

Bio Français TOTO LA MOMPOSINA

Toto La Momposina est la synthèse riieuse des tambours africains et des soneros cubains, des danses coquines et des humbles prières. Toto chante comme un feu follet, embarquant trompette et bombos dans une sarabande où la tradition se nourrit de l'actualité.

Le répertoire se compose de rythmes multiples, aussi riches et variés que les sons et les couleurs qui en surgissent. Entre puissance et spontanéité scéniques, Toto a gagné le respect et l'admiration du public à travers le monde.

A la fois chanteuse et danseuse, Toto La Momposina a gagné le respect et l'admiration par la puissance et la spontanéité de ses prestations. Faisant appel à la musique et à la danse de la Colombie caraïbe, son travail est le résultat du formidable métissage des différentes cultures qui composent le pays. C'est l'expression d'une culture, dont les origines viennent d'Afrique (les esclaves), d'Espagne (les colons) et d'Amérique du Sud (indiens indigènes). Sur scène, la formation est presque entièrement composée d'instruments traditionnels : tambours, gaitas (flûtes), cuivres (trompette et bombardino), tiple (guitare à 12 cordes), basse, percussions. Le répertoire est composé d'une multitude de rythmes comme la cumbia, le bullerenge, la chalupa, le garabato et le mapale issus de la côte caraïbe, mais également du son cubain ainsi que de la guaracha, de la rumba et du bolero-son qui sont arrivés en Colombie par le village de San Basilio de Palenque. Comme ses ancêtres, Toto vient du village de Talaigua (situé au centre d'une île nommée Mompos, d'où "Momposina") qui se trouve sur le fleuve Magdalena. Au 16ème siècle, les invasions espagnoles ont forcé les indiens (habitants indigènes de Mompos) à fuir dans les forêts épaisses. Plus tard, ceux-ci se sont mariés avec des esclaves fugitifs. "La musique que je joue, explique Toto, a ses racines dans une race métisse à la fois africaine et indigène ce qui fait que la musique est entièrement fondée sur la percussion." Issue d'une famille de musiciens depuis cinq générations, Toto a appris à chanter et danser dès son enfance. Son père était un joueur de tambour, sa mère chanteuse et danseuse.

Dès son plus jeune âge, Toto a voyagé de village en village pour apprendre les rythmes et les danses, ainsi que l'art des « cantadoras » (chanteuses traditionnelles des villages). En 1968, elle forme son premier groupe et commence une carrière professionnelle, sa voix et sa présence scénique lui donnent très vite une grande réputation, elle commence alors des tournées internationales à travers les Amériques et l'Europe. En 1982, elle a accompagné Gabriel Garcia Marquez à Stockholm pour jouer lors de la cérémonie de remise de son prix Nobel. Quelques temps plus tard, elle s'installe en France et en Allemagne. Deux albums ont été enregistrés à Paris à cette époque Toto La Momposina pour Auvidis et La Colombie-Musique de la côte atlantique pour ASPIC.

En 1987, elle rentre en Colombie, fait des tournées en Amérique du Sud, dans les Antilles, et étudie le boléro à Cuba. En 1991, WOMAD (organisation de Peter Gabriel) l'invite à participer à de nombreux festivals à travers le monde. Elle enregistre "La Candela Viva pour Real World en 1992. Depuis lors, Toto ne cesse de se produire à travers le monde et a sorti son dernier album Carmelina chez Indigo.

«On vient au monde pour accomplir une tâche spécifique. Un talent s'enrichit de tout ce que la vie nous apprend, le temps amenant son potentiel à maturation. J'ai appris à prendre tout cela

en considération et à le canaliser par mon travail et à respecter tout ce qui touche à mon travail, en l'occurrence ma voix.. Je me repose après un spectacle et me prépare pour celui du lendemain, parce que cela exprime le respect. C'est une façon de le respecter et de projeter ce respect sur les gens qui viennent me voir et sur ceux qui entendront parler de moi, mon futur public.

Les tambours font vibrer votre corps et le font réagir de manière instinctive, spontanée. C'est alors que vous sortez de vous-même et oubliez tout ce qui vous entoure. Plus rien n'importe.

Je ne cherche pas à devenir une étoile sur la terre mais plutôt une étoile de l'univers. »

Bio Anglais : TOTO LA MOMPOSINA The Original Queen of Cumbia

A magnificent performer, Totó La Momposina is a charismatic living legend of Afro-Colombian song, the original 'Queen of Cumbia' whose entire life has been dedicated to representing the music of her country's Caribbean coastline. A mix of African, indigenous Indian and Spanish cultures gave the region the rich musical traditions which Totó has been instrumental in keeping alive and taking to international audiences. Cumbia is the percussive style characterised by off-beat polyrhythms which exploded across Latin America and beyond; today it is one of the most influential and best-loved musical exports of the region. Toto's music has touched artists far and wide, from Timbaland (his track 'Indian Flute' samples Toto's Curura) to Manu Chao (who borrowed a chorus from La Verdolaga) to Michel Cleis' 2009 cumbia-house mega hit La Mezcla (the Ibiza dance track of the summer samples vocals and tambores from El Pescador, Nº 1 in the Spanish play list for 6 weeks), to Calle13 those who invited her to take part in the song that has turned into the ode of Latin America "Latinoamérica".

Hailing from Talaigua, a tiny village on the banks of the mighty Magdalena River, Totó was born into a family of musicians spanning five generations. The household lived with the musical traditions of 'la costa' and she learned to sing and dance as a child. As a teenager, she traveled from village to village researching their various rhythms and dances and studying the art of the cantadora – the gifted women at the heart of rural cultural life.

Since the 1960s when Totó emerged as a popular singer, these rhythms have formed the core of a vast repertoire which also embraces other Latin American traditions such as Cuban son, guaracha and bolero. She has toured internationally since the 1970s and in 1982 accompanied Gabriel Garcia Marquez to Stockholm to perform at his Nobel prize ceremony. In the early 1990s her global fame was cemented by a WOMAD tour across three continents and the release of La Candela Viva, the first of many acclaimed albums. In 2006 she was presented with the WOMEX Lifetime Achievement Award for her extraordinary contribution to world music. . A dynamic 71 year old, Totó continues to work tirelessly to promote the music of her homeland, driven by passion and the simple joy of performance.

"A cantadora belongs to the people!" Totó exclaims. "She is a woman who belongs to the space around her and who is true to her roots...but she is born with the gift of singing, the gift of summoning people." Through the power of her voice and creative spontaneity, Totó La Momposina has used this gift to summon people from all over the world, to hear the evocative

village music of her roots, and celebrate a rich traditional legacy with one of the true giants of Latin American music

Bio español TOTO LA MOMPOSINA

“Algo que tengo muy claro en cuanto mi herencia musical es que la música es como el hombre: Debe crecer y no quedarse en un museo o en lamentaciones”. Sonia Bazanta Vides tiene una sonrisa sincera, contagiante y una mirada limpia llena de espiritualidad, de amor por la música tradicional y por la cultura colombiana. Totó La Momposina, como se le conoce artísticamente, tiene una energía desbordante en su potente voz, con la que ha hecho vibrar a millones de espectadores desde hace ya 50 años, tiempo en el que se ha consolidado como la pionera y mayor representante de la música tradicional de Colombia en el mundo. Totó y sus músicos trabajan en recuperar, mezclar y crear nuevas expresiones de la música tradicional, a través de la mezcla de instrumentos y sentimientos de las diferentes regiones del país en un sonido, en un solo canto de identidad cultural colombiana. Aún hoy ella, es la inspiración para músicos, intérpretes y diversos artistas que llevan como ella, la voz de nuestro país al resto del mundo.

Cantadora oriunda de la isla de Mompox, aprendió de sus padres el arte de la música, el canto y el baile y desde muy niña se convirtió en Totó cuando escuchaba el sonido del tambor al cual respondía rítmicamente “To-tó”. Ella proviene de una familia de músicos, artistas y zapateros y con ellos conforma, en el año 1.964, el primer grupo musical con el que empieza una larga trayectoria llena de triunfos y satisfacciones. Hoy en día, 50 años después, trabaja con la misma pasión y entusiasmo por mantener viva la cultura colombiana. Totó estudió técnica vocal y música en el conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia, historia de la danza y organización de espectáculos en la Universidad de la Sorbona en París, historia del bolero en Santiago de Cuba y La Habana. Pero su verdadera escuela ha sido el pueblo.

En 1983, fue la encargada de acompañar a Gabriel García Márquez a recibir el Premio Nobel de Literatura en Estocolmo – Suecia, cuando ya era ampliamente conocida en el viejo continente. Al radicarse en París durante cuatro años fue la primera artista tradicional en llevar nuestra música a grandes escenarios en Europa, con más frecuencia en Francia y Alemania. Durante este periodo en París graba su primer álbum, 'Totó La Momposina' en el año de 1983 para Auvidisc y ha contribuido a la compilación de Colombia 'La Ceiba' para ASPIC. En 1987 regresó a Colombia y continuó realizando tanto en el hogar y otros lugares de América Latina y el Caribe. En 1991, WOMAD trajo de vuelta a Europa y actuó en sus festivales en Japón, Canadá, Inglaterra, Alemania, España y Finlandia. Grabó 'La Candela Viva' en 1992 por Real World Records y 'Carmelina' para MTM en 1995, seguido por el de « Pacanto » en 1998. Durante la última década también se ha realizado en España, Inglaterra, Escocia, Gales, Alemania, Austria, Suiza, Francia, Holanda, Bélgica, Eslovenia, Italia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Polonia, Corea, EE.UU., México, Cuba y en otros siete islas del Caribe; desde entonces no ha parado de producir, de investigar, de recuperar las manifestaciones autóctonas y de crear nuevas expresiones musicales que identifican las antiguas y nuevas generaciones.

Fue Nominada al Grammy Latino en el año 2002 y 2010 en la categoría de mejor álbum tropical y en 2006 fue merecedora del premio WOMEX (The World Music Expo), por su contribución a la música del mundo, por su excelencia artística, el impacto cultural de su trabajo y por sus logros personales. En 2007, recibió el Premio Nuestra Tierra, como mejor

artista folklórica, evento en el que Totó, exaltó el valor de creer en nuestras raíces tradicionales y en el talento colombiano, por encima del extranjero.