

Women of Latin America

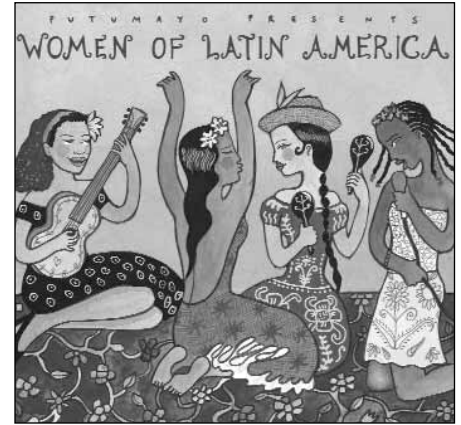
(PUT 228-2 Liner Notes)

The music of Latin America is overflowing with soul and passion, and many of its greatest voices are women. From the bittersweet ballads of Mexico to Peruvian *landos*, women across the continent sing of love, tradition and legend, carrying the spirit of their cultures in word and melody.

While there have been many internationally-known female artists from Latin America over the years, it seems that their presence on the international scene has been increasing. Though pop stars like Shakira and Gloria Estefan get most of the headlines, there are also a growing number of other artists who have strong followings at home and abroad.

Mexican-American singers **Lila Downs** and **Lhasa** represent a new breed of artists who interpret the traditional music of Mexico in contemporary ways. **Totó La Momposina**, **Tania Libertad** and **Susana Baca** have played an essential role in studying and preserving the musical traditions of their native lands. Brazil's **Adriana Calcanhotto**, **Belô Velloso** and **Mônica Salmaso** are part of a new generation that has carried classic *samba*, *bossa nova* and other popular Brazilian song into the 21st century.

Alongside some of these internationally recognized artists we have included **Marta Gómez**, **Jacqueline Fuentes** and **Mariana Montalvo**, gifted singers and songwriters who have yet to be discovered by a wide audience. Whether well-known or undiscovered, all of the artists on *Women of Latin America* create exquisite, contemporary songs that reflect the richness of their traditions.

Español

Apasionada y profunda, la música de Latinoamérica está entre nosotros, y muchas de sus grandes voces son femeninas. En sus canciones, las mujeres de este continente hablan del amor, de sus tradiciones y sus leyendas. Desde las agridulces baladas mexicanas a los *landos* peruanos, ellas transmiten el espíritu de sus culturas en palabras y melodías.

Poco a poco las cantantes latinas se van ganando su lugar en la escena internacional aún cuando varias de ellas ya son reconocidas en el mundo entero. Pese a que figuras pop como Shakira y Gloria Estefan ocupan la mayoría de los titulares, también hay un creciente número de artistas que están ganando seguidores, tanto en sus países como en el extranjero.

Las cantantes México-americanas **Lila Downs** y **Lhasa** representan una nueva generación de artistas que le imprimen toques contemporáneos a la música tradicional de México. **Totó La Momposina**, **Tania Libertad** y **Susana Baca** han tenido un rol fundamental en el estudio y la preservación de las tradiciones musicales de sus tierras nativas. Las brasileñas **Adriana Calcanhotto**, **Belô Velloso** y **Mônica Salmaso** son parte de una nueva camada de artistas que ha sabido introducir en la música del siglo 21, el sonido clásico del *samba*, la *bossa nova* y otros géneros populares de Brasil.

Compartiendo cartel con estas figuras internacionales, hemos incluido a **Marta Gómez**, **Jacqueline Fuentes** y **Mariana Montalvo**, tres prodigiosas cantantes y compositoras que aún no fueron descubiertas por la gran audiencia. Reconocidas o no, todas las artistas de *Women of Latin America* componen deliciosas canciones contemporáneas que reflejan la riqueza de sus tradiciones.

Français

La musique latino-américaine déborde de spiritualité et de passion quand beaucoup de ses plus belles voix sont des femmes. Des ballades douces amères du Mexique aux *landos* péruviens, les femmes chantent à travers tout le continent l'amour, la tradition et les légendes, véhiculant ainsi l'esprit de leurs cultures en paroles et musiques.

Alors que beaucoup d'artistes latino-américaines se sont par le passé fait connaître dans le monde entier, il semble que leur présence sur la scène internationale n'ait cessée de s'accroître. Bien que les stars de la pop comme Shakira ou Gloria Estefan fassent la majorité des gros titres, on distingue aussi un nombre croissant d'artistes très populaires aussi bien dans leurs pays d'origines qu'à l'étranger.

Les chanteuses américaines **Lila Downs** et **Lhasa**, toutes deux d'origine mexicaine, représentent une nouvelle lignée d'artistes qui interprète la musique mexicaine traditionnelle de façon contemporaine. **Totó La Momposina**, **Tania Libertad** et **Susana Baca** ont quant à elles joué un rôle essentiel dans l'étude et la défense des traditions musicales de leurs pays d'origines. Les brésiliennes **Adriana Calcanhotto**, **Belô Velloso** et **Mônica Salmaso** font enfin partie d'une nouvelle génération qui a su faire passer le cap du 21ème siècle à des styles musicaux plus classiques comme la *samba*, et la *bossa nova*.

En dehors de ces quelques artistes reconnues sur le plan international, nous avons aussi choisi d'inclure **Marta Gómez**, **Jacqueline Fuentes** et **Mariana Montalvo**, auteurs interprètes de talent qui méritent d'être enfin reconnues par un plus large public. Quelles soient célèbres ou en voie de l'être, les artistes de *Women of Latin America* composent toutes d'exquises de magnifiques chansons contemporaines qui reflètent la richesse de leurs traditions.

I. Marta Gómez

La Ronda

artist: MAR-tah GO-mez song: lah ron-dah

Originally from Colombia, Marta Gómez has lived in the United States since 1999 when she began her studies at the prestigious Berklee College of Music in Boston. Putumayo first discovered her music when she sent a demo of her self-produced CD, *Sólo es Vivir (It Is Just Living)*, which features striking original songs inspired by a range of Latin American genres such as Colombian *cumbia* and *bambuco*, Argentinean *zamba*, Cuban *son* and Peruvian *lando*.

The lyrics of “La Ronda” are based on a traditional Colombian children’s song and the music is influenced by the Afro-Peruvian lando rhythm. It features Franco Pinna on *cajón*, a traditional box drum that is common to Afro-Peruvian music. “Let’s play as children do / Give me a kiss and go to school / Let’s also invite the sun and the earth / The light and the wind / And let’s see if then the problems will end.”

Español

Originaria de Colombia, Marta Gómez vive en Estados Unidos desde 1999, año en que inició sus estudios en la prestigiosa Berklee College of Music en Boston. En Putumayo descubrimos su música cuando Marta envió una copia de su CD auto producido, *Sólo es Vivir*, sorprendiendo con sus canciones inspiradas en diversos géneros latinoamericanos como la cumbia y el bambuco colombianos, la zamba argentina, el son cubano y el lando peruano.

La letra de “La Ronda” está basada en una canción infantil tradicional de Colombia y su música recibe influencias del estilo afro-peruano lando. Franco Pinna interpreta el cajón, un instrumento de percusión tradicional en la música afro-peruana.

Français

Originaire de Colombie, Marta Gómez vit aux Etats-Unis depuis 1999, date à laquelle elle commença ses études au prestigieux Berklee College of Music de Boston. Putumayo l’a découverte pour la première fois lorsqu’elle nous fit parvenir un CD autoproduit, *Sólo es Vivir* (*C’est Seulement Vivre*). Ce dernier présente d’étonnantes chansons de sa composition, inspirées de divers genres musicaux latino-américains comme la *cumbia* et le *bambuco* colombiens, la *zamba* argentine, le *son* cubain et le lando péruvien.

Les paroles de “La Ronda” sont inspirées d’une traditionnelle chanson colombienne pour enfant, alors que la musique est influencée par le rythme afro-péruvien lando. Franco Pinna s’illustre au *cajón*, un tambour traditionnel assez courant dans la musique afro-péruvienne. “Jouons comme le font les enfants / Donne moi un baiser et part à l’école / Invitons aussi le soleil et la terre / La lumière et le vent / Et voyons si les problèmes disparaissent.”

2. Jacqueline Fuentes

Sinuoso Trópico

artist: jah-keh-LEEN fwen-tayz song: sin-oo-oh-soh TROH-pee-koh

Originally from Santiago, Chile, Jacqueline Fuentes moved to Venice, California, in 1997. Her father was a well-known radio broadcaster, and he encouraged her to explore her native music and dance. She debuted as a soloist with the National Folklore Ballet of Chile when she was just 14. Fuentes was heavily influenced by *nueva canción* (new song), a protest and folk song movement popular in the 1970s that was spearheaded by artists such as Mercedes Sosa from Argentina, and fellow Chileans Victor Jara and Violeta Parra, among others.

On “Sinuoso Trópico (Winding Tropics),” Fuentes sings of the importance of living for the moment and enjoying life’s wonders. “Let the wind / Take you away / Open your arms / Open up your heart / Just as the seagull does / Free and beautiful / Just letting himself go / Let down your hair / And let it blow in the wind / Live life to the fullest.”

Español

Nacida en Santiago de Chile, Jacqueline Fuentes se mudó a Venice, California, en 1997. Su padre, un reconocido conductor de radio, fue quien la alentó a explorar la música y las danzas de su tierra. A los 14 años debutó como solista en el Ballet Folclórico Nacional de Chile. Su principal influencia fue la nueva canción, un movimiento que se generó a partir de canciones folclóricas y de protesta, popular en los años setenta, encabezado por artistas como la argentina Mercedes Sosa y los chilenos Víctor Jara y Violeta Parra, entre otros.

En “Sinuoso Trópico,” Fuentes habla sobre la importancia de vivir el momento y de disfrutar las maravillas de la vida.

Français

Originaire de Santiago du Chili, Jacqueline Fuentes arrive à Venice en Californie en 1997. Son père, animateur de radio très connu, l’encouragea à découvrir la musique et la danse de son pays natal. Elle fit ses débuts comme soliste au Ballet Folklorique National du Chili alors qu’elle n’avait que quatorze ans. Fuentes a été largement influencée par la *nueva canción* (nouvelle chanson), mouvement musical protestataire folk très populaire dans les années 70, qui avait pour fer de lance des artistes comme l’argentine Mercedes Sosa, et les chiliens Victor Jara et Violeta Parra pour ne citer qu’eux.

Dans “Sinuoso Trópico (Le Tropicque Sinueux),” Fuentes chante l’importance de vivre dans l’instant et de profiter des merveilles de la vie. “Laisse le vent / T’emporter / Ouvre grand tes bras / Ouvre grand ton coeur / Tout comme le fait la mouette / Libre et splendide / Se laissant simplement aller / Relâche tes cheveux / Et laisse les voler au vent / Croque la vie à pleines dents.”

3. Adriana Calcanhotto

Justo Agora

artist: ah-dree-ah-nah kal-kon-YOH-toh song: joos-toh ah-gore-ah

Adriana Calcanhotto is one of the most important singer-songwriters to emerge on the Brazilian music scene in recent years. She was born in 1965 in Porto Alegre, a city in southeastern Brazil. Her father was a jazz and bossa nova musician, and she grew up listening to his diverse record collection. With six albums already under her belt, Calcanhotto crafts lyrical songs in the tradition of pioneers of MPB (*Música Popular Brasileira*, or Popular Brazilian Music) such as Caetano Veloso, Elis Regina and Maria Bethânia.

“Justo Agora (Just Now)” is from her 2002 release *Cantada*. It features Moreno Veloso, Caetano’s son, on cello. “I heard you say / Out of the blue / Like someone who doesn’t want anything / Asked about me / Now / Right now / Just now / I heard you / Tell me yes / But all I could

hear was silence / When I awoke.”

Español

Adriana Calcanhotto es una de las cantautoras más importantes surgidas en los últimos años en la escena musical brasileña. Nacida en 1965 en Porto Alegre, una ciudad en el sudeste de Brasil, Adriana creció escuchando la colección de discos de su padre, que fue además músico de jazz y bossa nova. Con seis álbumes en su haber, Calcanhotto compone sus canciones siguiendo la tradición de los pioneros de la MPB (Música Popular Brasileña) como Caetano Veloso, Elis Regina y Maria Bethânia.

“Justo Agora (Justo Ahora)” pertenece a su álbum *Cantada* de 2002. Aquí, Moreno Veloso, hijo de Caetano, toca el cello. “De la nada / Como quien no quiere nada / Escuché / Que preguntaste por mí / Ahora / Justo ahora / Justo Ahora / Te escuché / Decirme que sí / Pero era silencio lo que se escuchaba Cuando desperté.”

Français

Adriana Calcanhotto est l'une des plus importantes auteurs compositeurs interprètes apparues sur la scène musicale brésilienne au cours de ces dernières années. Elle vit le jour en 1965 à Porto Alegre, ville du sud-est brésilien. Son père était musicien de jazz et de bossa nova. Ainsi grandit-elle au son de sa collection éclectique de disques. Avec déjà six albums à son actif, Calcanhotto compose des chansons lyriques dans la tradition des pionniers de la MPB (*Música Popular Brasileira*, ou Musique Populaire Brésilienne) comme Caetano Veloso, Elis Regina et Maria Bethânia.

“Justo Agora (A l’instant)” est extrait de son album *Cantada*, sorti en 2002. On y retrouve Moreno Veloso, le fils de Caetano, au violoncelle. “Je t’ai entendu parler / Du fin fond de la nuit / Comme quelqu’un qui ne veut rien / Qui demande de mes nouvelles / Maintenant / Tout de suite / A l’instant / Je t’ai entendu / Dis moi oui / Mais tout ce que j’ai entendu c’est le silence / Lorsque je me suis éveillée.”

4. Mônica Salmaso

Dançaé

artist: MON-ee-kah sal-mah-soh song: dahn-sah-PAY

Mônica Salmaso is a rising star in the Brazilian music scene. Born in the sprawling metropolis of São Paulo in 1971, Salmaso has earned accolades for her distinguished vocal gifts. In 1999, the São Paulo Art Critics Association voted her the best singer in Brazil, not a small statement in a country overflowing with great talent. Jon Pareles of the *New York Times* wrote in 2002, “Mônica Salmaso has a gorgeous, quintessentially Brazilian voice: quietly lustrous and sustained, suffusing each liquid note with languid secrets.”

“Dançaé” is one of Salmaso’s best known songs, and it amply demonstrates her beautiful voice. The lush melody and poetic lyrics were composed by Salmaso’s producer and bassist Rodolfo Stroeter and guitarist Mario Gil. The lyrics use many Afro-Brazilian words and describe people dancing to various rhythms and playing traditional percussion instruments.

Español

Mônica Salmaso es una ascendente figura en la escena musical brasileña. Nacida en la gran metrópolis de São Paulo en 1971, Salmaso es reconocida por su exquisita voz. En 1999, la Asociación de Críticos de Arte de São Paulo la eligió como la mejor cantante de Brasil, lo que no es poco en un país repleto de grandes talentos. En 2002, Jon Pareles del *New York Times* escribió, “Mônica Salmaso tiene una voz fantástica y decididamente brasileña: delicadamente brillante y sostenida, transforma las notas en lánguidos secretos.”

“Dançaé” es una de las canciones más conocidas de Salmaso, en la que demuestra su maravillosa voz. La letra y la música fueron compuestas por el productor y bajista de Salmaso, Rodolfo Stroeter, y el guitarrista Mario Gil. La canción, que incluye muchas palabras afro-brasileñas, describe a la gente bailando diferentes ritmos y tocando instrumentos tradicionales de percusión.

Français

Mônica Salmaso est une star montante de la scène musicale brésilienne. Née dans la gigantesque métropole de São Paulo en 1971, on ne tarit pas d’éloges quant à ses dons vocaux si singuliers. En 1999, l’Association des Critiques d’Art de São Paulo l’a élue meilleure chanteuse du Brésil, une distinction de taille dans un pays qui déborde de talents. Jon Pareles du *New York Times* écrit en 2002, “Mônica Salmaso a une voix magnifique, brésilienne par quintessence: légèrement claire et à la fois soutenue, laissant couler chaque note sous d’indolents secrets.”

“Dançaé,” l’une des chansons les plus célèbres de Salmaso, illustre amplement sa superbe voix. La mélodie luxuriante et les paroles poétiques ont été composées par le producteur et bassiste de Salmaso, Rodolfo Stroeter et le guitariste Mario Gil. On trouve dans les paroles beaucoup de vocabulaire afro-brésilien, paroles qui décrivent des gens dansant sur des rythmes variés et jouant des instruments à percussion traditionnels

5. Mariana Montalvo

India Song

artist: mah-ree-ah-nah mon-tal-vo

Mariana Montalvo was forced into a life of exile in 1974, living in France since the coup that brought the military regime of Augusto Pinochet to power in her native Chile. Her connections to her roots have remained steadfast, however, and Montalvo provides fresh interpretations of the traditional music of Chile. With influences from the nueva canción tradition of sophisticated music based on folkloric song forms, Montalvo’s music features instantly accessible melodies and unique instrumentation such as the South American *charango* (a type of small guitar), *quena* (cane flute) and traditional percussion.

“India Song” is a soft, acoustic ballad featuring the haunting ornaments of the quena. “I sing but I know not what I say / Perhaps I’ll tell you about her / The girl I never met / My crazy words / Will perhaps tell you about her / And she may come to life in my voice.”

Español

Mariana Montalvo debió exiliarse en Francia en 1974, luego del golpe militar que llevó a Augusto Pinochet al poder en su Chile natal. A pesar del tiempo transcurrido, la conexión con sus raíces ha permanecido inquebrantable, y hoy Montalvo le imprime frescura a sus interpretaciones de la música tradicional de Chile. Influenciada en la nueva canción, el movimiento musical de raíces folclóricas, la propuesta de Montalvo está compuesta por melodías accesibles interpretadas con instrumentos típicos como el charango sudamericano (un tipo de guitarra pequeña) y la quena (flauta hecha con caña) junto a la tradicional percusión.

“India Song” es una suave balada acústica en la que se destaca el encantador sonido de la quena.

Français

Mariana Montalvo s’est vue contrainte à l’exil en 1974. Elle réside en France depuis le coup d’état qui amena le régime militaire d’Augusto Pinochet au pouvoir au Chili, son pays natal. Le lien qui la rattache à ses racines est cependant resté intact, pour preuve ses interprétations qui renouvellent la musique chilienne traditionnelle. Influencée par la tradition de la nueva canción, celle d’une musique sophistiquée basée sur des structures musicales folkloriques, la musique de Montalvo est composée de mélodies immédiatement accessibles et d’une instrumentation unique comme le *charango* sud-américain (sorte de petite guitare), la *quena* (flûte indienne en bambou) et les percussions traditionnelles.

“India Song (Chanson Indienne)” est une ballade acoustique tout en douceur portée par les ornements envoûtants de la quena. “Je chante mais je ne sais pas ce que je dis / Peut-être vous parlerai-je d’elle / La fille que je n’ai jamais rencontrée / Mes mots insensés / Vous parleront peut-être d’elle / Et peut-être prendra-t-elle vie dans ma voix.”

6. Tania Libertad

Anda Mareado

artist: tah-nyah lih-bare-TAHD song: ahn-dah mah-ray-ah-doh

Very popular across Latin America, Tania Libertad has had a nomadic career that has taken her from her native Peru to Cuba, Brazil and ultimately to Mexico, where she now lives. Raised in a coastal province that was a hub of Afro-Peruvian culture, Libertad began singing at a very young age and had her first hit recording before she was 21. While not herself of African heritage, Libertad has been fascinated with Afro-Peruvian music since childhood, as well as rock, *boleros* (Latin American romantic ballads), nueva canción (poetic Latin folk and protest music), *salsa* and West African music.

On the Afro-Peruvian song “Anda Mareado (Stumbling Along),” Libertad sings, “What is bothering you / This crazy one is stumbling along / I come from far away / I bring sacred potions to sell / Tickling the soul and the heart / You have to live it with love / That’s why they call me the healer / Now it is time for a demonstration.”

Español

Muy conocida en Latinoamérica, Tania Libertad ha tenido una carrera bastante nómada, que la ha llevado desde su Perú natal a Cuba, Brasil y México, donde reside en la actualidad. Criada en una provincia costera que concentró la cultura afro-peruana, Libertad comenzó a cantar siendo muy joven y su primera grabación data de cuando ella tenía 21 años. Aunque no tiene herencia africana, Libertad quedó fascinada con la música afro-peruana desde su infancia, como así también con el rock, el bolero, la nueva canción, la salsa y la música del oeste africano.

Français

Très populaire dans toute l’Amérique Latine, Tania Libertad a mené une carrière de nomade qui l’a conduite de son Pérou natal à Cuba, au Brésil et enfin au Mexique où elle vit encore aujourd’hui. Elevée dans une province côtière, bastion de la culture afro-péruvienne, Libertad a commencé à chanter très jeune et connu son premier grand succès avant l’âge de vingt-et-un ans. Bien qu’elle n’ait aucune origine africaine, Libertad est fascinée depuis sa plus tendre enfance par la musique afro-péruvienne, mais aussi par le *rock*, les *boléros* (ballades romantiques latino-américaines) la nueva canción (musique latine à la fois poétique, folk et protestataire), la *salsa* et la musique d’Afrique Occidentale.

Dans la chanson afro-péruvienne “Anda Mareado (S’en Aller en Trébuchant),” Libertad chante “Qu’est ce qui te chagrine / Cet espèce de fou s’en va en trébuchant / Je viens de très loin / J’ai avec moi des potions sacrées à vendre / Qui flattent l’âme et le cœur / Il faut le vivre avec amour / C’est pour cela qu’on m’appelle la guérisseuse / Il est temps que je te fasse une démonstration.”

7. Susana Baca

Caras Lindas

artist: soo-sah-nah BAH-kah song: kah-ras leen-das

Susana Baca grew up in an Afro-Peruvian barrio outside of Lima on the northwestern coast of Peru, and has devoted her career to researching and promoting Afro-Peruvian music and dance. At the beginning of her career, music by Peruvians of African descent was ignored by the mainstream Peruvian media. It wasn’t until David Byrne signed her to his Luaka Bop record label that Peruvians took notice of her work. The international recognition helped spark a renewed appreciation of Afro-Peruvian culture, and Baca and her husband have founded a cultural center and school devoted to keeping its traditions alive for generations to come.

“Caras Lindas (Beautiful Faces)” is an anthem of Afro-Latino pride that was written by composer Tite Curet Alonso, and popularized in the 1970s by legendary salsa singer and fellow Puerto Rican Ismael Rivera. “The beautiful faces Of my black people / Are a parade / Of molasses in bloom / And when they pass before me / Their blackness / Cheers my heart.”

Español

Susana Baca se crió en un barrio afro-peruano en las afueras de Lima en la costa noroeste de Perú y ha dedicado su vida a investigar y promover la música y la danza afro-peruanas. Al comienzo de su carrera, la música interpretada por peruanos descendientes de africanos era ignorada por los principales medios de comunicación. No fue hasta que David Byrne la contrató para su sello discográfico Luaka Bop, que los peruanos supieron de su trabajo. Su reconocimiento internacional contribuyó a renovar el aprecio por la cultura afro-peruana, e impulsó a Baca y a su esposo a fundar un centro cultural y escolar dedicado a mantener sus tradiciones vivas para las próximas generaciones.

“Caras Lindas” es un himno de orgullo afro-peruano, escrito por el compositor puertorriqueño Tite Curet Alonso y popularizado en los setenta por su compatriota, el legendario cantante de salsa Ismael Rivera.

Français

Susana Baca a grandi dans un quartier afro-péruvien à coté de Lima, sur la côte nord-ouest du Pérou, et a consacré sa vie à rechercher et promouvoir la musique et la danse afro-péruviennes. Au début de sa carrière, la musique des péruviens d'origine africaine était ignorée par les médias grand public du pays. Ce n'est que lorsqu'elle signa avec le label de David Byrne, Luaka Bop, que les péruviens prirent conscience de son œuvre. Sa reconnaissance internationale a participé à l'émergence d'une toute nouvelle façon d'apprécier la culture afro-péruvienne. Baca et son époux ont même fondé un centre culturel et une école consacrés à la défense des traditions pour les générations à venir.

“Caras Lindas (Les Jolis Visages)” est un hymne de fierté afro-latino écrit par le compositeur Tite Curet Alonso et popularisé dans les années 70 par le légendaire chanteur de salsa - portoricain de surcroît - Ismael Rivera. “Les jolis visages / De mon peuple noir / Sont une parade / De mélasse en fleurs / Et lorsqu'ils passent devant moi / Leur négritude / Me réchauffe le cœur.”

8. Lila Downs

Icnocuicatl

artist: lee-lah downs song: eek-no-KWEE-kah-tel

Many people first heard the powerful and emotive voice of Lila Downs in the film *Frida*, in which she played a memorable role. A child of many worlds, Downs was raised in Minnesota and Oaxaca, Mexico, by her American father and Mixtec Indian mother. She has dedicated herself to recording and performing contemporary music with strong influences and connections to the language, melodies and themes of Mexico. She sings in Spanish, English and indigenous languages and has explored a wide range of styles from jazz and folk to Mexican *son jarocho* and *ranchera*.

Known for her powerful voice, Downs demonstrates that she is also a master at soft, haunting ballads with “Icnocuicatl (Orphanage Song).” Here she sings in the native Mexican language Nahuatl, “Tomorrow / When I die / I do not want you to be sad / To this place / I will return / I will come in the form of a hummingbird.”

Español

Muchos descubrieron la poderosa y emotiva voz de Lila Downs en la película *Frida*, en la que interpretó un papel memorable. Hija de distintos mundos, Downs se crió entre Minnesota y Oaxaca, México, junto a su padre americano y su madre mixteca. Lila se ha dedicado a grabar e interpretar música contemporánea con fuertes influencias y conexiones con el idioma, melodías y temáticas mexicanas. Downs canta en español, inglés y lenguas indígenas, recorriendo un amplio abanico de estilos que van desde el jazz y el folclore a los mexicanos *son jarocho* y *ranchera*.

Conocida por su enérgica voz, Downs demuestra que también se destaca cantando suaves baladas como “Icnocuicatl (Canción de Orfanato).” Aquí ella canta en la lengua nativa mexicana nahuatl, “Mañana / Cuando yo me muera / No quiero que tú estés triste / Aquí yo volveré / Convertido en colibrí.”

Français

Beaucoup ont entendu pour la première fois la voix puissante et vibrante de Lila Downs dans le film *Frida*, dans lequel elle joue un rôle mémorable. Enfant issue de plusieurs univers, Downs a été élevée dans le Minnesota et à Oaxaca au Mexique, par un père américain et une mère indienne mixtèque. Elle a consacré sa vie à enregistrer et à interpréter des musiques contemporaines fortement influencées et liées à la langue, aux mélodies et aux thèmes chers à la culture mexicaine. Elle chante en espagnol, en anglais et en langues indigènes, tout en explorant un large éventail de styles allant du jazz à la folk en passant par le *son jarocho* et la *ranchera* du Mexique.

Célèbre pour sa voix puissante, Downs prouve avec “Icnocuicatl (Chanson de L'orphelinat)” qu'elle est aussi maître dans l'art des ballades douces et envoûtantes. Elle chante ici en Nahuatl, langue indigène mexicaine. “Demain / Lorsque je mourrai / Je ne veux pas être triste / Ici même / Je reviendrai / Je viendrai réincarnée en colibrí.”

9. Belô Velloso

Toda Sexta-Feira

artist: BEH-loh veh-low-soh song: toh-dah ses-tah fay-rah

Belô Velloso is the niece of two of Brazil's most popular musicians, Caetano Veloso and Maria Bethânia, so it is not surprising that she was raised in a musical environment. As a child in the state of Bahia, the Brazilian region with the most profound African cultural influences, Belô was exposed firsthand to the work of some of the greatest names in MPB, or popular Brazilian music, as well as samba, bossa nova and other traditional Brazilian styles. She moved to Rio at the age of 19 to pursue a career in music, and was helped by her famous aunt and uncle through guest appearances on her first album.

“Toda Sexta-Feira (Every Friday)” is a love letter to the people of Bahia. Over a gently swaying bossa beat, the singer greets the weekend with

these words: “Every Friday / Everybody is Bahian / Everyone is dressed in white / Every skin is black, and everybody sings / Every sky is magenta / Every song, every girl, every wave is sparkling / Every Friday / All the world is Bahian together.”

Español

Belô Velloso es sobrina de dos de los músicos más populares de Brasil, Caetano Veloso y Maria Bethânia, por lo que no sorprende que haya crecido en un ambiente musical. Nacida en el estado de Bahía, la región brasileña que recibió la mayor influencia de la cultura africana, Belô vivió de cerca el trabajo de algunos de los grandes nombres de la MPB, la Música Popular Brasileña, como así también del samba, la bossa nova y de otros géneros tradicionales del Brasil. Se mudó a Río de Janeiro a los 19 años para emprender su carrera musical, y contó con el respaldo de sus famosos tíos, quienes participaron en su álbum debut.

“Toda Sexta-Feira (Todos los Viernes)” es una carta de amor al pueblo de Bahía. Sobre un suave ritmo bossa, la cantante recibe el fin de semana con estas palabras: “Todos los viernes / Toda ropa es blanca / Toda piel es negra / Todo el mundo canta / Todo el cielo es magenta / Todos los viernes todo rincón es santo / Y toda cuenta, toda gota, toda ola, toda muchacha, toda ganancia / Todos los viernes todo el mundo es bahiano / Juntos.”

Français

Belô Velloso est la nièce de deux musiciens les plus populaires du Brésil: Caetano Veloso et Maria Bethânia. Ainsi il n'est pas surprenant que ses jeunes années aient été baignées de musique. Pendant son enfance passée dans l'état de Bahia, région du Brésil où les influences culturelles africaines sont les plus profondément ancrées, Belô a en tout premier lieu été exposée à l'œuvre de certains des plus grands noms de la MPB (Musique Populaire Brésilienne), ainsi qu'à la samba, la bossa nova et autres styles brésiliens traditionnels. Elle s'installe à Rio à l'âge de dix-neuf ans pour y poursuivre une carrière musicale, aidée par ses célèbres oncles et tantes, qui participèrent à son premier album.

“Toda Sexta-Feira (Tous les Vendredis)” est une lettre d'amour au peuple de Bahia. Sur un air légèrement chaloupé de bossa, la chanteuse salue l'arrivée du week-end en ces termes: “Tous les vendredis / Tout le monde est de Bahia / Tout le monde est habillé de blanc / Toutes les peaux sont noires, et tout le monde chante / Toutes les peaux sont rouges / Chaque chanson, chaque jeune fille, chaque vague est étincelante / Tous les vendredis / Le monde entier réuni est de Bahia.”

10. Lhasa

La Frontera

artist: lah-sah song: lah fron-ter-ah

Mexican-American singer Lhasa de Sela's most recent album is called *The Living Road*, a fitting title for someone who has lived a nomadic existence since she was a baby. When she was just 2 months old, her family embarked on a seven-year journey across the US and Mexico in a converted school bus. As a young adult she settled for a time in Montreal, where she recorded her debut album, *La Llorona*, a set of smoky, Mexican cabaret ballads that became an international hit and earned her a spot on the prestigious Lilith Fair tour. At the height of her fame, Lhasa decided to take a break from her singing career to join a European circus with her three sisters and live for a time in France.

“La Frontera (The Border)” is a slow ranchera that serves as an allegory for Lhasa's perpetual wanderlust. “Today I return to the border / I have to cross over again / It's the wind that commands me / And pushes me to the border And erases the path / Which disappears behind.”

Español

El más reciente álbum de la cantante México-americana Lhasa de Sela es *The Living Road (La Ruta Viva)*, un título apropiado para quien ha tenido una vida nómada desde que nació. Con sólo dos meses de edad, su familia emprendió un viaje de siete años por Estados Unidos y México en un ómnibus escolar adaptado para tal fin. De joven, se radicó por un tiempo en Montreal, donde grabó su álbum debut, *La Llorona*, un set de baladas mexicanas de cabaret que se convirtió en un éxito internacional y le hizo ganar un lugar en la prestigiosa gira Lilith Fair. En la cumbre de su fama, Lhasa decidió tomarse un descanso como cantante, unirse a un circo europeo junto a sus tres hermanas y vivir por un tiempo en Francia.

“La Frontera” es una ranchera lenta, y representación alegórica de su eterna pasión por los viajes.

Français

Le dernier album de Lhasa de Sela, chanteuse américaine d'origine mexicaine, s'intitule *The Living Road (La Route Vivante)*, un titre qui lui va comme un gant, puisqu'elle a vécu une existence de nomade depuis tout bébé. Alors qu'elle n'avait que deux mois, sa famille embarquait pour un voyage long de sept ans à travers les Etats-Unis et le Mexique à bord d'un bus scolaire aménagé. A peine atteint-elle l'âge adulte qu'elle s'installe temporairement à Montréal, où elle enregistre son premier album, *La Llorona*, un recueil de ballades enfumées comme un cabaret mexicain, qui devient très vite un succès international, lui valant même une place au sein de la prestigieuse tournée Lilith Fair. Au sommet de sa gloire, Lhasa décide de faire un break dans sa carrière de chanteuse en rejoignant un cirque européen accompagné de ses trois sœurs, et de vivre en France pour un temps.

“La Frontera (La Frontière)” est une lente *ranchera* qui sert d'allégorie à la quête perpétuelle qui caractérise si bien Lhasa. “Aujourd'hui je retourne à la frontière / Je dois encore une fois la passer / C'est le vent qui me guide / Et me pousse jusqu'à la frontière / Et efface le chemin / Qui disparaît derrière moi.”

11. Totó La Momposina

Yo Me Llamo Cumbia

artist: toh-TOH lah MOM-poh-see-nah song: yoh may yah-moh koom-byah

Drawing on the music and dance traditions of the Colombian Caribbean, Totó La Momposina's work is inspired by a rich cultural mix that combines elements of African, Native American and Spanish traditions. She was born into a family of musicians spanning five generations. As a young woman, Totó traveled from village to village researching the multitudes of local rhythms and dances. She has been performing professionally since

1968, and has presented her lively and inspiring stage show to appreciative audiences around the world. One of her many career highlights was performing for the Nobel Prize ceremony of countryman and fan Gabriel García Márquez.

“Yo Me Llamo Cumbia (My Name Is Cumbia)” is a previously unreleased recording by Totó. It is a version of a classic tribute to the traditional cumbia rhythm by Colombian composer Mario Gareña. “My name is cumbia / I am the queen wherever I go / No hip can keep still wherever I may be / My skin is brown like the skins of my drum / And my shoulders are a pair of maracas that kiss the sun.”

Español

Recorriendo las tradiciones musicales y bailables del Caribe colombiano, el trabajo de Totó La Momposina está inspirado en una rica mezcla cultural que combina elementos tradicionales africanos, nativos americanos y españoles. Nacida en el seno de una familia de músicos extendida por cinco generaciones, en su juventud, Totó viajó de pueblo en pueblo investigando la variedad de ritmos y bailes típicos de cada lugar. Profesionalmente canta desde 1968, contagiando con su show a públicos de todo el mundo. Uno de los puntos más altos de su carrera fue su presentación en la ceremonia de entrega del Premio Nobel a su compatriota y fan Gabriel García Márquez.

“Yo Me Llamo Cumbia,” una grabación inédita de Totó, es la versión de un clásico tributo que el compositor colombiano Mario Gareña le dedicó al tradicional ritmo de la cumbia.

Français

S'appuyant sur les traditions musicales et chorégraphiques des côtes caraïbes colombiennes, l'œuvre de Totó La Momposina s'inspire d'un riche mélange culturel alliant des éléments issus des traditions que l'on retrouve chez les africains, les indiens d'Amérique et les espagnols. Elle vient d'une famille de musiciens sur cinq générations. Alors qu'elle n'était qu'une toute jeune femme, Totó voyageait de village en village, avec le souci de recueillir rythmes et danses locales. Professionnelle du spectacle depuis 1968, elle a présenté son spectacle devant des publics du monde entier. Parmi les nombreux points forts de sa carrière, on retiendra sa performance à Stockholm en Suède lors de la cérémonie de remise du prix Nobel à son compatriote et admirateur: Gabriel García Márquez.

“Yo Me Llamo Cumbia (Je M'appelle Cumbia)” est un titre inédit de Totó. C'est une adaptation de l'hommage classique rendu par le compositeur colombien Mario Gareña au rythme traditionnel nommé cumbia. “Je m'appelle cumbia / Où que j'aie je suis reine / Où que je sois, personne ne peut s'empêcher de se déhancher / Ma peau est mate comme celle de mon tambour / Et mes épaules sont une paire de maracas qui embrasse le soleil.”