NOTES DE PROGRAMME DE PAYADORA

A Don Agustín Bardi de Horacio Salgán (1916-2016)

A Don Agustín Bardi est un hommage du légendaire pianiste et compositeur Horacio Salgán (1916-2016) à l’influent compositeur de tango Agustín Bardi. Né en 1884, Agustín Bardi a joué un rôle de premier plan dans le développement de la musique tango. Ses compositions se caractérisent par leurs mélodies lyriques et leurs riches structures harmoniques, qui ont laissé un héritage durable dans le genre.

Les compositions et les arrangements de Salgán se caractérisent par leur complexité rythmique et leur influence du jazz.

Retrato de Julio Ahumada *(Portrait de Julio Ahumada)* **de Leopoldo Federico (1927-2014)**

Retrato de Julio Ahumada rend hommage au bandonéoniste et compositeur Julio Ahumada, figure emblématique du tango argentin.

Julio Ahumada, né en 1920, était un musicien influent sur la scène du tango, reconnu pour son habileté au bandonéon et son style de composition unique. Sa musique mêle souvent des éléments traditionnels du tango à des idées harmoniques et mélodiques novatrices, repoussant les limites du genre tout en conservant sa profondeur émotionnelle et sa puissance expressive.

Leopoldo Federico était un compositeur et bandonéoniste argentin très respecté.

Pobre Flor *(Pauvre fleur)* **– valse de Luis Mottolese (1901-1989)**

Paroles de Víctor Spindola

Pobre Flor est une jolie valse de Luis Mottolese, bandonéoniste, compositeur et arrangeur argentin accompli. Luis Mottolese est connu pour ses contributions au genre du tango, apportant une sensibilité contemporaine aux formes traditionnelles.

Pobre Flor est une valse poignante et lyrique qui explore les thèmes de la mélancolie, de la perte et de la beauté. Le titre évoque la fragilité et le chagrin, à l’image d’une fleur délicate luttant contre des circonstances difficiles.

Perpetual Motion Canadian *(Mouvement perpétuel canadien)* **de Rebekah Wolkstein**

Composée pendant la pandémie de la COVID-19, cette pièce exprime la frustration et la rage résultant de l’enfermement et de la peur.

Libertango *(Liberté et tango)* **d’Astor Piazzolla (1921-1992)**

Libertango est l’une des compositions les plus emblématiques et les plus influentes d’Astor Piazzolla, compositeur et bandonéoniste argentin révolutionnaire qui a transformé le tango traditionnel en un nouveau style connu sous le nom de « nuevo tango ». Né en 1921, Piazzolla est largement reconnu pour avoir insufflé au tango des éléments de jazz et de musique classique, créant ainsi un genre plus complexe et sophistiqué dont l’attrait s’est étendu au-delà des salles de danse de Buenos Aires.

Libertango a été composé en 1974, alors que Piazzolla se trouvait en Italie. Le titre vient des mots « Libertad » (liberté en espagnol) et « Tango », reflétant la libération de Piazzolla des contraintes du tango traditionnel et son désir d’innover dans le genre. Cette pièce est une déclaration puissante de son indépendance artistique et de son engagement à repousser les limites de la musique tango.

Libertango se caractérise par son rythme entraînant, ses mélodies audacieuses et l’interaction dynamique entre les instruments.

Apasionado *(Passionnés)* **de Rebekah Wolkstein**

Cette pièce a été inspirée par la collaboration de Payadora avec la compagnie de danse PointeTango. PointeTango est en train de chorégraphier cette composition pour des représentations en Floride en janvier 2025.

The Heist *(Le vol)* **de Rebekah Wolkstein**

Cette pièce a été inspirée par le fameux vol de la banque Banco Río à Buenos Aires en 2006, l’un des cambriolages les plus audacieux et les plus méticuleusement planifiés de l’histoire de l’Argentine.

B.B. (Tango) d’Ernesto Baffo et Osvaldo Berlingieri (1928-2015)

Le tango *B.B.* a été composé par le pianiste, compositeur et arrangeur argentin Osvaldo Berlingieri. Connu pour son jeu de piano virtuose et ses contributions novatrices au genre du tango, l’œuvre de Berlingieri mêle souvent des éléments traditionnels du tango à des influences contemporaines. Né en 1928, il se passionne très tôt pour le tango. Tout au long de sa carrière, il a collaboré avec certaines des plus grandes figures du tango, notamment Aníbal Troilo et Astor Piazzolla. Le style unique de Berlingieri se caractérise par sa vitalité rythmique, sa sophistication harmonique et sa profondeur expressive.

Silk and Lace *(Soie et dentelle)* **de Rebekah Wolkstein**

Il s’agit d’une chanson originale tirée de la comédie musicale de Wolkstein.

Armonioso y Tanguero *(Harmonieux et Tanguero)* **(Tango) de Néstor Marconi (né en 1942)**

Armonioso y Tanguero a été composé par Néstor Marconi, l’un des bandonéonistes et compositeurs les plus en vue du tango. Cette pièce rend hommage à la tradition du tango tout en mettant en valeur la virtuosité de Marconi et sa profonde compréhension du genre.

Né en Argentine, Marconi est célèbre pour son talent exceptionnel au bandonéon et ses contributions à la musique tango moderne. Tout au long de sa carrière, Marconi s’est produit avec de nombreux orchestres de tango de renom et a collaboré avec de nombreux artistes de renom, dont Astor Piazzolla. Son travail fait souvent le lien entre le tango traditionnel et la musique classique contemporaine, reflétant son approche novatrice du genre.

Canción de Las Simples Cosas *(Chanson des choses simples)* **de Julio César Isella (1938-2021)**

Paroles d’Armando Tejeda Gómez

Canción de las simples cosas est une chanson poignante et magnifiquement conçue, interprétée à l’origine par la célèbre chanteuse folklorique argentine Mercedes Sosa. La chanson est écrite par César Isella, une figure importante de la musique folklorique argentine, et les paroles sont écrites par Armando Tejada Gómez, un poète et parolier argentin de premier plan.

César Isella, né en 1938, est un chanteur, guitariste et compositeur célèbre pour sa contribution à la musique folklorique argentine et latino-américaine. Il a été membre de l’influent groupe folklorique *Los Fronterizos* avant de se lancer dans une carrière solo couronnée de succès. Les compositions d’Isella reflètent souvent les thèmes de la justice sociale, de l’amour et de la beauté de la vie quotidienne.

Armando Tejada Gómez (1929-1992) était un poète et parolier argentin de renom. Ses œuvres sont connues pour leur profondeur émotionnelle et leur commentaire social, mettant souvent en lumière les luttes et les espoirs des gens ordinaires.

Canción de las simples cosas est une méditation lyrique sur la nature éphémère de la vie et l’importance de chérir les moments simples. La mélodie de la chanson est tendre et réfléchie, complétant parfaitement les paroles évocatrices. Les paroles parlent de l’expérience douce-amère de se souvenir des choses simples de tous les jours qui passent souvent inaperçues jusqu’à ce qu’elles disparaissent. Elles soulignent la beauté et la valeur de ces moments, incitant les auditeurs à les apprécier avant qu’ils ne cessent d’exister.

« Quand vous partirez, vous marcherez

À travers ces mêmes vieux endroits

Et les choses tendres,

Les choses simples de l’amour vous manqueront. »

Tachero de Drew Jurecka

Cette pièce a été inspirée par un trajet en taxi à toute allure dans les rues et les quartiers éclectiques de Buenos Aires.

Revirado de Astor Piazzolla (1921-1992)

Revirado a été composé en 1973 et constitue un excellent exemple de l’approche novatrice de Piazzolla en matière de tango. Le titre peut se traduire par « tordu » ou « inversé », ce qui laisse entrevoir la nature complexe et imprévisible de la composition.

Yumba de Osvaldo Pugliese (1905-1995)

Osvaldo Pugliese est né le 2 décembre 1905 à Buenos Aires, en Argentine. Il commence à jouer du piano dès son plus jeune âge et se plonge rapidement dans le genre du tango. Au cours de sa longue carrière, Pugliese a développé un style distinctif et son orchestre a été l’un des orchestres de tango les plus respectés et les plus influents dans les années 1930.

Le terme « Yumba » est souvent utilisé pour décrire le style rythmique et le son caractéristique de l’orchestre de Pugliese. La musique de Pugliese est connue pour sa puissance rythmique et sa tension dramatique, souvent obtenues grâce à son utilisation novatrice de la syncope et des accents rythmiques. Le terme est dérivé de la représentation onomatopéique des temps forts et accentués de la musique, mettant particulièrement en valeur les temps faibles, créant ainsi un sentiment d’urgence et d’intensité.

Zamba del Silencio *(Zamba du silence)* **d’Esteban Tobías Velárdez (1912-1984)**

Zamba del Silencio est un exemple poignant de la zamba, une danse folklorique traditionnelle argentine et un genre musical caractérisé par un rythme gracieux en 3/4 et des mélodies mélancoliques.

Zamba del Silencio illustre la quintessence du genre zamba. La zamba, contrairement à la chacarera, plus vibrante et rythmée, ou au tango, plus dramatique, est typiquement plus lyrique et contemplative. Cette pièce capture l’équilibre délicat entre la mélancolie et la beauté qui définit une grande partie de la musique folklorique argentine.

Les paroles de *Zamba del Silencio* explorent les thèmes du silence, de la nostalgie et du passage du temps. Le langage poétique de la zamba reflète souvent la beauté naturelle du paysage argentin et les émotions profondes associées à l’amour et à la perte. Le titre suggère une méditation sur le silence et les moments calmes.

Adiós Muchachos *(Au revoir les garçons)* **/ I Get Ideas** *(Je trouve des idées)* **de Julio César Sanders (1897-1942)**

Paroles de César Felipe Vedani

Adiós Muchachos est un célèbre tango composé par le musicien argentin Julio César Sanders, sur des paroles de César Felipe Vedani. Ce tango, écrit en 1927, est devenu l’un des morceaux les plus connus et les plus joués du répertoire du tango.

Julio César Sanders était un compositeur et pianiste argentin connu pour ses contributions à la musique tango. Bien que *Adiós Muchachos* soit son œuvre la plus célèbre, Sanders a composé plusieurs autres pièces qui ont contribué à la popularité du tango au début du XXe siècle.

Ces paroles expriment un adieu à des amis et à des compagnons d’une époque plus ancienne et plus chère. Le sentiment est empreint de nostalgie et de résignation, reconnaissant le passage du temps et les changements qu’il apporte. *« I Get Ideas »* est une chanson populaire du *Great American Songbook* (Le grand livre de chansons américain), basée sur le tango *Adiós Muchachos*, qui s’est fait connaître grâce à l’interprétation de Louis Armstrong en 1951. Les paroles anglaises décrivent l’excitation et la joie de tomber amoureux, avec des lignes fantaisistes qui capturent l’exaltation des nouvelles possibilités romantiques.

Faseando (Milonga) de Juanjo Domínguez (1951-2019)

Faseando est une œuvre de Juanjo Domínguez, un célèbre guitariste argentin connu pour sa technique virtuose et ses contributions profondes au tango et à la musique folklorique. Domínguez a été célébré pour sa capacité à mélanger les techniques de la guitare classique avec les riches traditions de la musique argentine. Au cours de sa carrière, il s’est produit avec de nombreux musiciens et orchestres de renom, laissant une marque indélébile sur la scène musicale*.*