

CONCIERTOS DEL SÁBADO

CICLO El jazz de Boris Vian

7 de noviembre de 2015. 12 y 19 horas



El compositor: la chanson

PALOMA BERGANZA
EN CUARTETO

PROGRAMA

El compositor: la chanson

Jimmy Walter (1930-2012) - **Boris Vian** (1920-1959)

On n'est pas là pour se faire engueuler*

Charles Trenet (1943)

Que reste-t'il de nos amours

Jimmy Walter (1930-2012) - **Boris Vian** (1920-1959)

L'amour en cage*

Georges Moustaki (1934-2013) - **Mikis Theodorakis** (1925)

Nous sommes deux

André Popp (1957) - **Boris Vian** (1920-1959)

Musique mécanique*

Gérard Jouannest (1933) - **Jacques Brel** (1929-1978)

La chanson des vieux amants

Alain Goraguer (1931) - **Boris Vian** (1920-1959)

Complainte du progrès*

Édith Piaf (1915-1963) - **Louiguy** (1916-1991)

La vie en rose

Alain Goraguer (1931) - **Boris Vian** (1920-1959)

Je bois*

Marguerite Monnot (1903-1961) - **René Rouzaud** (1905-1976)

La goulante du pauvre Jean

Alain Goraguer (1931) - **Boris Vian** (1920-1959)

La valse des mannequins*

Jacques Brel (1929-1978)

Ne me quitte pas

Alain Goraguer (1931) - **Boris Vian** (1920-1959)

La Java des bombes atomiques*

Harold Berg (1954) - **Boris Vian** (1920-1959)

Le déserteur

Jacques Brel (1929-1978)

La valse à mille temps

* Estreno en España

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

Paloma Berganza en cuarteto

Paloma Berganza, voz

Antonio "Toño" Miguel, contrabajo

Daniel Oyarzabal, piano

Noah Shay, batería

Pocas figuras en el siglo XX han mostrado una fuerza creativa tan polifacética como la de Boris Vian (1920-1959). Además de novelista, dramaturgo, poeta, periodista, traductor e ingeniero, Vian fue trompetista, crítico de jazz, compositor y letrista de canciones. Este ciclo pasa revista a su poliédrica relación con el jazz desde distintos ángulos: un concierto con chansons compuestas y escritas por Vian, otro con el repertorio que gustaba de interpretar como trompetista y un tercero centrado en la figura de Miles Davies, a quien el novelista dedicó sus elogios en numerosas críticas.

“Señor presidente: [...] Mi decisión está tomada: voy a desertar”. Estas palabras pertenecen a *Le déserteur*, quizá la chanson más conocida de **Boris Vian**, quien frecuentó este género típicamente francés como compositor e intérprete. Compuesta en 1954 junto a **Harold Berg**, fue grabada por Marcel Mouloudji ese mismo año. Los numerosos cambios introducidos en la letra no impidieron su censura: a instancias del alcalde de París, la difusión de la canción estuvo prohibida entre 1955 y 1962. Como era habitual, Vian respondió con ironía: “mi canción no es en absoluto antimilitarista pero, tengo que admitirlo, es violentamente pro-civil”. En 1954, Vian conoció a **Alain Gorraiger**, quien se convertiría en su pianista habitual. Con él compondría canciones como *Je bois*, que destila humor y amargura a partes iguales (“Bebo sistemáticamente para olvidar los amigos de mi mujer [...] para olvidar que ya no tengo veinte años”), o como *La Java des bombes atomiques*, un nuevo alegato antibelicista. En este sarcástico vals, Vian narra la historia de su tío, un manitas que tenía como afición fabricar bombas atómicas. Cuando consigue terminar su artefacto, invita a su refugio a diversas autoridades... con un resultado fatal: la bomba explota y acaba con la vida de los estadistas. Sin embargo, el tribunal decide indultarlo, el país le rinde homenaje y lo nombra jefe del gobierno.

Pero sin duda, decir *chanson* es decir **Édith Piaf**. Con una voz envidiable, Piaf trasladó al escenario los sinsabores de una vida intensa que se resume en canciones tan simbólicas (y, pese a todo, optimistas) como *Non, je ne regrette rien*. *La vie en rose* sería otro de sus grandes éxitos. Compuesta en 1946, acompañaría a Piaf durante toda su vida y conocería versiones tan dispares como las de Louis Armstrong, Amália Rodrigues, Marlene Dietrich o Luciano Pavarotti. Otro de los puntales de la *chanson* se encuentra en el belga **Jacques Brel**, cuyas apasionadas interpretaciones (lágrimas incluidas) reflejan la intensidad de sus letras. *Ne me quitte pas*, compuesta en 1959 tras su separación de Suzanne Gabriello, fue descrita por Brel como “un himno a la cobardía de los hombres”, mientras que Piaf comentó que era “un himno a cómo se venden los hombres por el amor”.

INTÉRPRETES

Paloma Berganza irrumpió en el panorama musical español en 2003, con inusitada fuerza, de la mano de *Avec le temps*, su primer álbum: una maravillosa colección de joyas de la chanson actualizadas entre acordes de jazz y pinceladas de bossa, declarado Mejor Disco del Año 2003 por la Academia de la Música Española. Con su segundo disco, *Boulevard Latino*, repitió los éxitos conseguidos con su primer trabajo.

De formación clásica y perteneciente a una familia de tradición lírica, pronto se decantó por un estilo propio e inigualable, con sus repertorios de chanson, bossa nova y jazz, que se ha ido forjando en cafés, clubs de jazz, teatros y festivales internacionales. Posee una de las voces femeninas más interesantes de la actualidad musical española y es una de las mejores intérpretes, sin duda, de canción francesa de nuestro país, así como uno de sus mejores exponentes en el panorama musical internacional. Ha actuado en escenarios como el Auditorio Manuel de Falla de Granada, Liceo de Barcelona, Palau de las Arts de Valencia, Teatro Español de Madrid, Palacio de la Magdalena de Santander y Sede de la ONU en Nueva York.

Temporada 2015-16



Noviembre 2015 CICLO El jazz de Boris Vian

sábado, 7 *El compositor: la chanson. Paloma Berganza en cuarteto*

sábado, 14 *El trompetista. Josep M. Farràs & Ignasi Terraza Trío*

sábado, 21 *El crítico musical: Miles Davis. Raynald Colom Quartet*

Diciembre 2015 CICLO Paul Klee, el pintor violinista - De raíz popular - Una mañana en la ópera



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 El jazz de Boris Vian

14 de noviembre de 2015. 12 horas



El trompetista

JOSEP M. FARRÀS &
IGNASI TERRAZA TRÍO

PROGRAMA

El trompetista

Spencer Williams (1889-1965)

Basin Street Blues

Ignasi Terraza (1962) - **Josep M Farràs** (1943)

Plaça Vella

Benny Golson (1929)

I remember Clifford

Harry B. Smith (1860-1936) - **Scott Wheeler** (1952) -

Ted Snyder (1881-1965)

The Sheik of Araby

Joseph Kosma (1905-1969)

Autumn Leaves

Ignasi Terraza (1962)

Temps de canvi

Henry Creamer (1879-1930) - **James P. Johnson** (1894-1955)

If I could be with you

Josep M Farràs (1943)

Blues for Boris

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

Josep M. Farràs & Ignasi Terraza Trío

Josep M. Farràs, *trompeta*

Ignasi Terraza, *piano*

Horacio Fumero, *bajo*

Xavier Hinojosa, *batería*

Pocas figuras en el siglo XX han mostrado una fuerza creativa tan polifacética como la de Boris Vian (1920-1959). Además de novelista, dramaturgo, poeta, periodista, traductor e ingeniero, Vian fue trompetista, crítico de jazz, compositor y letrista de canciones. Este ciclo pasa revista a su poliédrica relación con el jazz desde distintos ángulos: un concierto con chansons compuestas y escritas por Vian, otro con el repertorio que gustaba de interpretar como trompetista y un tercero centrado en la figura de Miles Davies, a quien el novelista dedicó sus elogios en numerosas críticas.

En una ocasión, el semanario *France-Dimanche* escribió que Boris Vian decía tener una afección cardíaca y que tenía prohibido tocar la trompeta, y sin embargo tocaba en una orquesta: “Si continúo haciéndolo, en diez años estaré muerto. Pero prefiero morir y seguir tocando la trompeta”. Pese a las dudas de la publicación, Vian tenía serios problemas de salud, y en 1950 los médicos le prohibieron seguir tocando. La afición por la música la había heredado de su madre, que tocaba el piano y el arpa. A los dieciocho años había fundado su primera banda y se había dejado llevar por el estilo del Quintette du Hot Club (el de Reinhardt y Grappelli) y también por el jazz americano (Duke Ellington, Charlie Parker, Miles Davis). Con el clarinetista Claude Luter abrió su primer local, el New Orléans Club, al que seguirían el Club Saint-Germain y Tabou, donde lideró su propia banda.

Con ella grabaría temas como *Basin Street Blues*, un tema de **Spencer Williams** popularizado por Louis Armstrong, que lo había registrado ya en 1928. Frente a la sonoridad amplia y pausada de Armstrong, Vian propone una lectura más rápida y un sonido más delicado, casi quebradizo, que busca los agudos. La misma ligereza aparece en su versión de *The Sheik of Araby*, canción de Harry B. Smith y Francis Wheeler con música de **Ten Snyder**. Bajo la influencia del Quintette du Hot Club (que había grabado el tema en 1937 con virtuosísticas intervenciones de Grappelli al violín y Reinhardt a la guitarra), Vian ofrece una lectura despojada, en la que la trompeta se opone al acompañamiento de la guitarra y a una estruendosa batería (por cierto, tocada por Alain Vian, hermano de Boris y experto en instrumentos infrecuentes). Fue en Le Tabou, donde se juntaban Miles Davis, Jean Cocteau o Jean-Paul Sartre, donde Juliette Gréco cantó *Les feuilles mortes*. Jacques Prévert fue el autor de la letra de esta *chanson* con música de **Joseph Kosma**, que fue originalmente grabada por Cora Vaucaire. Popularizada por Yves Montand, acabó por convertirse en un standard de jazz con el título de *Autumn leaves*.

INTÉRPRETES

Josep M Farràs es uno de los trompetistas más destacados de su generación. Tete Montoliu lo señaló como uno de los músicos de jazz más auténticos de su época. Vinculado al entorno de la Jazz Cava de Terrassa, ha colaborado con músicos internacionales de gran renombre como Johnny Griffin y Jesse Davis. Ha destacado siempre por una sonoridad potente y agresiva, y una versatilidad estilística, que abarca desde el New Orleans al Hard Bop.

Ignasi Terraza es uno de los pianistas de jazz más destacados del Estado español con una gran proyección internacional. El año 2009 fue distinguido con el primer premio del Jacksonville International Jazz Piano Competition en Estados Unidos. Actúa habitualmente en los circuitos europeos y ha realizado giras por Sudamérica, Estados Unidos y este de Asia. Su estilo parte de la tradición del jazz con influencias de Oscar Peterson y Ahmad Jamal, entre otras, con el trasfondo de la música clásica europea, para desarrollar una voz propia con un sonido muy personal pleno de virtuosismo, en una música en la que destacan la fuerza rítmica del swing y la sensibilidad de su expresión.

Temporada 2015-16



Noviembre 2015 CICLO El jazz de Boris Vian

sábado, 7 *El compositor: la chanson. Paloma Berganza en cuarteto*

sábado, 14 *El trompetista. Josep M. Farràs & Ignasi Terraza Trío*

sábado, 21 *El crítico musical: Miles Davis. Raynald Colom Quartet*

Diciembre 2015 CICLO Paul Klee, el pintor violinista - De raíz popular - Una mañana en la ópera



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 El jazz de Boris Vian

21 de noviembre de 2015. 12 y 19 horas



El crítico musical. Miles Davis

RAYNALD COLOM QUARTET

PROGRAMA

El crítico musical. Miles Davis

Boris Vian (1920-1959)
Bourrée de complexes

Alain Goraguer (1931) - **Boris Vian** (1920-1959)
Complainte du progrès

Boris Vian (1920-1959) - **Jimmy Walter** (1930-2012)
Je suis snob

Boris Vian (1920-1959)
Toi

Miles Davis (1926-1991)
Four
So near, so far

Gil Evans (1912-1988) - **Miles Davis** (1926-1991)
The pan piper

Miles Davis (1926-1991)
Solar

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

Raynald Colom Quartet

Raynald Colom, *trompeta*

Roger Mas, *piano*

Tom Warburton, *contrabajo*

Marc Miralta, *batería*

Pocas figuras en el siglo XX han mostrado una fuerza creativa tan polifacética como la de Boris Vian (1920-1959). Además de novelista, dramaturgo, poeta, periodista, traductor e ingeniero, Vian fue trompetista, crítico de jazz, compositor y letrista de canciones. Este ciclo pasa revista a su poliédrica relación con el jazz desde distintos ángulos: un concierto con chansons compuestas y escritas por Vian, otro con el repertorio que gustaba de interpretar como trompetista y un tercero centrado en la figura de Miles Davies, a quien el novelista dedicó sus elogios en numerosas críticas.

Boris Vian colaboró con revistas como *Combat* o *Jazz club* escribiendo artículos y críticas. Sin embargo, destacan sus colaboraciones con *Jazz News*, de la que fue editor desde 1949. Con cuatro pseudónimos distintos, Vian tejía artículos, críticas de discos y la serie “Jazz pour tous”, en la que se publicarían una breve historia del jazz y un glosario del género. En todos sus textos, Vian hace gala de un fino sentido del humor. Pero es en las críticas donde muestra sus gustos más personales, porque “uno no puede evitar hablar de sí mismo cuando hace un artículo crítico...”. En mayo de 1949, Vian escribe: “Lo más sorprendente de Miles Davis es que es un tipo encantador”. En un breve texto, Vian resume los elementos que definen el estilo de Davis y lo convierten en admirable: “...una relajación absolutamente perfecta...”; “...un fraseo asombroso...”; “...una sonoridad curiosa, bastante desnuda y despojada... una sonoridad de dominico...”, y “...un sentido de la estructura rítmica sensacional...”.

Miles Davis es autor de *standards* como *Solar*, incluido en el álbum *Walkin'* de 1954. Más tardíos son temas como *So near, so far* o *The pan piper*, creada junto a **Gil Evans** e incluido en el álbum *Sketches of Spain*. En este registro, Davis ofrecía versiones de clásicos españoles como el segundo movimiento del *Concierto de Aranjuez* o la “Canción del fuego fatuo” de *El amor brujo*. *The pan piper* se basa en una melodía interpretada por José María Rodríguez, afilador y castrador de cerdos orensano, a quien había grabado el etnomusicólogo Alan Lomax en 1952. Ni Davies ni Vian son los autores de *Four*. En realidad, el tema había sido compuesto por *Eddie “Cleanhead” Vinson* y fue grabado y popularizado por Davis en su álbum *Blue Haze*. **Boris Vian** es el autor de la letra de temas clásicos como *J’suis snob*, con música de **Jimmy Walter**. También fue Vian el autor de la letra de *La complainte du progres*, una *chanson* con música de **Alain Goraguer** en la que el escritor ironiza sobre la sociedad de consumo, yuxtaponiendo de manera absurda un catálogo de objetos cotidianos. El Vian compositor saldrá a relucir en *chansons* como *Toi* o *Bourrée de Complexes*, la historia de una pareja de recién casados cuyos problemas se resuelven cuando ella se cambia de sexo.

INTÉRPRETES

Considerado como uno de los máximos exponentes del jazz español, hace tiempo que **Raynald Colom** acumula reconocimientos: entre 2001 y 2005 la Asociación de Músicos de Jazz y Música Moderna lo han reconocido como una voz propia del jazz catalán. Ha colaborado con numerosos artistas como Perico Sambeat's Sextet, Mulgrew Miller y José Reinoso. Ha ganado el Enderrock Awards "Jazz Record of the Year" en 2005 por *My 51 minutes*, y su álbum *Evocacion*, realizado en colaboración con el guitarrista flamenco Chicuelo, el pianista cubano Aruan Ortiz, el bajo israelí Omer Avital y el batería americano Eric McPherson, fue premiado como Mejor Álbum Español de Jazz de 2009 por la renombrada revista *Cuadernos de Jazz*, y ha recibido el prestigioso Premio Puig-Porret en 2010. En 2012 Raynald publicó su álbum *Rise* con el sello Harmonia Mundi, con una gran acogida de prensa y público.

Temporada 2015-16



Noviembre 2015 CICLO El jazz de Boris Vian

sábado, 7 *El compositor: la chanson. Paloma Berganza en cuarteto*

sábado, 14 *El trompetista. Josep M. Farràs & Ignasi Terraza Trío*

sábado, 21 *El crítico musical: Miles Davis. Raynald Colom Quartet*

Diciembre 2015 CICLO Paul Klee, el pintor violinista - De raíz popular - Una mañana en la ópera



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/

