

Bossa nova. Música sota el sol de Rio

Xavier Dotras

Introducción

La Bossa Nova, nacida a finales de los años 50 en Río de Janeiro, representa uno de los movimientos musicales más significativos y emblemáticos de Brasil. Este género, con figuras centrales como João Gilberto, Antônio Carlos Jobim y Vinicius de Moraes, combinó la samba tradicional con armonías sofisticadas del jazz y un canto íntimo y minimalista, creando un estilo suave, refinado y relajante que cautiva todavía hoy.

Su estética sonora, basada en guitarras sutiles, percusión discreta y voces delicadas, invita a la escucha atenta y al disfrute de la sensualidad y la poesía cotidiana. El valor cultural de la bossa nova va más allá de la música: es una expresión de la modernidad brasileña de los años 50 y 60, reflejando un momento de innovación artística, cosmopolitismo e identificación con las ciudades costeras de Brasil. Las letras poéticas y las melodías elegantes reflejan la vida urbana, la naturaleza y la sensibilidad brasileña, convirtiendo la bossa nova en una herramienta de transmisión cultural universal.

La influencia de la bossa nova ha sido transversal e internacional. En el jazz, artistas como Stan Getz y colaboraciones con Astrud Gilberto llevaron el sonido brasileño a las escenas de Nueva York y Europa. En el pop, músicos como Sérgio Mendes fusionaron la bossa nova con melodías más accesibles, creando un puente entre culturas. Hoy, las texturas de la bossa nova también influyen en la música electrónica y en estilos lounge, chill-out y nu-jazz, mostrando su capacidad de renovación y adaptación a nuevos contextos sonoros.

La bossa nova destaca por su sofisticación armónica, su ritmo sutilmente sincopado y su atmósfera intimista, que han inspirado a generaciones de músicos y productores. Su naturaleza relajante y sensual la ha convertido en un lenguaje universal para expresar emoción, elegancia e identidad cultural brasileña.

Un curso dedicado a la bossa nova permite entender cómo la música puede reflejar una cultura y, al mismo tiempo, transformarse en un fenómeno global. El estudio de sus composiciones, artistas e influencias ofrece una visión integral de la música brasileña y de su capacidad de influir en múltiples géneros contemporáneos. La bossa nova es, así, un ejemplo claro de cómo un movimiento artístico local puede tener un impacto global, enriqueciendo la percepción del arte sonoro y de la cultura musical a nivel mundial.

Objetivos

- Valorar los elementos distintivos de la cultura brasileña y su contexto social e histórico durante los años 50 y 60.
- Valorar los elementos distintivos de la Bossa Nova: armonía, ritmo sutil, estética relajante y refinada, y su expresividad poética.
- Conocer los hechos, obras y personajes más importantes relacionados con la Bossa Nova, como João Gilberto, Antônio Carlos Jobim y Vinicius de Moraes.
- Adquirir un sustrato cultural y musical que permita entender la evolución de la música brasileña desde la samba tradicional hasta la Bossa Nova y su influencia en movimientos posteriores (MPB, Tropicália, jazz brasileño).
- Crear interés por todo aquello que tiene un valor artístico y cultural dentro de la música brasileña, dando énfasis a los compositores e intérpretes clave.
- Valorar la música como medio de comunicación y expresión personal, tanto en el ámbito emocional como social, destacando el impacto de la Bossa Nova a nivel global.
- Profundizar en la historia de la música brasileña y su conexión con movimientos internacionales como el jazz, el pop y la música lounge.
- Respetar y reconocer todas las manifestaciones musicales, valorando especialmente la innovación armónica y rítmica propia de la Bossa Nova.
- Reconocer y valorar los hechos extramusicales que influyeron en el movimiento, como los cambios sociales, urbanos y culturales del Brasil de mediados del siglo XX.
- Crear debates sobre el patrimonio musical brasileño y su proyección internacional.

- Identificar los hechos más representativos del entorno musical brasileño y su difusión global.
- Descubrir la Bossa Nova como un universo sonoro capaz de proporcionar sensaciones auditivas e intelectuales sutiles, sofisticadas y emotivas.
- Analizar la voz, la guitarra y los arreglos que definen la estética de la Bossa Nova, y su influencia sobre otros géneros musicales.
- Estudiar cómo la Bossa Nova ha influido en otras artes, especialmente en el cine, la literatura, la pintura y el diseño sonoro contemporáneo.
- Explorar su relación con otros géneros musicales internacionales como el jazz, el pop, el soul y la electrónica.
- Incentivar la práctica interpretativa y la comprensión de los recursos musicales de la Bossa Nova, tanto en versión instrumental como vocal.
- Reflexionar sobre la capacidad de la música brasileña de combinar identidad local y proyección global, y su relevancia cultural actual.

Programa

UNIDAD 1 — ¿Qué es la bossa nova?

Contenidos:

- Qué significa “bossa nova”.
- Características básicas: voz suave, ritmo relajado, atmósfera íntima.
- Diferencias con la samba y el jazz.
- Audiciones guiadas iniciales.

UNIDAD 2 — El Brasil de los años 50: contexto social y cultural

Contenidos:

- Brasil urbano y modernización (Río de Janeiro).
- Clase media y vida bohemia.
- Influencia del cine, la arquitectura y la poesía.
- La juventud y la idea de modernidad.

UNIDAD 3 — Raíces musicales: samba, jazz y canción brasileña

Contenidos:

- La samba tradicional.
- Jazz norteamericano y cool jazz.
- Canción popular brasileña antes de la bossa nova.

UNIDAD 4 — Los fundadores: el núcleo inicial

Protagonistas:

- João Gilberto (padre de la bossa nova)
- Antônio Carlos Jobim
- Vinicius de Moraes

Contenidos:

- Nacimiento del estilo.
- La revolución de la guitarra y la voz.
- “Manhã de Carnaval” / “Chega de Saudade” / “Garota de Ipanema” / “Desafinado”.

UNIDAD 5 — La estética de la bossa nova

Contenidos:

- La voz íntima (anti-dramatismo).
- El ritmo “balanceado”.
- Minimalismo y sofisticación.
- Letras: amor, ciudad, melancolía.

UNIDAD 6 — La explosión internacional

Contenidos:

- Llegada a EE. UU.
- El concierto del Carnegie Hall (1962).
- Fusión con el jazz.

Figuras clave:

- Stan Getz
- Astrud Gilberto

UNIDAD 7 — Canciones icónicas, artistas icónicos

Contenidos:

- Compositores, cantantes y temas más icónicos de la bossa nova.
- Elis Regina, Nara Leão, Roberto Menescal, Baden Powell, Sérgio Mendes, Sylvia Telles, Carlos Lyra, etc.

Dinámica:

- Biografías de los compositores y cantantes.
- Curiosidades y versiones.
- Análisis y audiciones de las canciones más representativas.
- Interpretación al piano de las canciones por parte del professor.

UNIDAD 8 — La bossa nova hoy

Contenidos:

- Influencia en el pop y el jazz moderno.
- MPB y Tropicália.
- Versiones modernas dentro del jazz y composiciones contemporáneas.

Artistas relacionados:

- Caetano Veloso, Ivan Lins, Eliane Elias, Maria Bethânia, Chico Buarque, Gilberto Gil, Elis Regina, etc.

Dinámica:

- Biografías de los compositores y cantantes.
- Curiosidades y versiones.
- Análisis y audiciones de las obras más representativas.
- Interpretación al piano de las canciones por parte del professor.

Metodología

El curso estará dividido en 15 sesiones presenciales de 2 horas cada una (30 horas en total). Las sesiones combinarán la clase magistral, el debate con los alumnos, la audición de piezas musicales, la proyección de vídeos y la interpretación de ejemplos por parte del profesor.

Se utilizarán los recursos que ofrece internet para el desarrollo de las clases y también fotocopias (si son necesarias) para facilitar una mejor comprensión de los contenidos por parte del alumnado. Se crearán diálogos y debates con los estudiantes con el fin de favorecer la asimilación de las materias explicadas.

También se dispondrá de un teclado para ejemplificar o aclarar conceptos desde un punto de vista estrictamente musical. Dentro de cada unidad habrá una parte dedicada a adquirir ciertos conocimientos generales que ayudarán al alumno o alumna a comprender las partes más técnicas de esta asignatura.

Los alumnos podrán utilizar como apoyo todo el abanico de posibilidades que ofrece internet en la preparación y desarrollo de la asignatura (YouTube, Spotify, iTunes, etc.). El profesor ofrecerá además listados de enlaces donde se podrá encontrar toda esta información.

Asimismo, se dispondrá de una oferta bibliográfica donde el alumno podrá adquirir y ampliar sus conocimientos.

En la última sesión del curso se realizará un pequeño concierto, por parte del profesor, relacionado con la temática que se ha trabajado.

Bibliografía

- Historia de la música occidental. Donald J. Grout (Alianza Música)
- Diccionario de la música. Roland de Candé (Edicions 62)
- Curso de formas musicales. J. Zamacois (Labor)
- Música 4. Rosa Alemany (Ed. Teide)
- Música y palabras. Rafael Esteve (Océano)
- Vida y música de Bill Evans. Petter Pettinger (Globalrythm)

- Historias curiosas del jazz. Lawrence Lindt (Ma non troppo)
- Enciclopèdia "Maestros del jazz" (Planeta Agostini)
- Jazz. La historia completa. Julia Rolf (Ma non troppo)
- Historia del jazz moderno. Frank Tirro (Ma non troppo)
- Jazz. Merwin Cooke (Ediciones Destino)
- Cien Bandas sonoras en la historia del cine. Roberto Cueto (Nuer)
- Enciclopèdia "Cinema & Música" (Salvat)
- Atlas de la música (Alianza Atlas)
- Música. Magda Güell, Lys Vilà (Barcanova)
- El lenguaje de la armonía. Lluís Vergés (Boileau)
- Si Beethoven pogués escoltar-me. Ramon Gener. ARA llibres.
- L'amor et farà immortal. Ramon Gener. ARA llibres.
- Como si tuviera alas. Las memorias perdidas. Chet Baker. Literatura Ramdon House.
- Para entender la música. Manuel Valls.
- Musicofília. Relatos de música y cerebro. Oliver Sacks.
- Música. La historia visual definitiva. DK
- Música y cultura. Cristobal Halfter+3. Edelvives.
- Una historia de la música. Lucien Rebatet. Omega.
- La sinfonia de la libertad. Antoni Batista. Debate.
- Atlas de la música (Alianza Atlas)
- Bossa Nova. La historia y las historias. Ruy Castro. Colección AZ.