

Rui Magno Pinto, Portugal

ruimagnopinto@gmail.com

„Eine kleine (Weih)nacht(s)musik“: Carols, folk tunes, sambas and Christmas pop songs for the wind-band “Nativity masses” in Madeira

Unlike the usual concert activity of the national bands, the unique praxis of the Madeiran community bands consists mainly of four-to- twelve hour recreational exhibitions in religious festivities by fifteen-to twenty-five musicians assigned among the few members of that musical institution, being their most relevant function the public recognition of the organizers and contributors of that feast, through a visit to their residence, prior to the Mass, to offer a brief solemn musical salute - the philharmonic’s anthem – or a private musical exhibition of “light” music to those who spent on a more generous contribution to the parish. Indeed, in other Portuguese regions, wind-band exhibitions at the religious festivities have been far long restricted to a morning parade – “arruada” – and small concerts, with all band members, before and after Mass, and the initiative to visit, door by door, the community aims at collecting monetary amounts for the musical institution.

At Christmas, in the municipality of Câmara de Lobos, that singular type of musical exhibition takes on a more a unique character: as the Nativity Masses – “missas do parto” - are held during dawn, before the working-day of the parishioners, the musical entertainment offered by the wind-band to the contributors takes place during the night, in each of the parish of the county, consecutively, in the two weeks prior to Christmas Eve.

For that specific event, initiated more than three quarters of a century ago, and entitled ever since as “missas do parto”, the community bands of Câmara de Lobos select some regional and national carols – “janeiras”, “cantar de Reis” - and well-known Christmas songs, as well as specific marches for the parades and some “light music” of their customary musical repertoire, among them, the folk songs of Madeira, the “bailinhos” popularized during the late eighteenth-century and twentieth century, and Brazilian sambas, which spread from the Carnival matinées organized in mid-tweentieth century by the Banda Distrital do Funchal to the few other regional bands. Gradually, and mostly in recent years, the progressive inclusion of international music and the coeval acute fostering of that musical corpus in radio and television programs, the access to other means of musical dissemination, such as Youtube and other music databases, as well as the more accessible purchase of international repertoire, among other factors, promoted a significant “musical change”, as the well-known North- American and European Christmas songs gather a growing preeminence among the repertoire exhibited on the “missas do parto”.

This presentation seeks to offer an historical overview of the activity of Camâra de Lobos’ wind-bands in “missas do parto”, aiming to discuss, through specific examples, the repertoire defined, chosen and created by members of those musical institutions, as well as the “musical traditions” and the ongoing “musical change” which stand as coeval characteristics of that cultural manifestation.

„Eine kleine (Weih)nacht(s)musik“: Weihnachtslieder, Volkslieder, Samba und Weihnachtspopsongs für die Blaskapelle „Nativity masses“ aus Madeira

Die Blaskapellen aus Madeira unterscheiden sich in der Praxis stark von üblichen Konzerten nationaler Musikkapellen. Die Konzerte sind hauptsächlich freizeitorientierte Vorstellungen, die im Rahmen der Kirchenfeste stattfinden und zwischen vier und zwölf Stunden dauern können. Die Kapellen bestehen aus fünfzehn bis fünfundzwanzig Musikern und werden von einigen Mitgliedern beauftragt. Diese übernehmen zudem die Öffentlichkeitsarbeit. Dafür wird ihnen in ihrer Residenz vor der Messe ein Besuch abgestattet, um sie mit einem kurzen feierlichen musikalischen Gruß - einer philharmonischen Hymne- zu empfangen. Zudem bekommen großzügige Spender der Kirchengemeinde eine private Musikvorstellung, bestehend aus „leichter Musik“. In anderen Regionen Portugals beschränken sich die Vorstellungen der Blaskapellen im Rahmen der religiösen Feste lediglich auf eine Morgenparade, die sogenannte „arrude“. Desweiteren gibt es kleinere Konzerte vor und nach der Messe, bei der alle Mitglieder teilnehmen. Eine Initiative, welche von Tür zu Tür Geldspenden für die Musikeinrichtung im Sinne der Gemeinschaft sammelt, ergänzt das Ganze.

Diese einzigartige Musikvorstellung hat in der Gemeinde Câmara de Lobos zur Weihnachtszeit noch einen anderen besonderen Charakter. Bevor die Gemeindemitglieder zur Arbeit gehen, werden die Krippenmessen, bekannt als „missas do parto“, während der Dämmerung abgehalten. Zudem bietet die Blaskapelle eine Musikunterhaltung für die Mitwirkenden an. Diese findet nachts innerhalb der letzten zwei Wochen vor Heilig Abend in jeder Pfarrgemeinde des Landes statt.

Dieses spezielle Ereignis („missas do parto“) wurde vor mehr als einem Dreivierteljahrhundert eingeführt. Die Gemeindekapelle von Câmara de Lobos hat zu diesem Anlass ein paar regionale und nationale Weihnachtslieder, bekannt als „janeiras“, und geläufige Weihnachtslieder ausgesucht, unter anderem auch bestimmte Marschparaden und eine kleinere Anzahl an „leichter Musik“ aus ihrem üblichen Musikrepertoire. Darunter befinden sich Volkslieder aus Madeira, die sogenannten „bailinhos“ aus dem späten 18. Jhd. und 20. Jhd., und der brasilianische Samba, der Mitte des 20. Jhd in den Nachmittagsvorstellungen des Karnevals der Musikkapelle Banda Distrital aus Funchal gespielt wurde und von ein paar regionalen Musikkapellen übernommen wurde. Die Musik hat sich besonders in den letzten Jahren immer wieder verändert. Verantwortlich dafür sind: Stetige Integration internationaler Musik, Förderung musikalischer Werke in Radio- und Fernsehprogrammen, Zugang zu zahlreichen Verbreitungsmedien der Musik, wie Youtube und anderen Musikdatenbanken, einfacher Erwerb internationaler Stücke, usw. Durch diesen „Musikwandel“ nahmen bekannte nordamerikanische und europäische Weihnachtslieder einen immer größeren Stellenwert im Programm der „missas do parto“ ein.

Diese Präsentation liefert einen geschichtlichen Überblick über das Programmangebot der Blaskapelle Câmara de Lobos im Rahmen der „missas do parto“. Darüber hinaus wird anhand spezifischer Beispiele das Programmangebot besprochen, das von den Mitgliedern selbst gestaltet wurde. Außerdem wird auf den „Musikwandel“ in der „Musiktradition“ eingegangen, der gleichzeitig Merkmal dieser kulturellen Manifestation ist.

***

Rui Magno Pinto is a PhD student in Musicology in the Faculty of Social Sciences and Humanities of the New University of Lisbon (FCSH-UNL) and a member of the Research Center for Studies in Sociology and Musical Aesthetics (CESEM). His doctoral dissertation, funded by the Foundation for Science and Technology (FCT) and supervised by Prof. Dr. Paulo Ferreira de Castro, discusses the "upgrowth of a symphonic culture in Lisbon between 1846 and 1911". Rui Magno Pinto concluded in 2010 in the same institution his MA in Musicology with a dissertation on virtuosity in wind-instrument praxis in Lisbon between 1821 and 1870. In 2007 he concluded his degree in Musicology. Rui Magno Pinto was a fellow researcher on the following projects funded by FCT and held at CESEM: "Musical Heritage of the Jorge Álvares Foundation – the musical collection of Filipe de Sousa" (July to November 2011) and "The S. Carlos Theater: the performing arts in Portugal" (October 2007 to October 2010). Within the scope of his dissertations and research projects, Rui Magno Pinto had produced more than 70 critical editions of Portuguese opera, symphonic music, sacred music, wind-band music and works for soloist and orchestra/band/piano. Rui Magno Pinto is the founder artistic director and brass professor of the project „New Students of Guilherme Cossoul“, created in the scope of the program Artistic Practices for Social Inclusion of the Calouste Gulbenkian Foundation, which aims to provide free music education (in wind and percussion instruments) to disadvantaged childrens and teenagers in Lisbon, through the rehabilitation of the musical activity of old philharmonic societies of the Portuguese capital, hence promoting, by the aggregation of the diverse participant communities, the seminal constitution of a youth community wind orchestra in Lisbon. Rui Magno Pinto is currently a Librarian at Lisbon's Metropolitan Orchestra and invited teacher at the Department of Musicology of the Faculty of Social and Human Sciences at the New University of Lisbon (NOVA).

Rui Pinto Magno ist ein Doktorand in der Musikwissenschaft an der Fakultät für Sozialwissenschaften und Geisteswissenschaften der Neuen Universität von Lissabon (FCSH-UNL) und Mitglied des Forschungszentrums für das Studium der Soziologie und Musikästhetik (CESEM). Seine Dissertation, gefördert von der Stiftung für Wissenschaft und Technologie unter der Leitung von Prof. Dr. Paulo Ferreira de Castro, bezieht sich auf die „Entstehung einer symphonischen Kultur in Lissabon zwischen 1846 und 1911“. Das Studiumabschluss in Musikwissenschaft im Jahre 2010, in der gleichen Institution, machte Rui Magno Pinto mit einer Dissertation über Virtuosität in der Blasinstrument-Bewegung in Lissabon zwischen 1821 und 1870. Im Jahr 2007 schloss er sein Studium in Musikwissenschaft ab. Rui Magno Pinto war Forscher an folgenden Projekten der Stiftung für Wissenschaft und Technologie die vom CESEM finanziert und auch dort abgehalten wurden: „Musikerbe der Jorge Alvares Stiftung - die Musiksammlung von Filipe de Sousa“ (Juli bis November 2011) und „Das S. Carlos Theater: darstellende Kunst in Portugal“(Oktober 2007 bis Oktober 2010). Im Rahmen seiner Dissertationen und Forschungsprojekte, hat Rui Magno Pinto mehr als 50 kritische Auflagen der portugiesischen Oper, Musik für Orchester, Kirchenmusik, Blaskapellen-Musik und Musik für Solist mit Orchester, Blaskapellen oder Klavier. Das Projekt „Die neuen Schüler von Guilherme Cossoul“ wurde im Jahre 2016 von Rui Magno Pinto, künstlerischer Leiter und Lehrer für Blechblasinstrumente, gegründet. Das Projekt dient der Förderung sozialer Integration und wird von der Stiftung Calouste Gulbenkian unterstützt. Ziel des Projektes ist benachteiligten Kindern und Jugendlichen in Lissabon Musikunterricht kostenlos anzu-

bieten (Blas- und Schlaginstrumente). Dies wird durch die Rehabilitierung musikalischer Aktivitäten seitens der älteren philharmonischen Gesellschaften der Hauptstadt Portugals ermöglicht. Durch den Zusammenschluss verschiedener Kinder- und Jugendgruppen wird zum ersten Mal die Gründung eines Jugendblasorchesters in Lissabon gefördert. Rui Magno Pinto ist zur Zeit tätig als Bibliothekar im Orchester Metropolitana von Lissabon und Dozent im Fachbereich Musikwissenschaften an der Hochschule für Sozial- und Humanwissenschaften der Neue Universität Lissabon (NOVA).

