

Preface

GIOVANNA CAMPANI

It is with great joy that we present these two special issues of *Comparative Cultural Studies* dedicated to the Brazilian composer Chiquinha Gonzaga.

It is the constant commitment of the journal to bring attention to music not only from an artistic point of view but also from an anthropological and sociological approach, as music is deeply related to the social, economic and historical aspects of each society. Through sounds, music not only conveys meanings, ideas and values of the cultural identity of each society, but also reflects other aspects, such as social hierarchy systems or gender relations. In this perspective, the music of Latin America is particularly exemplary, due to the role played by colonization and slavery which are at the origin of Latin American nations. Deprived of other ways to manifest their cultures, the indigenous peoples and enslaved Africans found a privileged expression in music. In the case of Brazil the African cultures of the enslaved populations contributed to popular music with their unsurpassed rhythmic lines, directly influencing various musical styles, such as samba, maracatu, choro, jongo and many others. Popular music, despised by the elites who looked to European cultured music, African rhythms inspired composers, who, although trained in classical music, captured the beauty of "black" music and made it rise to national music. Among these composers a woman, Chiquinha Gonzaga (1847-1935) Afro descendant on the part of a grandmother, wrote a personal story made up of the search for freedom and artistic passion by linking her name to the first Carnival march "Ó Abre Alas".

In Europe, the work of Chiquinha Gonzaga is rarely performed and little is known of her path as a nineteenth-century woman in the fight against prejudices. We hope, with these two special issues to contribute to a new interest even outside America Latina and to pave the way for new research.

Prefazione

GIOVANNA CAMPANI

E' con grande gioia che presentiamo questi due numeri speciali della rivista *Comparative Cultural Studies* consacrati alla compositrice brasiliana Chiquinha Gonzaga.

E' impegno costante della rivista portare l'attenzione sulla musica non solo dal punto di vista artistico ma anche antropologico e sociologico, in quanto relazionata profondamente con gli aspetti sociali, economici e storici di ogni società. Attraverso i suoni la musica non solo trasmette significati idee e valori dell'identità culturale di ogni società, ma riflette anche altri aspetti, come i sistema di gerarchia sociale o le relazioni

di genere. In questa prospettiva, la musica dell'America Latina è particolarmente esemplare esemplare, per il ruolo svolto dalla colonizzazione e la schiavitù che sono all'origine delle nazioni latinoamericane. Private di altre modalità per manifestare le loro culture, le popolazioni indigene e africane schiavizzate trovarono nella musica una espressione privilegiata. Nel caso del Brasile le culture africane delle popolazioni schiavizzate contribuirono alla musica popolare con le loro insuperabili linee ritmiche, influenzando direttamente vari stili musicali, come la samba, il maracatu, il choro, il jongo e molti altri. Musiche popolari, disprezzate dalle élite che guardavano alla musica colta europea, i ritmi africani ispirarono compositori, che, pur formati alla musica classica, colsero la bellezza della musica "negra" e la fecero assurgere a musica nazionale. Tra questi una donna, Chiquinha Gonzaga (1847-1935) afro discendente per parte di una nonna, scrisse una storia personale fatta di ricerca di libertà e di passione artistica legando il suo nome alla primera marcia carnevalesca "Ó Abre Alas".

In Europa, l'opera di Chiquinha Gonzaga è raramente eseguita e poco noto è il suo percorso di donna del XIX secolo in lotta contro i pregiudizi. Speriamo, con questi due numeri speciali di contribuire ad un nuovo interesse anche al di fuori dell'America Latina e ad aprire la via a nuove ricerche.

Prefácio

GIOVANNA CAMPANI

É com grande alegria que apresentamos esses dois números especiais da revista Comparative Cultural Studies dedicado à compositora brasileira Chiquinha Gonzaga.

É compromisso constante da revista chamar a atenção para a música não só do ponto de vista artístico, mas também do ponto de vista antropológico e sociológico, pois está profundamente relacionada aos aspectos sociais, econômicos e históricos de cada sociedade. Por meio dos sons, a música não apenas transmite significados, ideias e valores da identidade cultural de cada sociedade, mas também reflete outros aspectos, como sistemas de hierarquia social ou relações de gênero. Nessa perspectiva, a música da América Latina é particularmente exemplar, devido ao papel desempenhado pela colonização e pela escravidão que estão na origem das nações latino-americanas. Privados de outras formas de manifestar suas culturas, os povos indígenas e africanos escravizados encontraram na música uma expressão privilegiada. No caso do Brasil as culturas africanas das populações escravizadas contribuíram para a música popular com suas linhas rítmicas insuperáveis, influenciando diretamente vários estilos musicais, como samba, maracatu, choro, jongo e muitos outros. A música popular, desprezada pelas elites que buscavam a música culta europeia, inspiravam os ritmos africanos a compositores que, embora formados em música erudita, captavam a beleza da música "negra" e a faziam ascender à música nacional. Entre estes, uma mulher, Chiquinha Gonzaga (1847-1935) afrodescendente por parte de uma avó, escreveu uma história pessoal feita de busca pela liberdade e paixão artística, ligando seu nome à primeira marcha carnavalesca com letra "Ó Abre Alas".

Na Europa, a obra de Chiquinha Gonzaga raramente é realizada e pouco conhecida é sua trajetória como mulher oitocentista na luta contra os preconceitos. Esperamos, com esses dois números especiais, contribuir para um novo interesse mesmo fora da América Latina e pavimentar o caminho para novas pesquisas.

Prefacio

GIOVANNA CAMPANI

Con gran alegría presentamos estos dos números especiales de la revista *Comparative Cultural Studies* dedicado a la compositora brasileña Chiquinha Gonzaga.

Es compromiso constante de la revista llamar la atención sobre la música no solo desde el punto de vista artístico sino también antropológico y sociológico, ya que la música está profundamente relacionada con los aspectos sociales, económicos e históricos de cada sociedad. A través de los sonidos, la música no solo transmite significados, ideas y valores de la identidad cultural de cada sociedad, sino que también refleja otros aspectos, como los sistemas de jerarquía social o las relaciones de género. En esta perspectiva, la música de América Latina es particularmente ejemplar, por el papel que jugó la colonización y la esclavitud que están en el origen de las naciones latinoamericanas. Privados de otras formas de manifestar sus culturas, los pueblos indígenas y los africanos esclavizados encontraron en la música una expresión privilegiada. En el caso de Brasil, las culturas africanas de las poblaciones esclavizadas contribuyeron a la música popular con sus líneas rítmicas insuperables, influyendo directamente en varios estilos musicales, como la samba, el maracatu, el choro, el jongo y muchos otros. La música popular, despreciada por las élites que miraban hacia la música culta europea, inspiró los ritmos africanos a los compositores, quienes, aunque formados en la música clásica, captaron la belleza de la música "negra" y la hicieron ascender a la música nacional. Entre ellos una mujer, Chiquinha Gonzaga (1847-1935) afrodescendiente por parte de abuela, escribió una historia personal hecha de búsqueda de libertad y pasión artística, vinculando su nombre a la primera marcha carnavalesca "Ó Abre Alas".

En Europa, la obra de Chiquinha Gonzaga rara vez se representa y poco conocida es su trayectoria como mujer decimonónica en la lucha contra los prejuicios. Esperamos, con estos dos números especiales, contribuir a un nuevo interés incluso fuera de América Latina y pavimentar el camino para nuevas investigaciones.

Autoria não identificada / Coleção Edinha Diniz / Chiquinha Gonzaga / Acervo Instituto Moreira Salles