocido por sus melodías cautivadoras y *soul* accesible. Nacido en una familia pobre del noreste de Brasil, Djavan se trasladó a Río en 1973 y, algunos años más tarde, lanzó su éxito “Flor de Lis”.

A través de los años, Djavan ha grabado con Stevie Wonder y Paco de Lucía, sin mencionar a decenas de estrellas brasileñas. Sus canciones han sido interpretadas por Al Jarreau, Manhattan Transfer y Carmen McRae, entre otros, y, en el año 2000, su canción “Acelerou” recibió un Grammy latino como Mejor Canción Brasileña.

“Embola Bola (Cateretê)” es una de las canciones más conocidas de Djavan. Él utiliza los elementos rítmicos del lenguaje afro-portugués de manera extraordinaria, cantando “cateretê” y “embola” (bailes tradicionales del noreste) como si se tratase de instrumentos musicales.

2. Márcio Faraco

Na Casa Do Seu Humberto

artist: *MAHR-see-oh fah-RAH-koh* song: *nah kah-sah doh seh-oo oom-BAIR-toh*

El cantante, compositor y guitarrista Márcio Faraco es devoto de las letras sofisticadas y las melodías suaves y alegres de los clásicos brasileños. “Toco la música brasileña que escuché durante mi juventud”, afirma. “Escuchaba a Chico Buarque, Milton Nascimento, João Gilberto, Caetano Veloso”.

Faraco nació en la ciudad sureña de Alegrete. Su padre, un músico amateur, le enseñó a tocar la guitarra a la edad de diez años. Durante su infancia, la carrera militar de su padre llevó a la familia a diferentes regiones de Brasil, con lo cual recibió la influencia de muchas tradiciones musicales diferentes. Faraco largó su casa en Brasilia y se trasladó a Río para ganarse la vida como compositor e intérprete. Después de algún éxito inicial, se trasladó a Europa y ha vivido en París, donde grabó varios álbumes aclamados por la crítica.

“Na Casa Do Seu Humberto” (En la casa del señor Humberto) pertenece a su primer álbum como solista, *Ciranda*, lanzado en el año 2000. En esta animada *bossa nova*, Faraco canta a los momentos pasados en su niñez jugando en la casa de sus abuelos.

3. Teresa Cristina and Grupo Semente

Para Não Contrariar Você

artist: *teh-reh-sah cris-CHEE-nah and GROO-poh seh-MEHN-chee* song: *pah-rah now kon-trah-ree-ar voh-seh*

Una *carioca* devota, el término brasileño para un nativo de Río, Teresa Cristina ha surgido como una exitosa cantante de *samba* en el circuito de clubes nocturnos locales. Nunca esperó seguir la carrera musical, trabajando como manicurista, asistente de oficina, vendedora de cosméticos y en otras ocupaciones para ganarse la vida. Sin embargo, la música le llegó como algo natural; una vez que comenzó a cantar a la edad de 26 años, rápidamente fue muy demandada en la escena de *samba* de raíz *carioca*. La banda que la acompaña, el Grupo Semente, tomó su nombre del bar del barrio de Lapa en Río, donde solían juntarse a ensayar. “Semente” significa “semilla” en portugués.

“Para Não Contrariar Você” (Para no contradecirte) fue compuesta por Paulinho Da Viola y apareció originalmente en un álbum de tributo a este legendario cantante y compositor de *samba*. “¿Quién soy yo?” canta Cristina sobre un ritmo de *samba* acústico, “Para hablar mal de tus gustos / Prefiero no hablar / Para no contradecirte / Pero aceptaré un beso / Si me lo quieres dar”.

4. Carlinhos Cor Das Aguas

Tempo Interno

artist: *kar-LEEN-yohs kor das ah-gwahs* song: *tem-poh een-TAIR-noh*

Carlinhos Cor Das Aguas proviene de Salvador, una ciudad costera ubicada en el estado de Bahía, que es el epicentro de la cultura afro-brasileña. Cor Das Aguas ha realizado presentaciones desde que era niño; sin embargo, a pesar de que ha tenido una larga y activa carrera que se remonta a la década de los 70, sólo recientemente lanzó su segundo álbum y todavía no es conocido ampliamente en la escena musical brasileña. Pero esto no es un reflejo de su talento, puesto que Cor Das Aguas compone hermosas canciones con influencias de toda la gama de tradiciones musicales bahianas y ha recibido numerosos galardones de diversos festivales y asociaciones por sus composiciones.

“Tempo Interno” (Tiempo interior) proviene de su CD *Aldeia* del año 2002. La canción es una reflexión meditativa sobre la importancia del tiempo personal. “Todavía tengo tiempo para estar solo / Miró hacia mi interior / Tengo mi lugar / Tengo el tiempo / Llego hasta el fondo de mí mismo y de la vida / La paz es el sonido del silencio / Que ilumina el misterio / Revelando mi tiempo interior / Trayendo los secretos del tiempo y la brisa sonriente”.

5. Ceumar

Feliz e Triste

artist: say-oo-mahr song: feh-LEEZ ee tris-chee

Ceumar proviene originalmente del estado de Minas Gerais. Su padre era un cantante conocido especializado en las canciones de Itanhandu, la ciudad donde ella se crió. Sus padres tenían gustos musicales eclécticos y Ceumar creció escuchando a leyendas brasileñas tales como Milton Nascimento, Joyce y Clara Nunes, sin mencionar a la cantante norteamericana Joni Mitchell. Desde que se trasladó a São Paulo para seguir su carrera musical, Ceumar ha lanzado dos álbumes que tuvieron muy buena recepción.

“Feliz e Triste” (Feliz y triste) proviene del cuarto álbum de Ceumar, *Meu Nome*. Suele ser destacada por su voz clara y cristalina, que brilla sobre esta canción de *bossa nova* acústica grabada en vivo. “Creo que estoy feliz y triste / Todo lo que tengo cabe en mi mano / Y te lo doy desde mi corazón / No necesito nada más / El mundo es mi hogar / El cielo es mi camisa / Estrellas visten mis pies”.

6. Toco

Outro Lugar

artist: toh-koh song: oh-troh loo-gahr

Tomaz di Cunto, conocido como Toco, es un compositor, músico y productor proveniente de São Paulo. Comenzó a tocar la guitarra siendo niño y se inició en el negocio de la música cuando estaba en la universidad, trabajando a tiempo parcial para un programa de televisión sobre música brasileña llamado *Ensaio*. Mientras trabajaba en el programa, conoció a Gilberto Gil, Caetano Veloso y otros artistas famosos. En 1999, Toco viajó a Italia y se empapó de la floreciente escena musical brasileña existente allí. Lanzó su primer álbum como solista, *Instalação Do Samba*, para el sello discográfico Schema Records de Milán. El álbum tuvo suficiente éxito en Europa y Japón como para ser sucedido por un segundo álbum, esta vez producido en Río, con una banda liderada por el legendario guitarrista de *bossa nova* Roberto Menescal.

“Outro Lugar” (Otro lugar) es la canción que da título al segundo álbum de Toco, lanzado en el año 2008. “Sin esperar / La madrugada llegó / Voy a sonreír, Voy a cantar / A soñar en otras lenguas, bailar / Puedes vivir / Un día viene de nuevo / Amor”.

7. Katia B

Viajei

artist: kah-chyah beh song: vee-ah-JAY

Katia B es el nombre artístico de Katia Bronstein, nacida en Río y una prometedora estrella en la constelación de la música *pop* y electrónica de Brasil. Sus abuelos emigraron a Brasil desde Rusia y su madre fue una cantante de *jazz* y *bossa nova* que grabó con la estrella brasileña del *jazz* Egberto Gismonti. Dado que la música estuvo siempre presente en su hogar, Katia B comenzó su carrera musical siendo muy joven y finalmente se estableció en la escena del *rock* local. Como resultado de su larga amistad con Bebel Gilberto, Katia B también se sintió atraída por la fusión de la música brasileña con la música electrónica y ha creado su propia propuesta con respecto a este floreciente estilo. Su primer álbum fue producido por Suba, el productor musical de origen serbio ya fallecido, que también fue el productor del trabajo inicial de Gilberto.

“Viajei” (Viajé) proviene del álbum de 2007 de Katia B, *Espacial*. En éste, canta sobre la pérdida de sí misma cuando está con su amante, lo que compara con un viaje. “No sé todavía / Todo lo que haría / Cuánto me perdí / Ni siquiera quiero pensar”.

8. Rosa Passos

Pequena Música Noturna

artist: HOH-sah PAH-sohs song: peh-keh-nah MOO-see-kah noh-TOOR-nah

Rosa Passos es una de las más destacadas voces de la escena contemporánea de la *bossa nova* en Brasil. Nacida en Bahía, Passos aporta una visión progresista a sus interpretaciones de composiciones clásicas de los compositores de *bossa nova* Antônio Carlos Jobim, Dorival Caymmi, João Gilberto y otros.

Nacida en una familia dedicada a la música, Passos comenzó a realizar presentaciones públicas siendo niña. Su padre realizaba giras con João Gilberto, un pionero de la *bossa nova* cuyo estilo de canto suave e intrincada interpretación de la guitarra ayudó a la *bossa nova* a convertirse en la música de moda en el mundo en la década de los 60. Ha grabado con Yo Yo Ma, Ron Carter y Paquito D’Rivera y realiza frecuentes giras por Estados Unidos y Europa.

“Pequena Música Noturna” (Pequeña música nocturna) proviene del álbum de Passos del año 2000, *Moradas do Samba*. “Escucho la lluvia golpeando / Toda la noche en el tejado / Y los minutos gotean / Del presente al pasado / Una, dos, cuatro notas / Que hacen surgir una canción / Que me envuelve y me reconforta”.

9. Alexandre Leão

Vumbora Amar

artist: ah-leh-SHAN-dree lay-YOW song: voom-boh-rah ah-mahr

Alexandre Leão proviene de Salvador, Bahía, uno de los centros musicales más importantes de Brasil. Cuando tenía sólo 15 años, Leão formó un dúo con la cantante Belô Velloso (sobrina de los hermanos superestrellas Caetano Veloso y Maria Bethânia) y comenzó a presentarse en bares y cafés locales. Dos años más tarde, una de sus canciones fue grabada por Maria Bethânia, lo que instantáneamente le permitió establecerse como un compositor legítimo. Muy pronto sus canciones comenzaron a ser interpretadas por otras estrellas brasileñas como Ivete Sangalo, Rosa Passos y Margareth Menezes. A través de los años, Leão ha grabado tres álbumes como solista.

“Vumbora Amar” (Vámonos a amarnos) proviene de su álbum *Axé Babá*, lanzado en el año 2005. Esta canción de amor fue co-escrita por Carlinhos Brown, una de las figuras musicales más exitosas y famosas de Salvador.

10. Marcia Salomon

Quando o Carnaval Chegar

artist: mahr-syah sah-loh-MOHN song: kwan-doh oh kar-nah-VAHL sheh-gahr

Marcia Salomon es una cantante de *bossa nova* proveniente de la pequeña ciudad de Londrina en el estado de Paraná. Inició su carrera como cantante en la década de los setenta, pero sólo grabó su primer álbum en 1990, cuando el guitarrista Roberto Menescal la escuchó cantar en un bar de Río y quedó tan impresionado que decidió producir su álbum de debut *Mundos e Fundos*. Desde entonces, ha grabado otros dos álbumes, *De Lá pra Cá* en 1997 y *Geminiana* en 2006.

“Quando o Carnaval Chegar” (Cuando llegue el Carnaval) fue grabada por primera vez por el famoso cantante, compositor y escritor brasileño Chico Buarque en 1972 y es un conmovedor tributo a la liberación emocional que se produce durante el Carnaval. “Quienes me ven, siempre quieta, distante, están seguros de que no puedo bailar la *samba* / Sólo me estoy reservando para cuando llegue el Carnaval / Sólo estoy observando, conociendo, sintiendo, escuchando y no puedo hablar / Y quienes me ven siendo golpeada por la vida, duhan, ya verán / Tengo tanta alegría, gritos aplazados, contenidos, reprimidos / Sólo me estoy reservando para cuando llegue el Carnaval”.

11. Arranco de Varsóvia

Força da Imaginação

artist: ah-hahn-koh gee vahr-SOH-vee-ah song: fohr-sah dah ee-mah-jee-nah-SOW

Fundada en la década de los noventa por un grupo de fanáticos de la *samba*, Arranco de Varsóvia ha sido una de las principales fuerzas en el actual renacimiento de la *samba* en Brasil. Idea original del pianista Paulo Malaguti, que decidió formar una orquesta de *samba* durante una noche de insomnio en Japón en 1992, Arranco de Varsóvia presenta a algunos de los principales músicos de Río. El grupo se especializa en presentar canciones típicas del repertorio de la *samba* junto con nuevas composiciones. Respetuoso de las tradiciones de la *samba*, los cuidados arreglos vocales del grupo agregan nuevos elementos a este género clásico.

“Força da Imaginação” (Fuerza de la imaginación) fue compuesta por el popular cantante brasileño Caetano Veloso junto con Dona Ivone Lara, una venerated cantante de *samba*. “Cuando el poeta compone otra *samba* / Él funda otra ciudad / Lamentando de su dolor, él crea felicidad / La fuerza de la imaginación en la forma de melodía”.

12. Ana Costa with Oswaldo Cavalo

Pra Que Pedir Perdão

artist: ah-nah KOS-tah with ohs-VAHL-doh kah-VAH-loh song: prah keh peh-GEER pehr-DOW

Ana Costa es una cantante, compositora y guitarrista que se inició cantando en los peligrosos bares de la Baixada Fluminense, una región ubicada justo al norte de Río de Janeiro. En 1994, Costa ayudó a fundar el grupo de *samba* femenino Roda de Saia, más tarde conocido como O Roda. Costa también grabó coros para la estrella de *samba* Martinho Da Vila y otros. En 2004, se unió a la banda de la hija de Da Vila, Mart'nália, con quien realizó giras por Brasil, Estados Unidos y Europa. Finalmente, Costa comenzó a escribir canciones con Mart'nália y Zélia Duncan, ambas mujeres influyentes en la música brasileña contemporánea, llevando la antorcha de la *samba* a las futuras generaciones.

En “Pra Que Pedir Perdão” (Para qué pedir perdón), Costa canta: “Desperdiciando la vida en otra recaída en el alcohol / Oh, honestamente, es mejor que me olvides / Te prometí mundos y fundos / Pero no quería herirte / No puedo resistirme a los bares mas vagabundos / ¿Para que pedir perdón, si yo no me perdono?”

Pavê de Café

4 latas de leche condensada edulcorada

4 cucharadas de mantequilla

1 taza de café fuerte (preferiblemente café brasileño)

30 galletas de mantequilla

Primera capa:

Combine 2 latas de leche condensada edulcorada con 2 cucharadas de mantequilla en una olla de fondo grueso y revuelva constantemente a fuego medio hasta llevar a ebullición. Siga revolviendo durante dos minutos o hasta que la mezcla espese tanto que pueda ver el fondo de la olla. Retire del calor y traslade desde la olla a una fuente de vidrio no muy honda.

Segunda capa:

Después de que la primera capa se haya enfriado completamente, parta 3/4 de las galletas (aproximadamente 23 galletas) en trozos pequeños y espárzalos sobre la primera capa de manera que quede completamente cubierta con las galletas.

Tercera capa:

Combine 2 latas de leche condensada edulcorada, 2 cucharadas de mantequilla y 1 taza de café en una olla de fondo grueso y revuelva constantemente a fuego medio hasta llevar a ebullición. Siga revolviendo durante dos minutos o hasta que la mezcla espese tanto que pueda ver el fondo de la olla. Retire del calor y traslade a la fuente de vidrio, cubriendo completamente la capa de galletas partidas.

Cuarta capa:

Muela las galletas restantes hasta obtener un polvo fino y espárzalo encima para decorar el postre. Cuando el postre se haya enfriado cubra con papel de aluminio y lleve al congelador durante una hora, seguida de una segunda hora en el refrigerador. Deje en el refrigerador hasta servir. Rinde ocho porciones.

Si quiere completar su experiencia de *Brazilian Café*, prepárese un *cafézinho*. Hierva una taza de agua en una olla, disuelva en ella una buena cantidad de azúcar y agréguele una cucharada llena de café molido muy fino. Vierta a través de un filtro para café y sirva en una taza pequeña.