

MARTIRIO

30 AÑOS

2CD + DVD Incluye el documental *Martirio*.

Relojes de vanguardia

Raúl Rodríguez

Hay gente que enciende la luz. Cuando el cuarto aún está oscuro y todavía nadie se atrevió a poner un pie dentro, hay siempre alguien que abre la puerta de ese territorio desconocido y prende la primera llama, invitándonos a entrar en un mundo nuevo para que así recordemos que siempre se puede emprender el viaje hacia la creatividad, que todo está por descubrir, que hay que seguir buscando y hay que querer vivir.

En la música popular, la inspiración participa de una trama colectiva. La verdadera tradición no nos pertenece, somos nosotros quienes le pertenecemos, porque esa “razón común” se expresa a través de nuestros recuerdos. La voz que canta toma el aire desde la memoria sonora de los demás y se ofrece en nombre de todos, en una suerte de intercambio justo: la música de siempre presta su oxígeno a quien va a convertirla en copla del futuro.

Toda tradición necesita de creadores y re-creadores, de seres que experimenten y puedan inventar nuevos espacios imaginarios para la convivencia entre los distintos. A finales de los 70, la necesidad de revitalización de nuestra música empezó a encarnarse en algunos aventureros pioneros que con el paso de los años adquirirían el carácter de clásicos populares, catalizadores de un proceso inevitable en el que las músicas forasteras influenciarían a la música andaluza (de nuevo, como cuando, durante siglos, las rutas comerciales nos conectaban con el circuito americano). En aquel entorno de creatividad cruzada, Martirio comenzó a forjarse como un criatura comunitaria, como una voz colectiva que parecía nacer desde un subsuelo imaginario, desde una memoria antigua que se hacía contemporánea asumiendo los rasgos propios y transformándolos hacia los tiempos nuevos, consiguiendo así que muchos de los mecanismos más válidos de nuestra forma de expresarnos pudieran mantenerse en activo y en contacto con lo que vendría después. El impacto fue tremendo porque tremendo era el valor que había que tener. Contraponer la aparente inmovilidad de las tradiciones más arraigadas con los discursos de vanguardia suponía un atrevimiento que quizá no podía llevarse a cabo desde una personalidad civil. Debía ser un superhéroe (con poderes pero también “de barrio”) quien emprendiera esa batalla que aún pudiendo ser perdida tenía que ser librada. Quien es mártir sabe que no vencerá al león, pero su fe le puede. Y su lucha se convierte así en un faro en la tormenta para los demás, para aquellos que piensan que sí merece la pena luchar por las ideas nuevas, que sienten que el cante sí sirve para algo, porque demuestra que la conquista de la libertad es posible.

Desde su aparición en los años 80, Martirio ha actuado siempre impulsada por esa osadía obligada de los mascarones de proa, construyendo su discurso artístico desde una responsabilidad vital ineludible, siempre buscando un nuevo rumbo. Descubrió que ese camino sólo se iluminaba si las emociones eran verdaderas y profundizó en un cante de una hondura universal, una voz de abrazo abierto que con un cañón de cariño transmite toda la potencia de la ternura. Esa actitud de permanente vanguardia y de compromiso sincero con el arte ha mantenido viva y despierta su carrera durante estos 30 años, sin descansar, haciendo el trabajo que siempre le correspondió: romper la mar, abrir camino para que perdamos el miedo y busquemos aires nuevos que nos inspiren. Gracias a que siempre ha mirado más allá, ha conseguido construir una obra de impresionante valor: aquí hay una vida entera dedicada de forma constante a la búsqueda de nuevos tesoros para nuestro tejido emocional.

“Nunca fue fácil lo hermoso”, dice ella, cuando aparecen las fatigas dobles que hay en todo camino creativo. Ha sido una larga trayectoria de lucha por la belleza que ha necesitado de guerreros compañeros y para ello ha sabido reunirse con los más sensibles de cada lugar y emparentarse con los afines, con los artistas que se la juegan en cada tradición amiga. Todos los que nos embarcamos en los distintos momentos en su aventura, hemos estado ahí felices de aportar nuestro mejor saber a una obra que ha sido un laboratorio de emoción abierta, porque en el fondo sabíamos que estábamos creando una música que nos haría un poco más libres a todos.

Martirio es una representante iluminada de toda una generación de gente que buscó una manera diferente de cantar y de tocar, de ser y de estar. Por su carácter pionero, por la calidad y la calidez de las canciones incluidas y por la capacidad creativa de los músicos implicados, siento que esta obra es una obra maestra colectiva, porque enseña las líneas de fuga de la evolución de nuestra música popular en estas tres décadas. Este disco recopilatorio conforma un mapa de nuevas rutas evolutivas para nuestra música, una cartografía útil para poder apreciar la expansión de la expresividad de nuestros sonos a través del recorrido por la historia de una de sus puntas de lanza principales. Aquí están muchos de los primeros encuentros de la Copla con el Rock, el Jazz, el Flamenco, el Son, el Bolero, el Tango,... primeras muestras de cómo se conectó esa forma tan nuestra de sentir con otros lenguajes del mundo, antes de que se supiera que eso era posible y sin que nadie asegurara que fuera rentable comprometerse de verdad con lo que se canta.

En casa de mi mamá, los relojes son de vanguardia y van 40 minutos por delante del planeta. Y así sucede con su obra, que siempre sonó unos años antes de su hora. Aquí la tenemos reunida y podemos, ahora sí, decirle: “¡Óle!” a compás con el mundo.

Foto: Paco Rubio Peineta: Andrés Martín (Fridor) Traje: Carmen Giles (Fridor) Gafas: Grao Gayoso

cd1

1. Estoy mala · 2. Sevillanas de los bloques
3. La perla · 4. Amor masoca · 5. Ojos verdes
6. Una roca en el mar · 7. Las mil calorías
8. Dicen · 9. Tú eres mi marío
10. Tierra y luna · 11. Es mejor vivir así
12. Quisiera amarte menos · 13. Hacia dónde
14. Yo vengo a ofrecer mi corazón
15. Zumba que zumba

Foto: Jesús Ugalde Gafas: Grao Gayoso

cd2

1. Las palmeras · 2. Tengo miedo a perder la maravilla
3. Pena de amor · 4. La bien pagá
5. Silencio · 6. Si te contara · 7. No corté más que una rosa
8. La Martiniana · 9. María la portuguesa · 10. Tiempo de lluvia
11. A lo divino · 12. Noche de bodas · 13. Volver
14. La llorona · 15. Coplas del payador perseguido

Créditos

Cds

Producido por Raúl Rodríguez para Universal Music Spain.

Coordinación general:
Martirio

Remezclas en tema 15 (cd 1); 5, 7, 13 (cd2) y grabación y mezcla de tema 15 (cd2) realizadas por Raúl Rodríguez y Manolo Camacho en *Estudios Manitú* (Madrid, abril 2015).

“Hacia dónde”, grabada y mezclada por Tots Sants en *La casa murada*, (Barcelona, septiembre 2013).

Es una producción de Universal Music Spain.

Producción artística:
Raúl Rodríguez

Producción ejecutiva:
Álex Sánchez

Remasterización:
José Peña. *Noise & silence*, (Madrid, junio 2015).

Idea de portada:
Martirio y Raúl Rodríguez

Peineta: Andrés Martín

Fotografía de portada:

Mercedes Cosano

Diseño gráfico:

Eider Corral

Jefe de prensa: Jorge Camarlengo
jorge@jorgecamarlengo.com

Management y contratación:

Alex Graneri. *En gira*

alex@engira.net

contratacion@engira.net

www.engira.net

Tfno.: +34 915241942

Dvd documental

“Martirio”

Dirección: José Sánchez-Montes

Guión: José Sánchez-Montes,
Mercedes Cantero

Producción ejecutiva:
Gervasio Iglesias

Producción: Lara Sastre,
Marichu Sanz, Pilar Gómez,
David González, Laura Domínguez

Montaje: Darío García

Fotografía: Darío García, Jorge Rodríguez-Puche, Mariano Agudo

Producido por Sacromonte Films y TVE

MARTIRIO. 30 AÑOS.

Universal Music 2015

El presente recopilatorio pretende abrir una puerta al poliédrico universo de Martirio. Ordenar algunas ideas alrededor de su obra, presentar otras nuevas y matizarlas todas. 30 años de carrera en 30 canciones que intentan respetar en la medida de lo posible el orden cronológico de los lanzamientos discográficos o conciertos en directo a los que pertenecen. El pack se completa con un dvd documental sobre su figura que, sintetiza en poco más de una hora, 30 años de andadura que aparece como vital además de artística.

En esta caja de sorpresas que presentamos conviven con la más absoluta naturalidad Kiko Veneno, Javier Ruibal, Chano Domínguez, Lila Downs, Chavela Vargas, Raúl Rodríguez, Soledad Bravo, Marta Valdés, Omara Portuondo o Compay Segundo, por citar tan solo a algunos de los protagonistas que en ella se encuentran. El hilo conductor de tanta “tradición de vanguardia”, como no podía ser de otra manera, es la propia Martirio. La que teje con verdades bellas y vividas sus discursos, centro y márgenes: del rock andaluz al blues del Mississippi filtrados e infiltrados de flamenco, de la inimitable Chavela al mejor filin cubano, del tango al bolero o de la copla al jazz. La profundidad de su acercamiento a repertorios –en apariencia– tan dispares cuaja en una voz propia y absolutamente auténtica, en una manera de cantar y de contar que ha marcado una época y sigue trazando con finura y desparpajo las líneas de épocas que todavía están por llegar. Esencial y contingente, con la misma dosis de seriedad que de sentido del humor, el manifiesto artístico (que lo es también social) de Martirio es uno de los más inspirados, geniales y osados de nuestro tiempo y de cualquier geografía. De los últimos 30 años, como mínimo.

El recopilatorio, producido por Raúl Rodríguez, incluye cuatro temas inéditos hasta la fecha, multitud de rarezas y colaboraciones publicadas con anterioridad pero de difícil acceso hoy en día, y un sinfín de clásicos del repertorio de Martirio. Se completa, como comentábamos anteriormente, con un dvd documental sobre la carrera de la artista realizado por Sacromonte films y dirigido por José Sánchez Montes.

Martirio

Maribel Quiñones Gutiérrez (Huelva, 1954).

Tras formar parte del grupo Jarcha en la década de los 80, y luego junto a Kiko Veneno y Pata negra de "Veneno", en 1986, publicó su primer disco: "Estoy mala" a partir de ahí comienza la carrera de una artista en constante evolución, pionera en la recuperación y actualización de joyas de la música popular española y sudamericana.

Su imagen enigmática y sofisticada es la tarjeta de presentación de una artista viva, siempre curiosa, moderna y vanguardista.

El lenguaje musical de Martirio empieza a desarrollarse y a crearse a través de cada uno de sus diversos trabajos discográficos, en un amplio espectro de músicas y géneros distintos que ha fusionado con naturalidad. Colaborando con músicos de las más diversas tendencias y estilos, músicos claves en su carrera: Kiko Veneno, Chano Domínguez, Raúl Rodríguez, Raimundo Amador, Kenny Drew Jr, Jose María Vitier ... Compartiendo su música con artistas tan diversos en su arte como Chavela Vargas, Javier Ruibal, María del Mar Bonet, Susana Rinaldi, Soledad Bravo, Omara Portuondo, Compay Segundo, Marta Valdés, Simón Díaz, Maite Martín, Luis Pastor, Jerry González Clara Montes, Lila Downs, Marcelo Mercadante, Son de la Frontera, La Shica, Alberto Cortez, Ojos de Brujo, Miguel Poveda..., desarrollando una carrera ejemplar y convirtiéndose así un referente de la música española.

Durante tres décadas de carrera, Martirio ha renovado la copla española dotándola de la universalidad que merece y librándola de ataduras del pasado. Se ha sumergido en el flamenco, en el jazz, la bossa nova, el tango, el bolero, el pop, el rock e incluso las sevillanas, nadando muy adentro para regalarnos su esencia.

Como artista versátil ha transitado por diversos caminos:

Dentro de su faceta literaria, el libro: “La vuelta a Martirio en cuarenta trajes”. (Ed. Planeta), Numerosos artículos para periódicos, textos para cd’s, presentaciones de libros, conferencias...

Como actriz ha trabajado en cine junto a Concha Velasco, José Luis Cuerda, Rosa Vergés, Silke, Pepe Rubianes, Juan Bollaín, Pedro Olea...

En teatro con Pedro Osorio en el CAT de Sevilla. Y en televisión -además de numerosas actuaciones y entrevistas- ha presentado toda una serie de programas como: “Al buen compás de Canal sur”, “Amor a primera vista”... Ha participado como jurado en programas musicales como “Lluvia de estrellas”, y “Menudas estrellas”...

A lo largo de su carrera ha recibido numerosas distinciones nacionales e internacionales. Nominada para el Grammy en 2002 con su disco “Mucho corazón”. Ha sido galardonada con la Medalla de Andalucía en 2004. A lo largo de su carrera ha recibido numerosas distinciones nacionales e internacionales. Nominada para el Grammy en 2002 con su disco “Mucho corazón”. Tiene dos Premios Nacionales de la Música de la SGAE: Mejor disco de jazz por “Acoplados “ junto a Chano Domínguez (2005, RTVE Música) y mejor álbum de fusión por “Primavera en Nueva York” (Calle 54 Records, 2007).

Ha sido galardonada con la Medalla de Andalucía en 2004. Le fue entregada La Llave de Medellín,(2000), ha sido nombrada Ciudadana ilustre de Puerto Rico (2002) y Ciudadana de honor de Buenos Aires (2010). En 2010 recibió el premio internacional Cubadisco. Premio El Público de Canal Sur ala trayectoria. (2009), La antena de oro (Premio de los medios 2008), El premio Trayectoria de ARTE, la Asociación de Managers españoles, en 2014 y la Medalla de Huelva, su ciudad natal. En 2015 el Premio Liberpress en Girona a la trayectoria y contribución a la música española.

En 2014 graba junto a su hijo Raúl Rodríguez, un disco homenaje a su amiga Chavela Vargas, con quien compartió sus dos últimos conciertos en México y España. “De un mundo raro” es una selección de canciones del repertorio de la gran artista mexicana en compás flamenco. El espectáculo ha girado por Colombia, Argentina, Chile, México y numerosas ciudades de España.

Actualmente Martirio nos muestra una nueva faceta artística con una conferencia (pieza en un acto) “La Mujer y la copla”, donde, a través de las canciones, se mezclan la memoria y las costumbres de una época. Conjuga su teoría con ejemplos cantados para ofrece un análisis de la influencia del género en nuestra educación sentimental.

Desde febrero de 2014, colabora con Radio Gladys Palmera. com, con un programa quincenal de su autoría, “Cantes rodados”, sobre sus distintas preferencias musicales.

En Noviembre 2015 se editará un recopilatorio: “Martirio 30 años” sobre su carrera con dos cd’s remasterizados y una película-documental de los 30 años de su vida artística.

DISCOGRAFÍA PROPIA:

“Estoy mala” (1.986)

“Cristalitos machacaos” (1989),

“La Bola de la vida del amor” (1991),

“He visto color por sevillanas” (1994),

“Coplas de madrugá” (1996),

“Flor de piel” (1999),

“Mucho corazón” (2001),

“Martirio” –Recopilación 2002)

“Acoplados” (Premio de la Música 2005 junto a Chano Domínguez al mejor álbum de Canción Española),

“Fundamental” -Trilogía- (2005)

“Primavera en Nueva York” (Premio de la Música 2007 al mejor álbum de fusión)

“Martirio: 25 años en directo” (2009),

“El Aire que te rodea” (2011) Poesía iberoamericana musicada por José María Vitier

“De un mundo raro” Cantes por Chavela (2013)