

Tango Brasileiro

Joshua Rifkin: We don't know very much about the music of Brazil. Oh, there is the bossa-nova, there is the samba, there are the bandas and the maracas, there is Villa-Lobos, but where did all that come from? Well, ask any Brazilian, and you'll hear a single name: Ernesto Nazareth. For more than 50 years, in both the 19th century and the 20th, Ernesto Nazareth caught the pulse of his nation in over 200 seductive elegantly turned pieces: waltzes, songs, polkas, and, above all, tangos.

Villa-Lobos called him the true incarnation of the Brazilian soul, and Villa-Lobos absorbed Nazareth's message at the source, playing cello with him in the orchestra of Rio's Odeon cinema. For a number of years, the Odeon was where you went to hear Nazareth [Odeon Cinema photo]. He accompanied the films, Chaplin, Buster Keaton, Brazilian melodramas, and he played in the foyer before every show as Rio's smart set gathered to socialize. It was at the Odeon that Darius Milhaud heard Nazareth, and was inspired to compose his "Saudades do Brasil". And Nazareth himself celebrated the Odeon in one of his most famous tangos. A friend put words to it, setting the scene: "Ah, to think of the matinées and the evening shows of the Odeon. The pianist so serious in the foyer making the piano sparkle. The lovers passing through are drawn to him almost braving into dance."

"Odeon"

Joshua Rifkin, piano

Flutist

[Accompanying 3 couples of dancers]

"Nove de Julho"

Joshua Rifkin, piano

[Played over the silent film "Aitaré da Praia - Super-produção em 8 actos" by Aurora Film]

[Scene of old Rio] Ernesto Nazareth was born in 1863 in Morro do Pinto, one of the many hills of Rio. Of course it was a very different place in the 19th century. What is now an urban sprawl with some eight million inhabitants was then a small settlement in a spectacular natural harbor [photo of old Baía de Guanabara]. Nazareth's father worked as a customs officer. His mother was musical and taught young Ernesto to play the piano [young Nazareth

photo]. He became obsessed by the music of Chopin and began to compose on his own polkas, mazurkas and the like [first page of "Você bem Sabe" score]. He published his first music at the age of 14. He didn't have to wait long for success. One early favorite was the song "Beija-Flor", Humming-bird.

"Beija-Flor"

Singer

Joshua Rifkin, piano

Violinist

Justin Pearson, cello

Ben Groennevelt, double bass

Lyrics by Ernesto Nazareth

Translation to English as show on the subtitles:

"If only I were a humming-bird

The I could fly to your lips, my love

What joy to find you in your bower

What joy to steal a kiss

When I see you, I am struck dumb

My heart beats loudly

When I see you, I am struck dumb

My heart beats loudly

Let us be happy

Let us enjoy the moment

Let us be happy

Let us enjoy the moment

Let me come close, to plant a kiss,

To whisper of my love

Here among the finest flowers

You will have pride of place"

[Autographed photo of Nazareth] As the 19th century moved to its close, Nazareth's popularity and prosperity increased. In 1886, he married. His music was published throughout Brazil and he was much in demand as a pianist. He played for weddings, and private parties, for soirées in the exclusive clubs in Rio: Mozart Club and the Rossini. By 1910, when he started to play at the Odeon, he was a national celebrity, and his music reflected the many strains of Brazil's melting pot society. The refinement of the salons, the catchy tunes of the chorinhos, or street musicians, and the vibrant rhythmic heritage of the African population. Slavery wasn't abolished in Brazil until Nazareth was 25 years old.

"Sarambeque"

Joshua Rifkin, piano

Violinist

Justin Pearson, cello

Jon Carnac, clarinet

Flutist

Ben Groennevelt, double bass

Percussionist

[Accompanying 3 dancers]

Nazareth was particularly captivated by the sound of the cavaquinho, a Brazilian ukulele. He turned its distinctive twang into one of his most famous tangos: "Apanhei-te Cavaquinho", I've got your number, cavaquinho.

"Apanhei-te Cavaquinho"

Joshua Rifkin, piano

[Accompanying 4 couples of dancers]

"Nenê"

Singer

Joshua Rifkin, piano

Violinist

Justin Pearson, cello

Ben Groennevelt, double bass

Lyrics by Catullo da Paixão Cearense

Translation to English as show on the subtitles:

"Charming, alluring, fragrant flower!

Mischievous primitive, my love!

Little angel! Precious humming-bird!
You condemn me to love your cruelty

When you come home from the well

And the sun sets behind the mountain

My cry echoes with the music

Whose sounds console the night

Provocative, radiant, fascinating!

Your song brings tears to the eyes

And suitors hang upon your kisses

Your tantalizing kisses"

In 1917, Nazareth's daughter, Maria de Lourdes, died of a wasting disease. He was overwhelmed by the loss and shut himself away from the world for several weeks. He was also troubled by deafness. As a child, he had an accident that damaged his hearing. In middle age, this got progressively worse.

"Labirinto"

Joshua Rifkin, piano

[Accompanying 5 dancers]

Nazareth left the Odeon in 1918. He then spent a time working at the publishing house of Carlos Gomes as a pianist demonstrator, what Tin Pan Alley would have called a song plugger. People came into the shop to buy sheet music and he would play them a few sample bars. His reputation was such, that crowds would gather in the street outside the shop on the afternoons that he was working [Nazareth's photo]. The world was changing, and his music continued to reflect it. He wrote a fox-trot with the title, in English, "Time is Money" [Photo of Nazareth inside a car]. One of his best and last tangos puts us in the middle of Rio's chaotic traffic, as cars honk madly at one another. Fon-fon is the noise they make in Brazilian Portuguese.

"Fon-Fon"

Joshua Rifkin, piano

[Played over a silent comedy policemen film]

With the advent of the gramophone and radio, Nazareth's music spread even

further, beyond then borders of Brazil, and, for that matter, beyond Nazareth's own lifetime. In the 1940's, for example, Steve Race had a major hit with a multitrack version of "Apanhei-te Cavaquinho", and the same Cavaquinho made its way to Hollywood in the guise of "Blame it on the Samba". But take what happens to another of Nazareth's hits, "Dengozo" ["Dengozo -Le Célèbre Maxixe Brésilien" score cover]. Not long into the 1st World War, it launched an international dance craze, the maxixe. This is how it sounded [a REGAL 78-RPM disc is played with a recording of "Dengozo" interpreted by an unknown band]. Some 20 years after that, "Dengozo" was recorded by Roberto Inglez and his Savoy Hotel orchestra. Inglez included it too in this little book: "Learn to Dance and Play the Samba". The samba, again. And the music too had changed as its rhythms were reshaped to new trends. If you walked into a fashionable café after the war, you might have heard "Dengozo" played like this.

"Dengozo"

Joshua Rifkin, piano

Violinist

Justin Pearson, cello

Ben Groennevelt, double bass

Jon Carnac, clarinet

Flutist

Mark Burke, guitar

Percussionist

[Accompanying 4 couples of dancers]

Nazareth's last years read almost as something from a novel. In 1929, his wife died. Three years later, on a tour of Uruguay, he suffered a breakdown [Nazareth's photo]. Back in Rio, he was diagnosed as having syphilis. He was treated at two clinics, but the damage to his nervous system was irreversible. He was admitted to the Juliano Moreira asylum in Jacarepaguá, south of Rio. It's still there today, almost unchanged. Here, Nazareth was treated as a VIP patient with special privileges. On lucid days, he was allowed to play the piano in the hospital director's office [shooting sessions of Juliano Moreira asylum].

On February 1st, 1934, he eluded his nurses and disappeared. He had told a fellow patient that he was going to walk home, to Ipanema, but, in fact, he set off in the wrong direction, and headed into the forest, behind the

asylum. Three days later, his body was discovered. A Rio newspaper reported: "The composer was found dead in the forest beside the waterfall, with arms outstretched as if he were playing an invisible piano". Little attention was paid to his demise because Carnaval was about to begin.

"Plangente"

Joshua Rifkin, piano

(Filming sessions of Rio Carnaval from the beginning of the century)

Tango Brasileiro

Presented by Joshua Rifkin

With Jill Gómez

Dancers: Kevan Allen, Chris Baldock, Cavin Cornwall, Paul Domaine, Brenda Garrat-Glassman, Sorkina Tate, Michele Thorne, Angelie Walker.

Choreography: Lindsay Dolan

Musicians: Chris Baron, Mark Burke, Jon Carnac, Nick Davres, Ben Groennevelt, Kevin Jackson, Justin Pearson

Orchestrations: Eric Wetherel

Location Cameramen: Luiz Cambui, Tony Mayne

Brazilian Research: Patricia Kranz, Luiz Antonio de Almeida, Cinemática Brasileira.

Graphics: Alisa Robbins, Murray Andrews

Floor Manager: Cliff White

Assistant Floor Manager: Valerie Caren

Costume Design: Maggie Chappelhow

Make-up: Jan Nethercot

Studio Camera Supervisor: Geoff Vian

Vision Mixer: Jill Kinnaird

Video Effects: Dave Jervis

Video Tape Editor: Ian Haynes

Design: Stephen Brownsey and Zoë McFerran

Lighting: Chris Watts

Sound: Peter Rose

Executive Producer for Decca Records: Herbert Chappel

Production Assistant: Kate Slattery

Produced and Directed by: Tony Staveacre

A BBC-TV Production in association with The Decca Record Company Limited

© BBC Bristol MCMXCI

Duration: 38 min

Transcribed by Alexandre Dias

Tango Brasileiro

Joshua Rifkin: Nós não sabemos muito a respeito da música do Brasil. Ah, tem a bossa-nova, tem o samba, tem as bandas e as maracas, tem Villa-Lobos, mas de onde veio isso tudo? Bem, pergunte a qualquer brasileiro, e você ouvirá um único nome: Ernesto Nazareth. Por mais de 50 anos, tanto no século XIX como no século XX, Ernesto Nazareth capturou o ritmo do seu país em mais de 200 peças sedutoras e torneadas de maneira elegante: valsas, canções, polcas, e, sobretudo, tangos.

Villa-Lobos o chamou de a verdadeira encarnação da alma brasileira, e Villa-Lobos absorveu a mensagem de Nazareth na fonte, tocando violoncelo com ele na orquestra do cinema Odeon, no Rio. Durante alguns anos, o Odeon era o local aonde se ia para ouvir o Nazareth. Ele acompanhava filmes mudos, Chaplin, Buster Keaton, melodramas brasileiros, e tocava no foyer antes de cada apresentação, enquanto a alta sociedade do Rio se reunia para socialização. Foi no Odeon que Darius Milhaud ouviu Nazareth, e se inspirou para compor "Saudades do Brasil". E o próprio Nazareth homenageou o Odeon em um de seus tangos mais famosos. Um amigo colocou-lhe palavras: "Ó que saudade das soirées e matinês lá do Odeon. E lá o saguão, o pianista muito sério, o seu piano a dedilhar... Os namorados, no intervalo, passeavam a se olhar! Bilhetes mil, tinham asas, voavam era o jeito de amar."

"Odeon"

Joshua Rifkin, piano

Flautista

[Acompanhando três casais de dançarinos]

"Nove de Julho"

Joshua Rifkin, piano

[Tocado sobre o filme mudo "Aitaré da Praia - Super-produção em 8 actos" pela Aurora Film]

[Cena do Rio antigo] Ernesto Nazareth nasceu em 1863 no Morro do Pinto, um dos muitos morros do Rio. É claro que a cidade era um lugar muito diferente no século XIX. O que agora é uma grande metrópole crescida desordenadamente, com cerca de oito milhões de habitantes, era na época um pequeno povoamento em um porto natural espetacular [foto antiga da Baía de Guanabara]. O pai de Nazareth era despachante aduaneiro. Sua mãe era musical e

ensinou o jovem Ernesto a tocar piano [foto de Nazareth jovem]. A música de Chopin tornou-se uma obsessão e começou a compor suas próprias polcas, mazurcas, etc. [primeira página da partitura de "Você bem Sabe"]. Sua primeira música foi publicada aos 14 anos. Não foi preciso esperar muito pelo sucesso. Um sucesso antigo é a canção "Beija-Flor".

"Beija-Flor"

Cantora

Joshua Rifkin, piano

Violinista

Justin Pearson, violoncelo

Ben Groennevelt, contrabaixo

Letra de Ernesto Nazareth

"Ah! Quem me dera, quem me dera

Ser um lindo beija-flor

Para pousar um momento

Nos teus lábios, meu amor.

Era p'ra mim grande gozo,

Minha bela jardineira,

(Como eu seria ditoso!)

Te beijar dessa maneira.

2ª parte

Se acaso te avisto

Fico alegre, fico mudo...

É porque meu coração

Bate forte e pára tudo

(Bis)

3a. parte

Vamos folgar,

Vamos, vamos gozar,

Que o dia de hoje

É só para brincar

(Bis)

1ª parte (Final)

Deixa-me, bela, eu te peço

Qual um feliz beija-flor

Em tua fresca boquinha

Segredar o meu amor

Deixa, flor das campinas,

Ser o feliz jardineiro,

E entre as flores mais finas

Dar- te o lugar primeiro."

[Foto autografada de Nazareth] Com o término do século XIX, a popularidade e a prosperidade de Nazareth aumentavam. Em 1886, ele se casou. Sua música foi publicada por todo o Brasil e ele era muito requisitado como pianista. Tocava em casamentos, em festas particulares, em soirées dos clubes exclusivos no Rio: Clube Mozart e o Rossini. Em 1910, quando começou a tocar no Odeon, ele era uma celebridade nacional e sua música refletia muitas tendências da sociedade mestiça brasileira. O refinamento dos salões, as melodias atraentes dos chorinhos, ou músicos de rua, e a vibrante herança rítmica da população africana. A escravidão só foi abolida no Brasil quando Nazareth completou 25 anos.

"Sarambeque"

Joshua Rifkin, piano

Violinista

Justin Pearson, violoncelo

Jon Carnac, clarineta

Flautista

Ben Groennevelt, contrabaixo

Percussionista

[Acompanhando três dançarinos]

Nazareth tinha especial fascínio pelo som do cavaquinho. Ele transformou seu som característico em um de seus mais famosos tangos: "Apanhei-te Cavaquinho".

"Apanhei-te Cavaquinho"

Joshua Rifkin, piano

[Acompanhando quatro casais de dançarinos]

"Nenê"

Cantora

Joshua Rifkin, piano

Violinista

Justin Pearson, violoncelo

Ben Groennevelt, contrabaixo

Letra de Catullo da Paixão Cearense

"Sestrosa, dengosa, derriçosa, odorosa flor!...

Maldosa, formosa, sertaneja meu lindo amor!

Anjinho! Benzinho! Meu carinho! Meu beija-flor!...

Condena, sem pena, que minh'alma te adora o rigor!

Quando tu passas na orla do monte

Caminho da fonte, da tarde ao morrer,

Meu pranto rola por sobre a viola,

Que a noite consola no seu gemer!

Provocante, radiante, fascinante, ondulante,

Num teu fado ritmado, tu nos fazes até chorar!...

Logo a gente, a gente sente uns desejos dos teus beijos!...

Uns desejos dos teus beijos, que nos fazem até delirar!"

Em 1917, a filha de Nazareth, Maria de Lourdes, morreu de anemia.

Diante da imensa perda, ele se fechou para o mundo por semanas. Ele também sofria de surdez. Quando criança, teve um acidente que danificou sua audição. Na meia-idade, isso se tornou progressivamente pior.

"Labirinto"

Joshua Rifkin, piano

[Acompanhando cinco dançarinos]

Nazareth deixou o Odeon em 1918. Ele então trabalhou durante período na Casa Carlos Gomes como um pianista demonstrador. As pessoas vinham à loja para comprar partituras e ele tocava para elas alguns compassos como amostra. Sua reputação era tal, que multidões se juntavam na rua em frente à loja nas tardes em que ele estava trabalhando [foto de Nazareth]. O mundo estava mudando, e sua música continuou a refleti-lo. Ele escreveu um fox-trot com o título "Time is Money" (Tempo É Dinheiro) [foto de Nazareth dentro de um carro]. Um de seus melhores e últimos tangos nos coloca no meio do tráfego caótico do Rio, enquanto carros buzina furiosamente um ao outro. Fon-fon é o som que eles fazem em português do Brasil.

"Fon-Fon"

Joshua Rifkin, piano

[Tocado sobre um filme mudo de comédia de policiais]

Com o advento do gramofone e do rádio, a música de Nazareth espalhou-se ainda mais, além das fronteiras do Brasil, e, na verdade, além da própria existência de Nazareth. Nos anos 40, por exemplo, Steve Race fez grande sucesso com uma versão de pistas múltiplas do "Apanhei-te Cavaquinho", e o mesmo Cavaquinho chegou a para Hollywood sob o disfarce de "Blame it on the Samba". Mas veja o que acontece com outro sucesso de Nazareth, "Dengozo" [capa da partitura de "Dengozo- Le Célèbre Maxixe Brésilien"]. Pouco tempo depois do início da Primeira Guerra Mundial, esta música lançou uma febre internacional de dança: o maxixe. Era assim que soava [um disco 78-RPM REGAL é tocado com uma gravação de "Dengozo" interpretada por uma banda desconhecida]. Depois de cerca de 20 anos, "Dengozo" foi gravada por Roberto Inglez e sua orquestra do Hotel Savoy. Inglez a incluiu neste pequeno livro "Learn to Dance and Play the Samba"

[Aprenda a Dançar e a Tocar o Samba]. O samba novamente. E a música também mudou à medida que seus ritmos eram remodelados para novas tendências. Se você entrasse em um café elegante depois da guerra, você poderia ter ouvido "Dengozo" tocado desta maneira:

"Dengozo"

Joshua Rifkin, piano

Violinista

Justin Pearson, violoncelo

Ben Groennevelt, contrabaixo

Jon Carnac, clarineta

Flautista

Mark Burke, violão

Percussionista

[Acompanhando 4 casais de dançarinos]

Os últimos anos de Nazareth soam quase como se tivessem saído de um romance. Em 1929, sua esposa morreu. Três anos depois, em uma viagem para o Uruguai, ele sofre um colapso nervoso [foto de Nazareth]. De volta ao Rio, foi diagnosticada sua sífilis. Ele foi tratado em duas clínicas, mas o dano causado a seu sistema nervoso era irreversível. Foi internado na Colônia Juliano Moreira em Jacarepaguá, sul do Rio. Ela está lá até hoje, quase inalterada. Aqui, Nazareth foi tratado como um paciente VIP com privilégios especiais. Em dias de lucidez, era permitido que ele tocasse piano na sala do diretor do hospital [filmagens da Colônia Juliano Moreira].

No dia 1º de fevereiro, 1934, escapou de seus enfermeiros e desapareceu. Ele havia contado a um colega paciente que estava indo para casa, em Ipanema, mas, na verdade, ele partiu para direção errada, e foi para a floresta, atrás da colônia. Três dias depois, seu corpo foi encontrado. Um jornal do Rio relatou: "O compositor foi encontrado morto na floresta ao lado da cachoeira, com os braços esticados, como se estivesse tocando um piano invisível". Pouca atenção foi dada ao seu desaparecimento porque o Carnaval estava prestes a começar.

"Plangente"

Joshua Rifkin, piano

(Filmagens do carnaval carioca do início do século)

Tango Brasileiro

Apresentado por Joshua Rifkin

Com Jill Gómez

Dançarinos: Kevan Allen, Chris Baldock, Cavin Cornwall, Paul Domaine, Brenda Garrat-Glassman, Sorkina Tate, Michele Thorne, Angelie Walker.

Coreografia: Lindsay Dolan

Músicos: Chris Baron, Mark Burke, Jon Carnac, Nick Davres, Ben Groennevelt, Kevin Jackson, Justin Pearson

Orquestrações: Eric Wetherel

Cameraman - áreas exteriores de filmagem: Luiz Cambui, Tony Mayne

Pesquisa brasileira: Patricia Kranz, Luiz Antonio de Almeida, Cinemática Brasileira.

Gráficos: Alisa Robbins, Murray Andrews

Floor Manager: Cliff White

Assistente de Floor Manager: Valerie Caren

Design de Figurino: Maggie Chappelhow

Maquiagem: Jan Nethercot

Supervisor de Câmera do Estúdio: Geoff Vian

Vision Mixer: Jill Kinnaird

Efeitos de Vídeo: Dave Jervis

Editor de VT: Ian Haynes

Design: Stephen Brownsey and Zoë McFerran

Iluminação: Chris Watts

Som: Peter Rose

Produtor executivo para Decca Records: Herbert Chappel

Assistente de produção: Kate Slattery

Produzido e Dirigido por: Tony Staveacre

Uma produção BBC-TV em associação a The Decca Record Company Limited

© BBC Bristol MCMXCI

Duração: 38 min

Transcrito e traduzido por Alexandre Dias