

MONICA PINTO * “Canthara”

Label: Maxsound

Date de réalisation: 14 octobre 2016

Sur le web: www.monicapinto.it

www.facebook.com/monicapinto.136

CANTHARA : l’album du résumé et des symboles

Canthara est l’album d’exorde de Monica Pinto, une artiste qui a une carrière vicennale en Italie et à l’étranger, déjà fondatrice et chanteuse du groupe Spaccanapoli. Un travail fortement évocateur à partir du titre, qui lie les deux termes « canto » (c’est-à-dire « chant ») et « hara » et qui est le symbole de deux lieux complémentaires de l’être. Une « chanson électronique » minimale, constituée par douze morceaux qui ont souvent, comme contenu, certains traits des philosophies orientales. À travers tout cela, l’auteure-compositrice-interprète napolitaine se réinvente et se plonge dans un projet qui est écrit tout en italien. Parmi les hôtes du disque il y a aussi Fausto Mesolella (Avion Travel).

Même si la chanson de Monica Pinto part d’un complexe mélodique, elle avance à travers un tissage sonore minimal, dans lequel les sons acoustiques et électroniques se conjuguent d’une façon évocatrice. Réflexions existentielles et observations critiques de la réalité, parfois provocantes, à travers douze morceaux qui parlent de révolution, pouvoir, sexe et mort. Tous problèmes cruciaux dans notre système social, explorés à travers la perspective de l’âme, dans un parcours intérieur de conscience et de compréhension.

Une « chanson électronique » naît de cette façon dans un disque plein de symboles, à partir de son titre. « Canthara », qui est produit par *Max Carola* et qui a parmi ses hôtes même *Fausto Mesolella* du groupe *Avion Travel* (qui signe la musique de la dernière chanson « Pour la révolution »), lie en effet les deux termes « canto » et « hara », qui représentent deux lieux complémentaires de l’être et qui semblent créer ensemble l’harmonie de l’univers. Le chant imprègne chaque chose et nous projette vers le haut, tandis que l’« hara » est le centre de l’être, son essence vitale. Rester en contact avec la propre « hara » signifie être centré sur soi-même et enraciné au propre sol primitif. La jonction de ces deux éléments unit, à son tour, l’univers intérieur à l’extérieur ; cette jonction nous rend présents à ces univers pour contribuer à leur renouvellement et à leur évolution.

« Après 25 ans de carrière artistique, pendant laquelle j’ai interprété avec plaisir la musique généralement napolitaine, que j’ai chantée dans le monde entier, j’ai décidé aujourd’hui de me réinventer dans un projet en italien, en me comparant avec un langage musical complètement nouveau pour moi et avec une vocalité diverse » nous conte Monica Pinto. « Le mot « Canthara » a un pouvoir fortement évocateur autour duquel les concepts, auxquels j’ai voulu donner espace dans ce travail, tournent. Cela est une

intention qui est portée aux extrêmes conséquences dans les deux chansons « Canthara I » et « Canthara II ». Il s'agit de réélaborations électroniques respectivement du son *WUN*, un ancien son thérapeutique japonais (ce son d'ouverture et de transformation résonne dans tout le corps, puisqu'il active les énergies de celui-ci et l'enracine à la terre) et des Bija Mantra *HAM RAM* (la combinaison de ces sons du yoga, qui correspondent respectivement au cinquième chakra, celui de la gorge, et au troisième chakra, celui du plexus solaire, suggère une connexion harmonieuse entre l'énergie ascendante et descendante de l'être). L'union de l'élément électronique-artificiel avec celui organique-naturel des sons mêmes affirme encore plus le concept de complémentarité des contraires, où ceux-ci ne sont pas en opposition, mais plutôt ils vivent ensemble harmoniquement dans une fonctionnalité réciproque.

Mon urgence de réaliser cet album part de tout ce « sentir » ; dans mon œuvre, dans ses contenus, dans les idées musicales et même dans le choix des collaborateurs, j'ai synthétisé toute ma vie passée et présente d' « être chanteuse » et de chercheuse de réponses ».

Les chansons:

1) *Viaggio incompiuto (Voyage inachevé)*

Une rencontre extraordinaire et extrême, vécue entre la béatitude et le désespoir, que les peurs, les attentes et enfin une brusque interruption ont rendu inachevée pour toujours. Un morceau autobiographique, né comme instrument pour élaborer la douleur et la confusion vécues à ce moment-là.

2) *L'ideal-mente (L'idéal-ment)*

Pouvons-nous continuer à croire dans nos propres idéaux et, en même temps, être à l'écoute de ceux des autres ? Nous sommes ce que nous croyons, nous nous identifions avec ceux-ci et les défendons infatigablement, sans jamais avoir de doutes. Tout cela peut, toutefois, nous apporter une mentalité fermée et déterminer une grande distance avec les autres : nous ne voulons pas comprendre les diverses raisons des autres et finissons au fur et à mesure par céder à l'égoïsme, aux conflits et aux hostilités.

3) *Nuovamente essente (Étant de nouveau)*

Imaginer la rencontre avec la propre mort, transfigurée dans une image de femme à laquelle nous pouvons nous fier sereinement : une femme sublime qui nous accueille et qui nous libère de tout ce qui est superflu dans l'existence. Une rencontre profonde et intense, comme une étreinte, par laquelle le début d'une nouvelle vie est engendré.

4) *Anime minori (Âme mineures)*

Il existe une aberrante disparité qui partage le monde en deux parties : une d'entre elles établit les règles et exploite le plus grand nombre de ressources de la planète : l'autre partie mène une existence appauvrie et elle est obligée à suivre les règles d'un système économique mondial déséquilibré. S'il y a une volonté précise politique de laisser les choses comme elles sont exactement, aucune solidarité distraite pourra jamais les modifier.

5) *Canthara I*

Réélaboration électronique à partir du son *WUN*, un ancien son thérapeutique japonais qui développe de hautes fréquences, s'il est émis dans le registre grave. Ce son d'ouverture et de transformation résonne dans tout le corps, puisqu'il active les énergies de celui-ci et l'enracine à la terre.

6) *Schermo della felicità (Écran du bonheur)*

Une critique dure et ironique à un des moyens de communication de masse le plus influent. La télévision qui, en obnubilant la conscience critique et en mystifiant la réalité, devient un instrument puissant de massification culturelle et de contrôle social.

7) *Aria (Air)*

L'« excursion » mélodique de ce morceau, qui cite prudemment le chant grégorien, accompagne un texte d'éloge à l'élément « air », au souffle qui nourrit et qui engendre un dialogue primordial entre l'univers intérieur et celui extérieur.

8) *Il bacio sulla bocca (Le baiser sur la bouche)*

Librement inspiré à « Le grand Inquisiteur » de « Les frères Karamazov » de F. D. Dostoïevskij, ce morceau, au rythme obstiné, oppose le pouvoir à la liberté, dans une lutte éternelle entre le peuple choisissant la soumission au nom d'une sécurité illusoire et les maîtres de la Terre, qui dispensent des promesses de bien-être et tutelle, en se garantissant, néanmoins, le droit à la suprématie.

9) *Apri le gambe (Ouvre les jambes)*

Ce morceau au titre fort, qui présente une contradiction apparente avec le « mood » sonore placide avec lequel il est joué, veut représenter un hymne au potentiel féminin, à l'essence du féminin sacré qui peut trouver sa manifestation aussi et surtout dans une sexualité vécue avec une majeure conscience ; ceci est donc un hymne qui voudrait libérer chaque femme du fardeau culturel à cause duquel elle est encore liée à un rôle social secondaire dans le monde entier.

10) *Canthara II*

Réélaboration électronique à partir des Bija Mantra « HAM RAM ». Ces sons du yoga correspondent respectivement au cinquième chakra (celui de la gorge) et au troisième chakra (celui du plexus solaire). Dans cette composition personnelle ils se succèdent réciproquement et cela suggère une connexion harmonieuse entre l'énergie – ascendante e descendante – de l'être et la projection vers le haut et l'enracinement à la terre.

11) *Tutto va bene (Tout va bien)*

Les événements, qui passent dans le temps et qui l'emportent loin, sont la manifestation d'un vivre et d'un mourir continus ; toutefois à chaque passage l'équilibre s'accomplit entre la joie de la naissance et la douleur de la mort, en engendrant comme cela l'harmonie juste.

12) *Per la rivoluzione (Pour la révolution)*

Ce ne sont que les petits gestes vertueux – que nous accomplissons jour après jour d'une façon commune et consciente et qui se recueillent avec le temps – qui peuvent déterminer un grand changement, la bonne révolution que chaque homme espère pour le monde et pour l'humanité entière. Un morceau écrit par Monica Pinto et Fausto Mesolella (Avion Travel).

BIOGRAFIA

Monica Pinto est chanteuse et auteure-compositrice-interprète. En 1988 elle est la voix soliste du chœur polyphonique « Vox et anima » dirigé par le chef PierFrancesco Borrelli, qui interprète un répertoire sacré et profane, a cappella ou avec un accompagnement orchestral. En 1993 elle fonde le « Pinto Armorium Trio » avec ses deux sœurs Floriana et Daniela Pinto ; grâce à cela, elle monte sur les scènes de théâtres importants italiens et retrace l'histoire de la culture musicale napolitaine du '200 au '950 : de la villanelle polyphonique à la tarentelle du dix-septième siècle ; de la chanson classique d'auteur réélaborée polyphoniquement au mélodrame napolitain ; du café chantant aux plus modernes compositions des années '50. En 1996 elle est la voix soliste du « Gruppo operai E' Zezi », avec lequel elle réalise l'album « zezi vivi », publié par « Il

Manifesto » ; elle se produit comme cela dans beaucoup de festivals européens de « world » musique. En 1999 elle fonde le groupe « Spaccanapoli », avec lequel elle réalise les albums « Aneme Perze/lost Souls » (2000), publié par la « Real World records (Virgin) » de Peter Gabriel, et « Janus » (2009), publié par « Felmay records », ayant tous les deux une distribution mondiale. Elle se produit avec le groupe « Spaccanapoli » dans beaucoup de festivals de « world » musique en Europe (France, Espagne, Allemagne, Grèce, Belgique, Hongrie, Autriche, Suisse, Finlande, République Tchèque, Croatie, Portugal) et dans le monde (USA, Canada, Japon, Île de Réunion, Mexique, Malaisie, Nouvelle Calédonie). En Italie, parmi beaucoup d'autres événements, elle chante aux concerts de Manu Chao (2001) et de Peter Gabriel (2002 et 2004). Elle participe avec le groupe « Spaccanapoli » au film « Passione – un'avventura musicale » réalisé par John Turturro et sorti en 2010. À partir de 2011, elle participe à la tournée « Passione live », un concert musical tiré du film homonyme, dans lequel elle collabore avec Peppe Barra, James Senese, Raiz, Pietra Montecorvino et d'autres. De 2008 à 2010 elle collabore avec l'auteur-compositeur-interprète napolitain Carlo Faiello. À partir de 2010, elle collabore avec l'association « La Bazzarra » de Gigi Di Luca, avec lequel elle réalise le spectacle « Il mio cuore è nel sud », représenté, entre autres, à Valparaíso (Chili) à l'occasion du « Forum des cultures 2010 ». En 2013, elle est chanteuse, comédienne et créatrice du spectacle « Il sogno di una cosa – Teatro canzone su Luigi Tenco », qui a vu sa première pendant la XXXIVme édition du festival théâtral « Benevento città spettacolo ». À partir de 2014, elle est la voix féminine et la compositrice du spectacle-concert « La musica del mare », avec le chef Roberto Soldatini et Luca Di Tommaso. Depuis quelques années, Monica s'est dédié aussi à l'enseignement du chant modern, en adoptant une méthode personnelle qui ajoute à l'étude fondamentale de la technique vocale l'exploration du « chant intérieur », à travers des techniques de relâchement et méditation, acquises pendant son expérience décennale d'étude et expérimentation des disciplines holistiques.

Link et contacts:

Soundcloud link pour écouter l'album:

<https://soundcloud.com/user-183788797/sets/monica-pinto-canthara/s-49mD9>

Link vers les videoclip:

Viaggio incompiuto: https://www.youtube.com/watch?v=jxO-q_9O3KA

Apri le gambe: <https://www.youtube.com/watch?v=vpZwqaw0-Jo>

Site web: <http://www.monicapinto.it>

Facebook: www.facebook.com/monicapinto.136

Contactez-nous (form):

Nom

Email

Objet

Message