

RED DE BIBLIOTECAS DEL BANCO DE LA REPÚBLICA
Salas de música

Bolero y Bossa Nova

El bolero

Con el nombre de bolero se designó a un género musical español que fue bastante popular en el siglo XVIII. Pero es importante aclarar que no se trata del mismo lenguaje que se hizo popular desde comienzos del siglo XX en el Caribe y luego en toda América Latina. La coincidencia de nombres confunde, pero un detalle sobre el baile nos ayuda a aclarar cualquier duda: el folclorista español Juan Antonio de Iza Zamácola definía al bolero como un baile muy ágil, sugiriendo una coreografía tan rápida que el bailarín parecía volar, y de ahí el apelativo inicial de “volero”. Por contraste, el investigador cubano Rosendo Ruiz explica en un texto de 1987 que “en el bolero cubano el baile o coreografía popular se produce en parejas unidas, hombre y mujer entregados a una sensualidad indiscutiblemente antillana”.

Más centrado en la música que en el baile, el *Diccionario de la música cubana* de Helio Orovio dice: “El bolero constituye la primera gran síntesis vocal de la música cubana”. El pionero de esa síntesis fue **Pepe Sánchez**, nacido en Santiago de Cuba en 1856. Sánchez era diestro con la guitarra y además cantaba con voz de barítono. Una composición de Sánchez llamada “Tristezas”, creada alrededor del año 1883, es considerada el primer bolero de la historia. Pepe Sánchez ayudó también a definir el estilo romántico con que en adelante se asociaría a esta música.

Pero la identidad del bolero termina de definirse con la llegada del **Trío Matamoros**. Nacidos también en Santiago de Cuba, los integrantes de esta agrupación le suman maracas y clave a la música, logrando un novedoso elemento de sabor que se acopla muy bien al tono ensoñador que ya tenía el bolero. El trío hizo sus primeras grabaciones en 1928, entre las cuales se destacan “Promesa” y “Juramento”. Más adelante, cuando grabaron “Lágrimas negras” dieron inicio a la primera mixtura conocida: el bolero-son. Durante los años 30, como embajadores de la música cubana, se presentaron en España, Estados Unidos y casi toda Suramérica.

La llegada del disco brindó el vehículo más importante de expansión del bolero. La cantante **María Teresa Vera** se convirtió en la voz femenina más importante de la primera época. En 1935 se unió con el cantante y guitarrista **Lorenzo Hierrezuelo**, conformando un dueto que durante más de 20 años difundió la música popular cubana, no sólo a través de los discos sino también aprovechando la radio. Vale la pena recordar que, a finales del siglo XX, el proyecto conocido como **Buena Vista Social Club** revivió un famoso bolero de María Teresa Vera: “Veinte años”, así como también el sentimental “Y tú qué has hecho” del cantante **Eusebio Delfín**. Gracias a esto, dos de los boleros más antiguos se perpetuaron hacia las nuevas generaciones.

(cd) Varios: “**Buena Vista Social Club**”

Trío Matamoros “**Todos sus éxitos**” Yo Yo Music

El bolero traspasa fronteras

El primer bolero que conoció versiones internacionales fue “Aquellos ojos verdes”, compuesto por Nilo Menéndez. Según Rosendo Ruiz en su artículo *El bolero cubano*, esta canción se diferenciaba de las anteriores por “la influencia ambiental sonora predominante en la música norteamericana... cabalgando en la sonoridad negro-blanca del jazz”. Por este motivo, “Aquellos ojos verdes” terminó siendo grabada en 1940 por la orquesta de jazz de **Jimmy Dorsey**, quien la tradujo para el público de habla inglesa como “Green Eyes”.

Era la época de los grandes salones de baile y los cabarets. Nuevamente en Cuba, empezó a destacarse por esos años el pianista y cantante Ignacio Villa, mejor conocido por su apodo de **Bola de Nieve**. Con un estilo sencillo pero profundamente emocional, Bola de Nieve cautivó a un público inmenso, desde lo culto hasta lo popular. El compositor Harold Gramatges dijo: “Poesía y música fluyen entrelazadas de su voz, su piano, su gesto”; y el poeta Nicolás Guillén escribió: “Bola de Nieve quedará en la historia, y lo que es más poético, en la leyenda, allí donde la historia sea impotente para explicárnoslo”.

El bolero da el salto a México gracias al compositor **Agustín Lara**, quien creó un estilo muy personal basándose en el sonido cubano y, más aún, trazando un lazo musical entre ambos países. Llegando a la década de los 50, el bolero era tan mexicano como cubano y aparecía un nuevo estilo de trío de voces armonizadas. El más famoso de esos tríos fue **Los Panchos**.

(cd) Jimmy Dorsey “**Greatest Hits**” Curb

Bola de Nieve “**El inigualable Bola de Nieve**” Egrem

Agustín Lara “**Las número 1**” Sony BMG

Los Panchos “**Grandes éxitos - Serie inmortales**” Yo Yo Music

La bossa nova y otras corrientes brasileñas

A finales de los años 50, Hispanoamérica sucumbía al bolero: en su libro *Poesía en la canción popular latinoamericana*, Darío Jaramillo sostiene que esta música “posee la fuerza de haber modelado la forma de sentir de todo un continente, de toda una lengua”. Entre tanto, en Brasil, un disco de tono suaves similares al bolero marcaba el inicio de una nueva manera de expresión, sólo que en lengua portuguesa. El disco era *Chega de Saudade* del cantante y guitarrista **João Gilberto**. En los textos de la contratapa se hablaba de Gilberto como “sencillo, sincero y extraordinariamente musical”, características que pasaron también a definir el nuevo estilo, llamado bossa nova.

Bossa nova puede traducirse como “ritmo nuevo” o “camino nuevo”. Era una música que recogía los rasgos del samba callejero, pero lo hacía más sofisticado y tranquilo, con pocos instrumentos. En ese sentido tuvo muchos elementos en común con el jazz que se hacía en la costa oeste de los Estados Unidos, y por eso encontraron pronto espacios de experimentación común. En 1962 el guitarrista **Charlie Byrd**, y el saxofonista **Stan Getz**

(ambos norteamericanos) publicaron *Jazz Samba*, el disco que inició el entusiasmo internacional por la bossa nova.

Dos años después, un experimento juntó por primera vez a figuras de Brasil y Estados Unidos. El disco *Getz/Gilberto* fue un esfuerzo conjunto de Stan Getz y João Gilberto, donde además participó su esposa **Astrud Gilberto** en la canción “Garota de Ipanema”. Ésta es posiblemente la canción más conocida de todo el Brasil, compuesta por **Antonio Carlos Jobim** y **Vinicius de Moraes**, dos de los más grandes talentos de la música popular brasileña.

(cd) Joao Gilberto **The Warm World of Joao Gilberto, the Man Who Invented Bossa Nova**. Ubatuqui
Stan Getz and Joao Gilberto, “**Getz/Gilberto**” (Verve)
Toquinho & Vinicius de Moraes “**Personalidade**”
Toquinho, Vinicius & Maria Bethania “**En Buenos Aires (también llamado “La Fusa”)**”

El tropicalismo y la siguiente generación

Más allá de la bossa nova, apareció en Brasil un estilo más comprometido políticamente, y con influencia de músicas como el rock y el reggae, que resultaría incómodo para los estatutos políticos de ese momento. A finales de los años 60, ese movimiento recibió el nombre de “tropicalismo” y tuvo como sus principales cultores a **Gilberto Gil** y **Caetano Veloso**.

En una entrevista publicada en 2006, Gil recordaba sus aportes: “La bossa nova había construido un modo de expresión musical muy conciso y muy completo a partir de los elementos constructivistas del jazz. El tropicalismo aportó una anarquía deconstructivista, un poco del rock y otro poco de la música experimental post Beatles, que la bossa nova no tenía”. La dictadura militar en el poder consideró que esta música era demasiado radical, y Gil y Veloso fueron brevemente encarcelados antes de partir exiliados a Inglaterra. Pero el tropicalismo sobrevivió al régimen, y estos dos músicos volvieron a su país en 1972.

La cuota femenina del Tropicalismo fue la cantante **Elis Regina**. Preocupada también por la realidad social, manifestó varias veces su descontento con el régimen y estuvo a punto de ser encarcelada pero, al parecer, su popularidad lo impidió. Su disco *Elis & Tom* de 1974 es uno de los documentos más importantes de la música brasileña de aquel período.

El interés de estos artistas por los temas sociales y políticos ha continuado. De Caetano Veloso dijo una vez João Gilberto que fue el primero en “acompañar a la música brasileña con pensamiento”. Por su parte, en enero de 2003, Gilberto Gil fue nombrado ministro de cultura de su país. Este cargo lo ejerció hasta julio de 2008, combinando las obligaciones gubernamentales con la actividad de conciertos y la publicación de discos.

Pasados los años, los hijos de aquellas figuras han llegado a ocupar lugares preponderantes en la música popular brasileña. **Bebel Gilberto**, la hija de João Gilberto, le apuesta a una estética electrónica suave. Por su parte, **Maria Rita**, la hija de Elis

Regina, se acerca a la música desde un lenguaje cercano al jazz y una voz juguetona: de su madre dice que “está ahí como influencia, al lado de Ella Fitzgerald”.

(cd) Caetano Veloso “**Best of**”
Gilberto Gil & Jorge Ben “**Gil & Jorge**”
Gilberto Gil “**Acoustic**” (también llamado “**Unplugged**”)
Elis Regina con Tom Jobim “**Elis & Tom**” Verve
Bebel Gilberto “**Tanto tempo**”
Maria Rita “**Maria Rita**”

Textos: Juan Carlos Garay

Libros recomendados

Radamés Giro “Panorama de la música popular cubana” Editorial Universidad del Valle

Helio Orovio, Diccionario de la música cubana. Letras cubanas.

Helio Orovio “El bolero latino” Letras cubanas

Jaime Rico Salazar “Cien años de boleros”. Autoedición (Panamericana impresores)

Darío Jaramillo “*Poesía en la canción popular latinoamericana*” Pre-Textos

Violeta Weinschelbaum. “Coracao Brasil”. Belacqua.

Videos recomendados

Masters of Bossa Nova: Jobim/Toquinho/Vinicius Video Artists Intl

Caetano Veloso **Noites do Norte ao vivo**. Universal

Gilberto Gil **Electroacustico** Warner

Maria Rira **Maria Rita** Warner

Internet

http://www.tiempodeboleros.com/index.php?option=com_content&view=category&id=60&Itemid=60

<http://www.mpbfm.com.br/>

Banco de la República
Salas de Música: Bogotá, Manizales, Pasto, Cúcuta, Ibagué, Cali
2012
Consulte nuestro catálogo en línea: www.banrepcultural.org/blaa