

CONCIERTOS DEL SÁBADO

CICLO Los mundos de la guitarra

11 de enero de 2014. 12 horas

Guitarra flamenca

CAÑIZARES
JUAN CARLOS GÓMEZ

PROGRAMA

Guitarra flamenca

Cañizares

Añorando el presente

El abismo

Puente arpegiado

Collar de perlas

Manuel de Falla (1876-1946)

Danza de los vecinos, de *El sombrero de tres picos* (arreglo para dos guitarras)

(Primera) Danza española, de *La vida breve* (arreglo para dos guitarras)

Cañizares

Lejana

Cuerdas del alma

Palomas

Lluvia de cometas

Cañizares, guitarra

Juan Carlos Gómez, guitarra

Desde sus mismos orígenes, la guitarra ha mostrado una enorme versatilidad –desconocida en la mayoría de los instrumentos– para adaptarse a funciones y estilos muy diversos. Su integración en el ámbito de la llamada música clásica no impidió su participación central en la multitud de géneros musicales que han surgido durante el siglo XX. Este ciclo ofrece una pequeña muestra de estos otros mundos poblados por la guitarra, desde el flamenco y el blues hasta el estilo popular latinoamericano, pasando por la actualización de la música del siglo XVII interpretada con guitarra eléctrica.

El concierto que presento hoy es sencillo en su presencia pero profundo en su esencia, pensado e inspirado en mi propia y personal vivencia de la música. Juan Carlos y yo llevamos siete años colaborando juntos en los distintos espectáculos que he creado para mis diversas formaciones musicales en sexteto, cuarteto y trío. Todas ellas tienen matices bien diferenciados en cuanto a sonoridad y repertorio. Sin embargo, el dúo de guitarras se distingue por la transparencia y la sencillez en la comunicación musical, fruto de un largo y arduo periodo de trabajo y de conocimiento.

El repertorio del concierto está basado en mi disco *Cuerdas del alma* pero adaptado a dúo de guitarras. Como indico en el libreto de dicho álbum, creo que simbólicamente las personas tenemos cuerdas en el alma a modo de instrumento musical. Y además, tenemos vivencias e intenciones que “tocan” esas cuerdas del alma y provocan resonancias de tristeza, alegría, ilusión, amor...

A modo de primicia añadida al espectáculo, presento por primera vez en Madrid dos obras de mi nuevo trabajo discográfico *Trilogía de Falla por Cañizares*. Estas dos obras son la “Danza de los Vecinos”, de *El Sombrero de Tres Picos* y la “Primera Danza Española”, de *La Vida Breve*. Son obras compuestas para orquesta por el maestro Manuel de Falla y transcritas por mí para dos guitarras. Estas obras se integran en un proyecto mayor de investigación musical sobre compositores españoles y música española que llevo realizando desde hace más de 15 años.

Espero que este concierto acaricie las cuerdas de tu alma y haga resonar en ella todas las emociones positivas, que quieras imaginar...

Cañizares

INTÉRPRETES

Cañizares es guitarrista, músico y compositor con un amplio historial de méritos. Ha ganado prestigiosos premios como el Premio Nacional de Guitarra (1982) y el Premio de la Música (2008), y ha sido el único guitarrista flamenco invitado por la Orquesta Filarmónica de Berlín para interpretar el *Concierto de Aranjuez* dirigido por Sir Simon Rattle. Ha tenido presencia en cerca de 25 países de todo el mundo. Colaboró con Paco de Lucía durante diez años y con otros artistas de la talla de Enrique Morente, Camarón de la Isla, Serrat, Alejandro Sanz, Mauricio Sotelo, Leo Brower y Peter Gabriel, entre otros. Ha compuesto música para ballet y para películas como *La Lola se va a los puertos* y *Flamenco* de Carlos Saura. Ha participado en más de un centenar de discos y como solista ha publicado ocho CD. Es Profesor de Guitarra Flamenca en la ESMUC de Barcelona.

Juan Carlos Gómez estudió en el Conservatorio Arturo Soria de Madrid y en la ESMUC de Barcelona, y amplió estudios de guitarra flamenca y de jazz con Óscar Herrero, Víctor Monje "Serranito", Enrique Melchor y Óscar Peñas. Ha actuado en solitario y con destacados intérpretes flamencos, así como con varias compañías de danza y de baile en Europa, Sudamérica Canadá y Japón. Ha grabado varios discos compuestos por su propia obra como *Cabalgando*, *Mozárabe* y *En la madrugada* (Several Record). Paralelamente desarrolla su actividad docente en el Taller de Musics de Barcelona.

Enero 2014 CICLO Los mundos de la guitarra

- sábado, 11 *Guitarra flamenca. Cañizares y Juan Carlos Gómez*
- sábado, 18 *Guitarra del blues. De Ferre, bluesman*
- sábado, 25 *Guitarra eléctrica y música antigua. Consuelo Navas, tiorba y Juan Carlos Rivera, guitarra eléctrica*

Febrero 2014

- sábado, 1 *Guitarra latinoamericana. Gabriel Estarellas*
-

Febrero 2014 CICLO El intérprete como compositor

FUNDACIÓN JUAN MARCH

Castelló, 77. 28006 Madrid

www.march.es - musica@march.es

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

CONCIERTOS DEL SÁBADO

CICLO Los mundos de la guitarra

18 de enero de 2014. 12 horas

Guitarra del blues

DE FERRE

PROGRAMA

Guitarra del blues

Robert Johnson (1911-1938)
Kind hearted woman blues

Sylvester Weaver (1897-1960)
Guitar rag

Big Bill Broonzy (1898-1958)
Hey, hey

Robert Johnson (1911-1938)
Hellhound in my trail

"Blind" Lemon Jefferson (1893-1929)
See that my grave is kept clean
Wartime blues

"Blind" Willie Johnson (1897-1945)
Nobody's fault but mine
The soul of a man

Skip James (1902-1969)
Hard times killin' floor

De Ferre
Her & You

Rollin' and tumblin' (tradicional)

Robert Johnson (1911-1938)
Come on in my kitchen

"Blind" Boy Fuller (1907-1941)
Rattlesnakin' daddy

De Ferre, *guitarra*

Desde sus mismos orígenes, la guitarra ha mostrado una enorme versatilidad –desconocida en la mayoría de los instrumentos– para adaptarse a funciones y estilos muy diversos. Su integración en el ámbito de la llamada música clásica no impidió su participación central en la multitud de géneros musicales que han surgido durante el siglo XX. Este ciclo ofrece una pequeña muestra de estos otros mundos poblados por la guitarra, desde el flamenco y el blues hasta el estilo popular latinoamericano, pasando por la actualización de la música del siglo XVII interpretada con guitarra eléctrica.

Robert Johnson es, sin duda, el bluesman más legendario del Delta de Mississippi. Su temprana muerte le impidió hacerse famoso, pero su gran influencia en la música de posguerra es innegable: Dylan, Clapton, Rolling Stones... También fue el primero que construyó su estilo utilizando discos en su aprendizaje, sin ser discípulo de otro bluesman, de ahí que fuera capaz de aunar diversas tendencias, afinaciones y técnicas. Sus letras, alabadas por Cocteau o Dylan, beben de fuentes populares afroamericanas, como el vudú. **Sylvester Weaver** realizó una de las primeras grabaciones de blues, en 1919, con un banjo de seis cuerdas. Por su parte, **Big Bill Broonzy** fue el primer bluesman en viajar a Europa, en los años cincuenta, y uno de los primeros en realizar grabaciones eléctricas. Sin embargo, es su faceta acústica la que ha marcado la memoria colectiva.

De la gran ola de bluesmen rurales de los años veinte y treinta, fue **Blind Lemon Jefferson** el primero en tener éxito comercial. Tanto fue así que, pese a ser ciego, pudo comprarse un automóvil. Falleció congelado en una calle de Chicago durante una fría noche de invierno. El repertorio de **Blind Willie Johnson**, gran maestro del slide, fue heredado de los Negro Spirituals y está marcado por la religión. De igual modo **Skip James**, poseedor de un estilo hipnótico, desapareció tras haber realizado legendarias grabaciones a principios de los treinta para dedicarse a la religión. Volvió a grabar en los sesenta y falleció poco más tarde. Finalmente, **Blind Boy Fuller** se hizo célebre por sus letras, plagadas de dobles sentidos sexuales. Así, podríamos traducir "rattlesnakin' daddy" como "papasito culebra". Si las penas, el maltrato y la tristeza en primera persona son los temas recurrentes de la lírica del blues, también lo son el sexo y el alcohol. No todo iba a ser llorar...

De Ferre

INTÉRPRETE

De Ferre (nombre artístico de Fernando Neris) es un *bluesman* español afincado en Bélgica desde 2000, después de haber tocado blues eléctrico en los bares y clubs de Málaga durante su época de estudiante, a mediados de los noventa. En 2002 formó The Hoodoo-gang, un grupo de blues-rock, con el que publicó tres álbumes entre 2004 y 2006 y actuaron en la mayor parte de clubs y festivales de Bélgica y Holanda. En un ejercicio de austeridad logística, premonitorio de la crisis económica, decidió comenzar un proyecto acústico en solitario que le permitiera retomar la técnica de *fingerpicking*, es decir, tocando bajo y melodía simultáneamente. Tras un grave paréntesis oncológico en el año 2008, y para llevar la contraria a los que le daban por muerto, De Ferre Trío comenzó su andadura en enero de 2009 con un repertorio basado en el blues del delta del Mississippi: canciones anteriores a la llegada de la guitarra eléctrica y la censura de los años cuarenta, con textos crudos y llenos de dobles sentidos.

De Ferre utiliza una panoplia de guitarras resonadoras, típicas del periodo de entreguerras: dobro squareneck o lap steel spider bridge, tipo biscuit bridge y tricone. Un único micrófono delante del instrumento asegura un sonido puramente acústico. También es autor del libro *Acoustic lap steel for beginners*, un método de guitarra acústica *slide* de tipo hawaiano tocada sobre el regazo. Es el creador y constructor de sus célebres guitarras de caja de habanos o de galletas, todo un éxito en Youtube.

Enero 2014 CICLO Los mundos de la guitarra

sábado, 11 *Guitarra flamenca. Cañizares y Juan Carlos Gómez*

sábado, 18 *Guitarra del blues. De Ferre, bluesman*

sábado, 25 *Guitarra eléctrica y música antigua. Consuelo Navas, tiorba y Juan Carlos Rivera, guitarra eléctrica*

Febrero 2014

sábado, 1 *Guitarra latinoamericana. Gabriel Estarellas*

Febrero 2014 CICLO El intérprete como compositor

FUNDACIÓN JUAN MARCH

Castelló, 77. 28006 Madrid

www.march.es - musica@march.es

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

CONCIERTOS DEL SÁBADO

CICLO Los mundos de la guitarra

25 de enero de 2014. 12 horas

Guitarra eléctrica (en el siglo XVII)

**CONSUELO NAVAS
JUAN CARLOS RIVERA**

PROGRAMA

Guitarra eléctrica (en el siglo XVII)

Giovanni Girolamo Kapsperger (c. 1575-1651)

Libro IV d'Intavolatura di chitarrone (selección)

Kapsperger

Capona e Sferraina

Toccata X

Libro IV d'Intavolatura di chitarrone (selección)

Toccata arpeggiata

Colascione

Toccata V, de Libro I d'Intavolatura di lauto

Alessandro Piccinini (1566-1638)

Gallarda III, de Libro secondo d'Intavolatura di liuto

Libro primo d'Intavolatura di liuto, et di chitarrone (selección)

Corrente II

Toccata VII

Corrente X

Ciacona

Bellerofonte Castaldi (1580-1649)

Lusinghevole passeggio

Giovanni Girolamo Kapsperger

Libro IV d'Intavolatura di chitarrone (selección)

Toccata VII

Sarabanda

Toccata IX

Consuelo Navas, *tiorba*

Juan Carlos Rivera, *guitarra eléctrica*

Desde sus mismos orígenes, la guitarra ha mostrado una enorme versatilidad –desconocida en la mayoría de los instrumentos– para adaptarse a funciones y estilos muy diversos. Su integración en el ámbito de la llamada música clásica no impidió su participación central en la multitud de géneros musicales que han surgido durante el siglo XX. Este ciclo ofrece una pequeña muestra de estos otros mundos poblados por la guitarra, desde el flamenco y el blues hasta el estilo popular latinoamericano, pasando por la actualización de la música del siglo XVII interpretada con guitarra eléctrica.

La fusión de la llamada música antigua con otras músicas, generalmente de raíz popular, no es algo nuevo. Hay ilustres representantes de esta tendencia y mezclas de este tipo pueden escucharse con cierta asiduidad en disco y en salas de concierto: baste como ejemplo la frecuente inclusión de exóticos instrumentos de percusión en repertorios que no los conocieron.

Sé que mi propuesta de conjuntar una tiorba con una guitarra eléctrica es arriesgada, pero me mueve una auténtica pasión por los dos instrumentos y una convicción de que el resultado sonoro y musical es interesante. Por otra parte, la música del Seicento italiano tiene un componente extraordinario de experimentación. La música instrumental se libró en gran medida del lenguaje vocal para constituir uno propio, lo que conduciría al virtuosismo en las composiciones de algunos autores. Músicos como **Kapsperger** idearon un idioma instrumental innovador tanto en el tratamiento técnico del instrumento, la tiorba en este caso, como de la utilización de armonías, melodías y ritmos atrevidos. Por su parte, **Piccinini** introdujo profundas mejoras técnicas en el chitarrone y (de acuerdo con sus propias palabras) fue el inventor del archilaúd mientras **Castaldi**, rendido admirador de Kapsperger y cuya vida posee tintes novelescos, refleja ya desde los títulos de sus obras la gran originalidad de las mismas, muy refinadas y complejas, y que emplean todos los recursos técnicos que ofrece la tiorba.

Una manera de rizar el rizo es experimentar con una música que ya de por sí tiene mucho de experimentación. Así, además de la novedad de unos sonidos eléctricos, he recurrido a glosar la mayoría de las obras que se van a escuchar en el concierto, no a la manera del siglo XVII, sino en un lenguaje más actual. Se trata, en definitiva, de mis propias reflexiones sonoras sobre una música que me ha fascinado siempre.

Juan Carlos Rivera

INTÉRPRETES

Consuelo Navas recibe sus primeras clases de guitarra de su padre Antonio Navas, guitarrista flamenco. Posteriormente ingresa en el Conservatorio Superior de Sevilla, donde realiza los estudios de guitarra e instrumentos de cuerda pulsada del Renacimiento y el Barroco, obteniendo premios extraordinarios y las más altas calificaciones. Ha ofrecido conciertos como solista y colaborando de forma permanente con numerosos grupos de música antigua. Como integrante de Armoniosi Concerti ha ofrecido conciertos en varios festivales internacionales y grabado discos con diferentes formaciones. Actualmente es profesora de guitarra en su ciudad natal.

Juan Carlos Rivera es uno de los intérpretes españoles de música antigua de mayor reconocimiento. Ha actuado en toda Europa, Estados Unidos, Hispanoamérica y África del Norte, en prestigiosos festivales internacionales y salas de concierto. Cuenta con más de veinte discos y ha sido galardonado con varios premios de la crítica discográfica internacional. Dirige el grupo Armoniosi Concerti. En la actualidad ocupa la cátedra de Instrumentos de Cuerda Pulsada del Renacimiento y Barroco en el Conservatorio Superior de Música de Sevilla.

Enero 2014 CICLO Los mundos de la guitarra

sábado, 11 *Guitarra flamenca.* **Cañizares** y **Juan Carlos Gómez**

sábado, 18 *Guitarra del blues.* **De Ferre**, bluesman

sábado, 25 *Guitarra eléctrica y música antigua.* **Consuelo Navas**, tiorba y **Juan Carlos Rivera**, guitarra eléctrica

Febrero 2014

sábado, 1 *Guitarra latinoamericana.* **Gabriel Estarellas**

Febrero 2014 CICLO El intérprete como compositor

FUNDACIÓN JUAN MARCH

Castelló, 77. 28006 Madrid

www.march.es - musica@march.es

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

CONCIERTOS DEL SÁBADO

CICLO Los mundos de la guitarra

1 de febrero de 2014. 12 horas

Guitarra latinoamericana

GABRIEL ESTARELLAS

PROGRAMA

Guitarra latinoamericana

Beno Belduma (1980)

Aires ecuatorianos *

Introducción y tonada

Flores (pasillo)

Aires de Sanjuanito

Carlos Atilano (1952)

Tríptico venezolano *

Isabina (vals venezolano)

Cuando me vaya (tonada)

Camino a Lara (aire criollo)

Jorge Vega Ugaz (1973)

Retratos peruanos *

Lamento (triste)

El laureado (marinera norteña)

Jorge Herrera Santander (1978)

Kampakpuni *

Yaraví

Vals peruano

Fabiano Borges (1983)

Duas peças brasileiras *

Brasília (choro lento)

Rio de Janeiro (samba)

Eduardo Martín (1956)

El arte del son *

Ápice

Vertiente

Yalil Guerra (1973)

Guitarra latinoamericana *

Tango de amor

Adiós Habana

Vals caraqueño

Samba do Rio

Fiesta mariachi

* Estreno en España

Gabriel Estarellas, guitarra

Todas las obras han sido compuestas para Gabriel Estarellas, a quien están dedicadas.

Desde sus mismos orígenes, la guitarra ha mostrado una enorme versatilidad –desconocida en la mayoría de los instrumentos– para adaptarse a funciones y estilos muy diversos. Su integración en el ámbito de la llamada música clásica no impidió su participación central en la multitud de géneros musicales que han surgido durante el siglo XX. Este ciclo ofrece una pequeña muestra de estos otros mundos poblados por la guitarra, desde el flamenco y el blues hasta el estilo popular latinoamericano, pasando por la actualización de la música del siglo XVII interpretada con guitarra eléctrica.

La colonización de América introdujo, además de instituciones y creencias, prácticas culturales entre las que se encuentra la música. Pero la colonización no es un proceso unidireccional, sino una simbiosis que da lugar a realidades sincréticas que, en el caso que nos ocupa, se plasman en el surgimiento de nuevos instrumentos (el charango, el cuatro, la viola brasileña) y de composiciones que amalgaman las tradiciones musicales autóctonas con la herencia occidental.

El singular recital de hoy ofrece la oportunidad de escuchar, por primera vez en España, siete creaciones que reflejan este sincretismo compuestas específicamente para Gabriel Estarellas. Los aspectos biográficos y las referencias criollas protagonizan algunas de estas obras, como sucede en *Aires ecuatorianos* de Belduma (quien se declara comprometido con la música de su país y, al mismo tiempo, “muy ligado a lo afro”) y en el *Tríptico Venezolano* de Atilano, quien rinde homenaje a su Venezuela natal mediante el uso de formas criollas. Los sonidos de Perú y de los Andes se filtran en las creaciones de Vega Ugaz y Herrera Santander. En *Retratos peruanos* aparecen un triste y una marinera norteña (esta última considerada como la danza nacional de Perú), mientras *Kampakpuni*, que en quechua suena parecido a “Para ti”, está formado por un yaraví (canto elegíaco muy practicado en Arequipa) y un vals peruano con el que el compositor plasma la primera impresión que le produjo la ciudad de Lima. También son dos ciudades las que protagonizan la obra de Borges: mientras Brasilia es evocada con un choro que combina modernidad y tradición, Río, la antigua capital, está representada por una samba, de raíz africana. Por su parte, *El arte del son* remite a Cuba de forma estilizada, especialmente en “Vertiente”, donde hay “elementos melódicos, armónicos y rítmicos, matizados con el sabor de las tradiciones cubanas”. Finalmente, la obra de Guerra se presenta como una suite que sintetiza los ritmos americanos, desde Argentina hasta México.

INTÉRPRETE

Gabriel Estarellas, nacido en Palma de Mallorca, está considerado el gran impulsor de la música española para guitarra del siglo XX. Con más de 200 estrenos mundiales, 21 discos grabados y varias composiciones, como sus conocidos *Diez estudios de virtuosismo*, Estarellas es un punto de referencia del instrumento. En 2004 se le concedió el Premio Trujamán, el más importante de guitarra a nivel nacional otorgado por el conjunto de su trayectoria. Ha ganado numerosos concursos internacionales en España e Italia.

Ha actuado en relevantes festivales internacionales y ha interpretado con orquestas como la English Chamber Orchestra, London Mozart Players, Orquesta de Cámara de París, Orquesta Nacional de España, Orquesta de la RTVE, Filarmónica de Minsk, Nacional de Cuba, Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y Camerata de Houston. Como solista ha dado recitales por toda Europa, América del Norte, América del Sur y Asia.

Ha colaborado estrechamente con casi todos los grandes compositores españoles del siglo XX, que le han dedicado sus obras, incluyendo varios conciertos para guitarra y orquesta. Ha sido Catedrático de Guitarra del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y actualmente es Profesor Honorario de la Universidad de San Agustín de Arequipa, Perú.

Enero 2014 CICLO Los mundos de la guitarra

sábado, 11 *Guitarra flamenca. Cañizares y Juan Carlos Gómez*

sábado, 18 *Guitarra del blues. De Ferre, bluesman*

sábado, 25 *Guitarra eléctrica y música antigua. Consuelo Navas, tiorba y Juan Carlos Rivera, guitarra eléctrica*

Febrero 2014

sábado, 1 *Guitarra latinoamericana. Gabriel Estarellas*

Febrero 2014 CICLO El intérprete como compositor

FUNDACIÓN JUAN MARCH

Castelló, 77. 28006 Madrid

www.march.es - musica@march.es

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

