

CONCIERTOS DEL SÁBADO

CICLO Aflamencados

5 de marzo de 2016. 12 horas

Jazz flamenco

CHANO DOMÍNGUEZ

PROGRAMA

Chano Domínguez (1960)

Oysters lights

Violeta Parra (1917-1967)

Gracias a la vida

"Niño Josele" (1974)

¿Es esto una bulería?

Chano Domínguez

Alma de mujer

Thelonious Monk (1917-1982)

Monk's Dreams

Chano Domínguez

Mr. CI

Federico García Lorca (1898-1936)

La Tarara (arreglo de Chano Domínguez)

Chano Domínguez

Refrito

*Si desea volver a escuchar este concierto, el audio estará disponible en
www.march.es/musica/audios*

Chano Domínguez, piano

Aunque hubo un tiempo en que el flamenco estuvo limitado a círculos restringidos, hoy ha llegado a adquirir un reconocimiento internacional. Su asociación a raíces culturales genuinas y sus particularidades melódicas y rítmicas hacen de esta música una de las manifestaciones artísticas más singulares. Junto a los rasgos típicos del flamenco, asociado al cante y al baile, este ciclo explora también su influencia en otros géneros musicales como el jazz o la copla.

Jazz y flamenco. Dos formas de vivir el arte que van más allá de la música, quizás por su origen mestizo y oscuro, o por su variedad rítmica deslumbrante o por la gran riqueza armónica que poseen. Era inevitable que los músicos flamencos y los del jazz tocaran juntos y que a partir de ahí surgieran nuevas formas. El flamenco jazz parece un producto de las décadas finales del siglo XX, pero hay antecedentes: entre 1923 y 1936, el saxofonista Fernando Vilches y el guitarrista flamenco Ramón Montoya realizaron unas grabaciones precursoras. En 1960 Miles Davies graba *Sketches of Spain*, donde las músicas de Rodrigo y de Falla, junto con palos flamencos como la saeta o la soleá, son convertidos por el genial músico en un referente a seguir. En 1967, Pedro Iturralde y Paco de Lucía colaboran en el disco *Flamenco-Jazz*. Pero hay que esperar a que los americanos de las bases de Morón y de Rota inunden Sevilla y Cádiz con sus discos de rock y de jazz en los setenta para observar la verdadera explosión del flamenco fusión con Pata Negra a la cabeza.

Chano Domínguez, de familia flamenca, se inició en el rock y fue evolucionando hacia el jazz, generando una fusión que, para él, surge de forma natural: “No hay un momento en el que digas: voy a hacer una fusión, un jazz flamenco. Soy un músico que ha trabajado el pop, el rock, el flamenco, el jazz, y puedo decir que de todos he aprendido algo”. Este eclecticismo se hace patente en el repertorio escogido, en el que conviven canciones como *Gracias a la vida*, de la cantautora chilena **Violeta Parra**, con *standards* de jazz como *Monk's Dreams*, tema que abre el disco homónimo de **Thelonious Monk**. La tradición española se hace patente en *La tarara* (tema popular citado por Albéniz en *El Corpus Christi en Sevilla* y que **García Lorca** recogerá entre sus canciones populares españolas), y emerge igualmente en los temas propios como *Oysters lights*, *Alma de mujer*, *Mr. CI* o *Refrito*, marcados por la viveza rítmica que caracteriza al pianista.

INTÉRPRETE

Los privilegiados que han podido oírle coinciden en su genio y virtuosismo al piano. **Chano Domínguez** nació en Cádiz en 1960 y es actualmente el músico que tiene mayor fama por combinar la tradición flamenca con el jazz. Ha editado numerosos discos de los cuales ha estado nominado a los Grammy Latinos en dos ediciones, la primera con *Piano Ibérico* un homenaje exquisito a algunos de los compositores más influyentes de España y con *Acoplados*, trabajo que realizó junto a Martirio.

En el año 2000 participa en el proyecto de Fernando Trueba CALLE 54, junto a músicos como: Tito Puentes, Gato Barbieri, Chucho Valdés, Paquito D'Rivera, Jerry González, Michel Camilo y Eliane Elías, documental nominado a los Oscar como mejor documental y premio Goya al mejor sonido. Resulta ganador de la IV Edición de los Premios de la Música, Mejor Álbum de Jazz, por *Imán*. Más tarde viaja al festival de La Habana en Cuba donde actuó junto con Herbie Hancock.

En 2013 su disco *Flamenco Sketches* fue nominado al mejor Disco Latin Jazz del Año en la edición 55 de los premios Grammy.

Temporada 2015-16

Marzo 2016 CICLO Aflamencados

- sábado, 5 *Jazz flamenco: Chano Domínguez*, piano
- sábado, 12 *El baile: Belén Maya*, bailaora, **Raúl Cantizano**, a la guitarra y **Niño de Elche**, al canto
- sábado, 19 *Flamenco clásico: Rocío Márquez*, canto y **Alfredo Lagos**, guitarra

Abril 2016

- sábado, 2 *La copla: Carles Trepal*, guitarra

Abril 2016 CICLO La música inédita de Carlos IV: la biblioteca de Parma

FUNDACIÓN JUAN MARCH

Castelló, 77. Madrid - Entrada gratuita. Se puede reservar por Internet

www.march.es - musica@march.es

Boletín de música y vídeos en www.march.es/musica/

CONCIERTOS DEL SÁBADO

CICLO Aflamencados

12 de marzo de 2016. 12 horas

El baile

BELÉN MAYA
RAÚL CANTIZANO
NIÑO DE ELCHE

PROGRAMA

Cantología

Tangos/Bulería

Como el agua

Soleá

Garrotín

Martinete

Cantología final

*Si desea volver a escuchar este concierto, el audio estará disponible en
www.march.es/musica/audios*

Belén Maya al baile
Raúl Cantizano a la guitarra
Niño de Elche al cante

Aunque hubo un tiempo en que el flamenco estuvo limitado a círculos restringidos, hoy ha llegado a adquirir un reconocimiento internacional. Su asociación a raíces culturales genuinas y sus particularidades melódicas y rítmicas hacen de esta música una de las manifestaciones artísticas más singulares. Junto a los rasgos típicos del flamenco, asociado al cante y al baile, este ciclo explora también su influencia en otros géneros musicales como el jazz o la copla.

Está muy extendida la creencia según la cual, en el flamenco, la improvisación es importante y hay mucha. Pero lo cierto es que no es así. Una anécdota al respecto: Paco de Lucía ensayaba con John McLaughlin y Al Di Meola para sus famosos conciertos, y en un momento dado le dijeron al flamenco que ahí tenía que improvisar. Para pasmo de ellos, Paco les dijo que no sabía improvisar, que todo lo que hacía lo sabía de memoria. Ha llovido mucho, pero en el flamenco sigue siendo indispensable el ensayo, en el cual se marcan todas las pautas del espectáculo para que los diferentes artistas sepan por dónde caminar sin perderse en los infinitos recursos de una música tan variada.

Hoy tenemos la oportunidad de asistir a eso mismo, al proceso de creación de un espectáculo, a un ensayo en el que ya hay partes cerradas pero también hay un espacio para la improvisación, la investigación. Un ensayo convertido en espectáculo, algo atrevido y arriesgado como lo son los tres artistas que lo acometen con valentía, una constante en sus carreras. La más veterana en estas lides es la gran bailaora Belén Maya, que desde su inicio en las tablas ha traído al flamenco nuevas formas y ha sido pionera en este sentido, siempre desde el profundo conocimiento del baile flamenco en el que se apoya con respeto y tremendo gusto. El Niño de Elche y Raúl Cantizano son dos de los mejores exponentes de una generación de artistas que, desde el intenso amor al flamenco, explora en muchos campos musicales y escénicos para dar salida a toda su creatividad, intentando reflejar el tiempo en que viven. Y los tres lo hacen usando estilos claves del flamenco como el martinete, la soleá, los tangos o la bulería. Y también removiendo la tradición más flamenca con creaciones como la genial Cantología (reunión de muchos estilos diferentes en una misma canción), el uso de la guitarra eléctrica o de técnicas poco usadas en el flamenco y todo con arrojo y humor. Estemos abiertos para sorprendernos y crear con ellos.

Jerónimo Navarrete

INTÉRPRETES

Belén Maya demostró en su momento que otro flamenco era posible alejándose de lo accesorio para centrarse en lo esencial de este arte, al que además le aporta sus constantes investigaciones con la dramaturgia. Su interés por ahondar en el proceso creativo no solo alimenta su movimiento interno sino que genera colaboraciones, invitando a otros compañeros a sus espectáculos, para sumar elementos a su propio sistema.

Raúl Cantizano es un ecléctico guitarrista flamenco implicado en diversos proyectos de investigación y creación en torno al flamenco. Compone para numerosos espectáculos y crea y dirige junto a Santiago Barber *bulos.net*, una factoría experimental alrededor del flamenco y otras prácticas artísticas, dando lugar a espectáculos como *Bulos y Tanguerías* y *Vaconbacon*, *cantar las fuerzas*, y a espacios de creación colectiva como *D.E.F. Diálogos Electro Flamencos* o *Cartuja a rás*.

Niño de Elche, artista multidisciplinar que combina el cante y el toque flamenco con la performance, crea el grupo de artivismo Los Flamencos junto a Isaías Griñolo y Antonio Orihuela. Acaba de realizar el espectáculo *Raverdial* junto a Los Voluble para el Sónar 2015.

Estos intérpretes tienen una ayuda del INAEM.

Temporada 2015-16

Marzo 2016 CICLO Aflamencados

sábado, 5 *Jazz flamenco: Chano Domínguez*, piano

sábado, 12 *El baile: Belén Maya*, bailaora, **Raúl Cantizano**, a la guitarra y **Niño de Elche**, al cante

sábado, 19 *Flamenco clásico: Rocío Márquez*, cante y **Alfredo Lagos**, guitarra

Abril 2016

sábado, 2 *La copla: Carles Trepal*, guitarra

Abril 2016 CICLO La música inédita de Carlos IV: la biblioteca de Parma

FUNDACIÓN JUAN MARCH

Castelló, 77. Madrid - Entrada gratuita. Se puede reservar por Internet

www.march.es - musica@march.es

Boletín de música y vídeos en www.march.es/musica/

CONCIERTOS DEL SÁBADO

CICLO Aflamencados

19 de marzo de 2016. 12 horas

Flamenco clásico

ROCÍO MÁRQUEZ
ALFREDO LAGOS

PROGRAMA

Malagueña y abandolaos

Guajiras

Tangos

Peteneras

Milonga

Romance a Córdoba

Cantiñas

Seguiriya

Fandangos

*Si desea volver a escuchar este concierto, el audio estará disponible en
www.march.es/musica/audios*

Rocío Márquez al canto
Alfredo Lagos a la guitarra

Aunque hubo un tiempo en que el flamenco estuvo limitado a círculos restringidos, hoy ha llegado a adquirir un reconocimiento internacional. Su asociación a raíces culturales genuinas y sus particularidades melódicas y rítmicas hacen de esta música una de las manifestaciones artísticas más singulares. Junto a los rasgos típicos del flamenco, asociado al cante y al baile, este ciclo explora también su influencia en otros géneros musicales como el jazz o la copla.

Hasta los años setenta, en España sólo había “flamenco”, a secas. Luego surgieron una serie de músicas (flamenco rock, jazz flamenco, fusión flamenca, flamenquito...) que resultan difíciles de definir y que en muchos casos usan el término flamenco por interés comercial o por no tener otro. Pero su vinculación con la fuente va en relación directa al conocimiento de la misma por parte de los músicos que la interpretan. Lo que parece claro es que en el flamenco no existe nada “puro”, pues en su nacimiento ya intervienen variadas influencias y es el resultado de la amalgama de las músicas que confluían en la zona. Al final ha resultado más fácil añadir “clásico” a lo que antes considerábamos solo flamenco para saber de qué estamos hablando. Esa música, surgida en Andalucía en el siglo XVIII y que se fue definiendo a lo largo del XIX alcanza su apogeo durante el siglo XX, que podría ser considerado su momento cumbre hasta los años setenta. Podemos oírla así, registrada en unas cuantas antologías a lo largo del siglo pasado. Entre las mejores la de Hispavox de 1957, con un envidiable elenco de artistas bien dirigidos.

Rocío Márquez nos trae hoy un repertorio variado y representativo del flamenco clásico. Hay cantes básicos del flamenco que se pierden en la noche de los tiempos como la rotunda y trágica seguiriya, los rítmicos y festeros tangos, esas sentencias convertidas en música que son los fandangos o las alegres e inesperadas cantiñas de Cádiz. También nos ofrece grandes creaciones como la malagueña, atribuida a Enrique el Mellizo, y cantes “robados” a la música sudamericana como las guajiras o la milonga, que los flamencos hicieron suyos en un momento. Le acompaña a la guitarra el jerezano Alfredo Lagos, gran músico y amplio conocedor del cante flamenco, indispensable para seguir, arropar y sustentar a Rocío que, con su voz dulce y rotunda, nos muestra con valentía su origen, en el que se sustenta toda la música que lleva dentro.

Jerónimo Navarrete

INTÉRPRETES

Rocío Márquez estudió piano y técnica vocal con Gloria Muñoz. A los 15 años se traslada a Sevilla, compaginando sus estudios con el flamenco. En 2005 es becada por la Fundación Cristina Heeren y recibe clases de José de la Tomasa y Paco Taranto. Ha ganado múltiples premios y ha actuado en los festivales y teatros más importantes de la geografía nacional e internacional y participado en diversos proyectos discográficos. Destaca el disco *Tango*, del tenor granadino José Manuel Zapata, junto a artistas como José Mercé, Miguel Poveda, Marina Heredia, Pasión Vega y Ángela Cervantes. En 2012 saca al mercado *Claridad*, con el sello Universal Music. Sus conciertos más recientes incluyen la grabación de *La vida breve* de Manuel de Falla con la ONE bajo la dirección de Josep Pons.

El guitarrista jerezano **Alfredo Lagos** comenzó su andadura tocando para el baile, realizando con 18 años su primera gira por Japón acompañando a Sara Baras y Joaquín Grillo. Junto a Joaquín Amador, compone la música de *La raíz del grito*, que fue estrenada en 1996 en la IX Bienal de Flamenco de Sevilla. En 2002 y 2006 recibió el Premio Flamenco Hoy que conceden los críticos de flamenco al guitarrista revelación.

Temporada 2015-16

Marzo 2016 CICLO Aflamencados

- sábado, 5 *Jazz flamenco:* **Chano Domínguez**, piano
- sábado, 12 El baile: **Belén Maya**, bailaora, **Raúl Cantizano**, a la guitarra y **Niño de Elche**, al canto
- sábado, 19 *Flamenco clásico:* **Rocío Márquez**, cante y **Alfredo Lagos**, guitarra

Abril 2016

- sábado, 2 *La copla:* **Carles Trepát**, guitarra

Abril 2016 CICLO La música inédita de Carlos IV: la biblioteca de Parma

FUNDACIÓN JUAN MARCH

Castelló, 77. Madrid - Entrada gratuita. Se puede reservar por Internet

www.march.es - musica@march.es

Boletín de música y vídeos en www.march.es/musica/

YouTube

CONCIERTOS DEL SÁBADO

CICLO Aflamencados

2 de abril de 2016. 12 horas

La copla

CARLES TREPAT

PROGRAMA

Ángel Barrios (1882-1964)

Pregón de las flores*

Sin estrella y sin cielo*

Federico García Lorca (1898-1936)

Las morillas de Jaén

Los peregrinitos

Nana de Sevilla

Sevillanas del siglo XVIII

Juan Mostazo (1903-1938)

Los piconeros (bulerías del siglo XVIII)

Antonio Vargas Heredia (zambra)

Carceleras del puerto (bulerías)

El día que nació yo (canción)

Quintín Esquembre (1885-1965)

Eres mi vida (pasodoble canción)

Chotis madrileño

Manuel López-Quiroga (1899-1988)

María de la O (canción-zambra)

Bulerías de Antonio Torres

Tatuaje (canción de puerto)

La chiquita piconera (canción)

La Zarzamora (marcha)

Todas las obras son arreglos de Carles Trepát, excepto las
marcadas con *

*Si desea volver a escuchar este concierto, el audio estará disponible en
www.march.es/musica/audios*

Carles Trepát, guitarra

Guitarra flamenca construida por Conde Hermanos (Madrid, 1970)

Aunque hubo un tiempo en que el flamenco estuvo limitado a círculos restringidos, hoy ha llegado a adquirir un reconocimiento internacional. Su asociación a raíces culturales genuinas y sus particularidades melódicas y rítmicas hacen de esta música una de las manifestaciones artísticas más singulares. Junto a los rasgos típicos del flamenco, asociado al cante y al baile, este ciclo explora también su influencia en otros géneros musicales como el jazz o la copla.

La vinculación entre la copla y el flamenco es evidente. Esta no se adscribe tanto a aspectos musicales de ritmos o estructuras, que no comparte con el flamenco, sino más bien a la utilización en la interpretación de la copla de giros y modulaciones flamencos. También se le pueden atribuir a la copla similitudes en la temática y el tono de las letras, pero teniendo en cuenta que la variedad del flamenco en esta cuestión es enorme, pues abarca muchísimos más campos. Su relación es más estrecha, dejando a un lado la cuestión geográfica, en el uso de la copla por parte de los artistas flamencos, que en su mayoría han cultivado el género aunque este nunca haya sido considerado parte del repertorio puramente flamenco. Incluso hay artistas, como Juanito Valderrama, que siendo de origen flamenco es conocido, casi en exclusiva, por su faceta de coplero. Y es que la copla ha tenido el poder de llegar a un público mucho más amplio que el restringido ámbito del flamenco. Manolo Caracol, La Paquera de Jerez, Estrella Morente o Miguel Poveda son ejemplos del pasado y del presente que confirman que la copla sigue teniendo como aliados a los flamencos.

El maestro Trepát, heredero de la mejor tradición de la guitarra española, nos presenta un trabajo exquisito y necesario. Es sus manos funde, con cariño y acierto, copla, flamenco y guitarra clásica con todo el rigor y la honestidad que un maestro nos puede ofrecer. Y lo hace con una representación acertada de las mejores coplas, como las *Canciones populares* que **Federico García Lorca** grabó al piano con la voz de La Argentinita. No podía faltar una acertada representación del trabajo de **López-Quiroga** o del efímero pero exitoso **Juan Mostazo**. También es de agradecer que nos ofrezca sus versiones del *Pasodoble* y el *Chotis* de **Esquembre** o el *Pregón de las flores* de **Barrios**, que añaden riqueza y variedad al recital, además de mostrar que tanto la copla como el flamenco han sabido asimilar y convertir en suyas músicas que en un principio les eran ajenas.

Jerónimo Navarrete

INTÉRPRETE

Carles Trepát iniciado en la escuela de Tárrega-Pujol por Jordi Montagut, J. M. Sierra y por el propio Emilio Pujol, estudió también con Eduardo Sáinz de la Maza, José Tomás y Alberto Ponce. Junto a Fernando Alonso ha llevado a cabo una importante labor de investigación y recuperación del legado de Miguel Llobet, lo cual ha marcado profundamente su sentido interpretativo, así como la elección de las guitarras de Antonio Torres y José Pagés, en combinación con los instrumentos más recientes de Antonio Marín, José Romanillos y Conde Hermanos.

Su interés por la música popular le llevó a arreglar para guitarra las canciones del Maestro Quiroga. Esto llamó la atención de artistas como Martirio, que apadrinó la presentación del disco *Llora la guitarra*, con catorce coplas de Quiroga. A raíz de esta grabación, Tomatito le invitó a participar en un recital en el Palau de la Música de Barcelona. Más tarde, ambos presentaron un Homenaje a Piazzolla en la Bienal de Flamenco de Sevilla de 2002, con el que actuaron también en Almería, Madrid, Cartagena, Barcelona y Tokio. En 2015 ha publicado *Quiroga. Versiones a la guitarra de la copla*, con quince nuevos arreglos de las canciones del maestro

Temporada 2015-16

Marzo 2016 CICLO Aflamencados

- sábado, 5 *Jazz flamenco:* **Chano Domínguez**, piano
sábado, 12 El baile: **Belén Maya**, bailaora, **Raúl Cantizano**, a la guitarra y **Niño de Elche**, al canto
sábado, 19 *Flamenco clásico:* **Rocío Márquez**, canto y **Alfredo Lagos**, guitarra

Abril 2016

sábado, 2 *La copla:* **Carles Trepát**, guitarra

Abril 2016 CICLO La música inédita de Carlos IV: la biblioteca de Parma

FUNDACIÓN JUAN MARCH

Castelló, 77. Madrid - Entrada gratuita. Se puede reservar por Internet

www.march.es - musica@march.es

Boletín de música y vídeos en www.march.es/musica/

YouTube