

ABRAHAM BARRERA

BOLERO

CANCIÓN MALDITA II

ABRAHAM BARRERA

CANCIÓN MALDITA II

BOLERO

1. BÉSAME MUCHO (CONSUELO VELÁZQUEZ)

DUETO IRAIDA NORIEGA / RODRIGO DE LA CADENA 5:53

2. TRES PALABRAS (OSVALDO FUENTES)

DUETO CLAUDIA SIERRA / JUAN MANUEL TORREBLANCA 3:38

3. JÚRAME (MARÍA GREVER)

SOLO RODRIGO DE LA CADENA 5:03

4. LA BARCA (ROBERTO CANTORAL)

DUETO IRAIDA NORIEGA / CLAUDIA SIERRA 3:24

5. AMOR, AMOR (GABRIEL RUÍZ)

SOLO JUAN MANUEL TORREBLANCA 3:57

6. PERFIDIA (ALBERTO DOMÍNGUEZ)

DUETO CLAUDIA SIERRA / RODRIGO DE LA CADENA 3:25

7. DELIRIO/CONTIGO EN LA DISTANCIA (CÉSAR PORTILLO DE LA LUZ)

SOLO IRAIDA NORIEGA 5:21

8. SE TE OLVIDA (LA MENTIRA) / SABOR A MI (ÁLVARO CARRILLO)

DUETO RODRIGO DE LA CADENA / JUAN MANUEL TORREBLANCA 3:54

9. LA PUERTA (LUIS DEMETRIO)

SOLO CLAUDIA SIERRA 3:14

10. TODO Y NADA (VICENTE GARRIDO)

SOLO RODRIGO DE LA CADENA 3:45

11. LA GLORIA ERES TU (JOSÉ PANTOJA MÉNDEZ)

DUETO IRAIDA NORIEGA / JUAN MANUEL TORREBLANCA 4:10

12. UN POCO MÁS (ÁLVARO CARRILLO)

CUARTETO RODRIGO DE LA CADENA / IRAIDA NORIEGA / CLAUDIA SIERRA / JUAN MANUEL TORREBLANCA 5:53

En las últimas semanas previas al 9 de abril de 1866, Baudelaire dejó instrucciones para el cuidado de la edición, sin censura, de *Las Flores del Mal*: consciente de su muerte inminente, aquejado por la parálisis de un sistema nervioso destrozado, fuertes dolores y su inquebrantable voluntad de trabajar y de vivir los excesos de la vida nocturna. Sabía que su obra estaba destinada a la posteridad, pese a la censura, a la crítica adversa y al silencio de su amigo, el crítico Sainte-Beuve.

Pero Baudelaire no pudo imaginar que su obra trascendería no sólo en la poesía universal, sino que los nuevos temas, acentos, ambientes, figuras melódicas y disonancias configurarían la arteria en que se nutriría la nueva canción urbana. Lo que fue un mote irónico, una burla para denominar su poesía como poesía maldita, pasaría al siglo XX como una gran tradición poética y cultural. De tal manera los ambientes sombríos, el desamor, la traición, el odio, el amor prohibido, la prostitución de todos los afectos y los burdeles se convertirían en el medio natural de la canción urbana en todo el mundo.

En México no pudo ser diferente. La influencia de Baudelaire se hizo presente en el siglo XIX con los poetas simbolistas y decadentistas que se organizaron alrededor de la *Revista Moderna*. A Baudelaire y a los poetas malditos se les traduce y publica en la *Revista Moderna* y en la *Revista Azul*, que dirigía Manuel Gutiérrez Nájera. México genera su propia tradición y asimila el romanticismo tardío, el decadentismo y el simbolismo con Guillermo Prieto, Manuel Acuña, Ignacio Ramírez, Manuel M. Flores, en una primera generación; Manuel Gutiérrez Nájera, Manuel José Othón y Amado Nervo en una segunda generación y con versiones más radiales al entrar el siglo XX con Efrén Rebolledo, José Juan Tablada, Enrique González Martínez y Ramón López Velarde. Esta abundante y original tradición poética explica la riqueza y novedad de la canción urbana entre los siglos XIX y XX.

Hay que considerar que la poesía mexicana se desarrolla, lee y comenta en los burdeles, cantinas, cabarets y antros que empiezan a pulular en el país al fines del siglo XIX y principios del XX, además de los circuitos culturales, las plazas públicas, las revistas, periódicos y hojas volantes. Paralelamente se desarrolla en un área cultural privilegiada que forman los estados de Yucatán, Veracruz y Campeche con Cuba, y de manera particular la Habana y la Ciudad de México como centros urbanos y culturales en el imaginario social. Las fusiones muestran las influencias recíprocas, y cómo se van a ir transformando y desarrollando en el tiempo en el Continente Americano, incluso en los Estados Unidos. Las técnicas y los arreglos, los temas y las figuras melódicas, los intérpretes y los subgéneros se diversifican: lo mismo en las técnicas del requinto, en la instrumentación, los arreglos con trío, cuartetos de cuerdas, piano y voz, hasta mariachi y gran orquesta.

Es imposible hacer un repaso exhaustivo de una tradición con más de un siglo de existencia: los compositores son cientos, las canciones imposibles de contar, a veces, incluso, calificarlas en sus nuevas vertientes. Por eso, hemos creado esta serie de música, de nuevas interpretaciones de un movimiento con una rica y diversa creación cultural auténticamente cubana y mexicana, que se ha diseminado en

la música de otros países como Chile, Argentina, Colombia, España, Puerto Rico Perú y aún en los Estados Unidos. Estas canciones malditas reconocen la bella y terrible fuente original que fue y sigue siendo la poesía de Baudelaire y de los poetas malditos.

Esta segunda producción de las Canciones Malditas cuenta con la producción y arreglos originales del gran músico mexicano Abraham Barrera, (la primera fue creada y compuesta por Roberto Mendoza -Panóptica- y Omar Torrez). En esta producción se dan cita la vanguardia del jazz contemporáneo con las vertientes tradicionales del bolero y de la música Cubana-Mexicana.

El repertorio de esta grabación contiene un maravilloso programa de temas clásicos, con una selección exquisita de algunos de los compositores más representativos del género: de María Grever hasta Luis Demetrio, pasando por Roberto Cantoral y Álvaro Carrillo. Canción Maldita II culmina con la celebración del 75 aniversario de uno de los temas más conocidos del bolero en el mundo: Bésame Mucho, de Consuelo Velázquez.

Gracias a los originales arreglos y la fantástica concepción estética de Abraham Barrera, logramos lo que nos hemos propuesto con la creación de esta serie: presentar el bolero del siglo XXI, al recuperar una tradición de la música urbana Cubana-Mexicana y proponer nuevas versiones, que, sin despegarse de la Tradición, creen sobre esta música, novedosos arreglos desde una nueva tradición de la ruptura: las nuevas estéticas de los siglos XX y XXI. Esto es justamente lo que ha logrado magistralmente Abraham Barrera con su conocimiento de la música mexicana, del jazz y de la música contemporánea.

En cuanto a los intérpretes, se consideró un ensamble musical diverso, que convocó a grandes cantantes de una enorme versatilidad como Claudia Sierra, Iraida Noriega, Rodrigo de la Cadena y Juan Manuel Torreblanca; grandes guitarristas como Ramón Stagnearo y Miguel Peña; uno de los grandes vihuelistas mexicanos: Fernando de Santiago; el percusionista cubano Jimmy Branly y el también cubano y extraordinario bajista Carlitos del Puerto que ha alineado su instrumento con músicos como Chick Corea y Bruce Springsteen.

Sin duda, esta nueva perspectiva estética del bolero nos muestra las muchas rutas de la música del porvenir.

Arturo Saucedo
Curador de Canción Maldita

In the last weeks prior to April 9th of 1866, Baudelaire left instructions for the care of the uncensored edition of his famous book *The Flowers of Evil*. Aware of his impending death, afflicted by the paralysis of a broken nervous system, severe pain and his unwavering will to work and live the excesses of nightlife, he knew that his work was destined for posterity, in spite of censorship, adverse criticism and the silence of his friend, the renowned critic Sainte-Beuve.

But Baudelaire could not imagine that his work would transcend universal poetry, or that those new themes, accents, moods, melodic figures and dissonances would shape the artery from which the new urban song would be nourished. What was an ironic moniker, a mockery to describe his poetry as *Damned Poetry*, would reach the twentieth century as a great poetic and cultural tradition. In such a way that from then on, dark environments, lack of love, betrayal, hatred, forbidden love, the prostitution of all affections and brothels would become the natural environment of urban song around the world.

In Mexico this could not be different. The influence of Baudelaire was present in the nineteenth century with the symbolist and decadent poets who gathered around the *Revista Moderna* (Modern Magazine). Baudelaire and the *damned poets* were translated and published in *Revista Moderna* and *Revista Azul*, edited by Manuel Gutiérrez Nájera. Mexico generated its own tradition and assimilated late romanticism, decadentism and symbolism with Guillermo Prieto, Manuel Acuña, Ignacio Ramírez, Manuel M. Flores, in the first generation; Manuel Gutiérrez Nájera, Manuel José Othón and Amado Nervo in the second generation and in a freer way, at the start of the 20th century, with Efrén Rebolledo, José Juan Tablada, Enrique González Martínez and Ramón López Velarde. This abundant and original poetic tradition explains the richness and novelty of the urban song between the nineteenth and twentieth centuries.

We must consider that Mexican poetry is developed, read and commented in the brothels, bars, cabarets and nightclubs that begin to appear in great numbers in Mexico between the end of the nineteenth and the beginning of the twentieth centuries, aside from the cultural circuits, public squares, magazines, newspapers and leaflets. At the same time, it develops in a privileged cultural area formed by the states of Yucatan, Veracruz and Campeche, along with Cuba, and, in particular Havana and Mexico City as urban and cultural centers in the social imaginary. Fusions show the reciprocal influences, and how they will be transformed and developed over time in the American Continent, even in the United States. Techniques and arrangements, themes and melodic figures, performers and subgenera diversify: the same in requinto techniques, instrumentation, arrangements for guitar trio, string quartets, piano and voice; even to mariachi and large orchestra.

It is impossible to make an exhaustive review of a tradition with more than a century of existence: composers by the hundreds, songs that are impossible to count, sometimes even to qualify them in

their new shapes and forms. That is why we have created this series of music, new interpretations of a movement with a rich and diverse cultural creation, authentically Cuban and Mexican, that has spread in the music of other countries such as Chile, Argentina, Colombia, Spain, Puerto Rico, Peru and even in the United States. These *Damned Songs* recognize the beautiful and terrible original source that was and continues to be the poetry of Baudelaire and the *damned poets*.

This second production of *Damned Songs* (Canciones Malditas) features the musical production and original arrangements of Abraham Barrera, (the first one was created and composed by Roberto Mendoza -Panoptica- and Omar Torrez). In this production the avant-garde of contemporary jazz meets the traditional aspects of bolero and Cuban-Mexican music.

The repertoire of this recording contains a wonderful program of classic songs, with an exquisite selection of some of the most representative composers of the genre: from Maria Grever to Luis Demetrio, through Roberto Cantoral and Álvaro Carrillo. *Damned Song II* culminates with the celebration of the 75th anniversary of one of the most well-known bolero songs in the world: *Bésame Mucho*, by Consuelo Velázquez.

Thanks to Abraham Barrera's original arrangements and fantastic aesthetic conception, we achieved what we set out to do with the creation of this series: to present the bolero of the XXI century, recovering a tradition of Cuban-Mexican urban music and proposing new versions, which, without detaching themselves from Tradition, build over this music, fresh arrangements from a newly created tradition of rupture: the new aesthetics of the twentieth and twenty-first centuries. This is precisely what Abraham Barrera masterfully achieved with his knowledge of Mexican music, jazz and contemporary music.

As for the performers, a diverse musical ensemble was included, which summoned great singers of immense versatility such as Claudia Sierra, Iraida Noriega, Rodrigo de la Cadena and Juan Manuel Torreblanca; great guitarists like Ramón Stagnaro and Miguel Peña; Fernando de Santiago: one of Mexico's great vihuelistas; Cuban percussionist Jimmy Branly and also Cuban and extraordinary bass player Carlitos del Puerto who has aligned his instrument with musicians such as Chick Corea and Bruce Springsteen.

Undoubtedly, this new aesthetic perspective of the bolero shows the many paths of the music of the future.

Arturo Saucedo
Curator of Damned Song

(English version Marisa Canales)

Musicians:

Abraham Barrera / Piano, Melódica / Arranger / Musical Director

Carlitos del Puerto / Double bass

Ramon Stagnearo / Acoustic Guitar / Requinto

Jimmy Branly / Drums / Percussions

Fernando de Santiago / Vihuela

Miguel Peña / Acoustic Guitar

String Quartet:

Ana Villeda / Violin I

Jacob Tapia / Violin II

David Hernandez / Viola

Miguel Villeda / Cello

Thanks:

Luis Armando Córdoba, Marisa Canales, Arturo Saucedo, Carlos Becerra, Fernando de Santiago, Juan Perches, Gaby Valencia, Armando Baez, Leonardo Villeda, Carlos Suarez.

Special thanks: My wife Guadalupe, my two daughters Rebeca and Sarahí

Credits:

Musical production / Abraham Barrera

Executive production / Carlos Becerra, Arturo Saucedo, Carlos Suárez "Guazo" and Marisa Canales

Recording engineer / Arcadio Hernández / Fernando de Santiago

Mixing engineer / Arcadio Hernández

Mastering / Arcadio Hernández

Original idea / Arturo Saucedo

Recorded in the studio Ranch Factory, Mexico City

Designed by Sergio A. Rangel Carbajal

Images: Shutterstock/Dark storm clouds and huge waves on a sea/ Angelina Babii

Shutterstock/Metal crafts multicolor heart/ ItzaVU

Abraham Barrera is sponsored by Juan Perches/ Hermes Music

Booking contact: barrerabraham@yahoo.com (00521)5554125439

2016 (P) Abraham Barrera y (C) Urtext digital classics