

VIERNES TEMÁTICOS

Repetidos en sábado

octubre 2014 / mayo 2015

POPULAR Y CULTA: LA HUELLA DEL FOLCLORE

CICLO

POPULAR Y CULTA: LA HUELLA DEL FOLCLORE

- 4 **(I) Transilvania vocal** (24 y 25 de octubre)
Bianca Temes, *presentación*
Horea Haplea, *piano y canto*; Sonia Vulturar, *violín y canto*;
Theodor Constantiniu, *violín, flüer y canto*; Daniel Berengea,
clarinete y canto, y Andra Petrascu, *percusión y canto*
- 12 **(II) España flamenca** (28 y 29 de noviembre)
Elena Torres, *presentación*
Rocío Márquez, *cantaora* y Rosa Torres-Pardo, *piano*
- 20 **(III) Danzón criollo cubano** (30 y 31 de enero)
Victoria Eli, *presentación*
Andrés Alén, *piano*, Jorge Roque, *flauta y saxofón*; Reiner
Elizarde "El Negrón", *contrabajo*, y Pedro Porro, *percusión*
- 28 **(IV) Polirritmias. Ligeti africano** (27 y 28 de febrero)
Polo Vallejo, *presentación*
Alberto Rosado, *piano*; Shyla Aboubacar, Justin Tchatchoua y
Bangura Husmani, *instrumentos africanos de percusión*
- 36 **(V) Bartók all'ungherese** (27 y 28 de marzo)
Rubén Amón, *presentación*
Jenő Jandó, *piano* y Muzsikás, *grupo de folclore húngaro*
- 44 **(VI) Brasil: choros y otros cantos** (24 y 25 de abril)
Luis Ángel de Benito, *presentación*
Ana Guanabara, *canto*; Cristina Azuma, *guitarra y cavaquinho*;
Kennedy Moretti y Alicia Lucena, *piano*
- 52 **(y VII) Tango popular - Tango erudito** (15 y 16 de mayo)
Ramón Pelinski, *presentación*
Suvi Myohanen, *violín*; Claudio Constantini, *piano* y
bandoneón y Carles Marín, *piano*
- 60 Audios y vídeos de anteriores ciclos

Los textos contenidos en este programa pueden reproducirse libremente citando la procedencia.

Si desea volver a escuchar estos conciertos, los audios estarán disponibles durante los 30 días posteriores a su celebración en www.march.es/musica/audios.

© Fundación Juan March
Departamento de Actividades Culturales

— “Popular” y “culto” son categorías que se aplican con frecuencia a la música. Sin embargo, esta división se difumina en ocasiones, permitiendo la existencia de influencias recíprocas entre uno y otro mundo. Así, son numerosos los compositores clásicos que, a lo largo de la historia y en todos los lugares, se han inspirado en las músicas populares para desarrollar sus creaciones.

Este ciclo propone examinar esta cuestión de un modo innovador: situando sobre un mismo escenario a intérpretes de música culta y a músicos populares. A lo largo de siete conciertos podrán escucharse músicas tradicionales de siete puntos geográficos distintos junto con las músicas eruditas que han inspirado. El centro y el sur de Europa, el Caribe, Sudamérica y el África subsahariana son las fuentes de las que beben autores tan diversos como Falla, Ligeti, Lecuona, Bartók, o Piazzolla. Cada concierto vendrá precedido de una presentación a cargo de un especialista en la que se harán explícitas las claves y conexiones existentes entre estos mundos aparentemente lejanos pero, en realidad, muy próximos entre sí.

FUNDACIÓN JUAN MARCH

Transilvania vocal

Viernes 24 y sábado 25 de octubre

— En 1904, Béla Bartók oyó la canción popular *La manzana roja cayó en el barro* interpretada por una campesina de Transilvania. Este encuentro fortuito le impulsó a recorrer esta región de la actual Rumanía recogiendo los cantos tradicionales que luego incluiría en su música. Para ello se sirvió de un fonógrafo, que le permitió realizar numerosas grabaciones, algunas de las cuales serán reproducidas durante este concierto. En el recital se escucharán, además, los cantos tradicionales interpretados por voces rumanas e instrumentos tradicionales de esta área geográfica, junto con las obras instrumentales compuestas por Bartók basándose en estos temas populares.

— Doctora en musicología y profesora de teoría musical en la Academia de Música Gh. Dima en Cluj (Rumanía), es además licenciada en Musicología y en Administración de Empresas. Combina su carrera académica con su trabajo en la Filarmónica de Transilvania, donde es actualmente directora del Departamento Artístico, y con el puesto temporal de inspectora en la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias.

En sus escritos se ha ocupado de un amplio abanico de temas, con especial énfasis en la música contemporánea (Ligeti, Kurtág). Sus libros se han publicado en Rumanía, y sus artículos en Suiza, España, Lituania, República Checa, Rumanía y los Estados Unidos. Ha participado en congresos en su país natal, así como en Oldenburg, Viena, Vilna, Dublín, Roma, Cambridge, Szombathely, Belgrado y Poznan. Desde 2010 ha sido profesora visitante, bajo los auspicios del sistema Erasmus, de la Universidad de Oviedo, en el Istituto Mascagni de Livorno, en la Academia de Música Paderewski en Poznan, y ha obtenido cuatro becas Erasmus en la Universidad de Cambridge, estudiando con el conocido musicólogo Nicholas Cook. Ha recibido una beca de investigación de la Fundación Paul Sacher de Basilea, trabajando en la Colección Ligeti, y ha obtenido una Beca DAAD en la Universidad Humboldt de Berlín, siendo apoyada por el profesor Hermann Danuser. Actualmente ultima su segunda tesis doctoral, en la Universidad de Oviedo, bajo la dirección de Ramón Sobrino.

Resumen de la presentación

— El “síntoma” de las raíces híbridas requiere un análisis complejo que superponga filtros históricos, geográficos y culturales: solo con esta triple lente, el caleidoscopio de la obra de Bartók se deja contemplar en todo su esplendor. Su música estuvo siempre alimentada por elementos rumanos, desde la primera recolección de folclore transilvano en 1908 hasta la finalización de su investigación etnomusicológica en 1945, pasando por la *Cantata profana*.

Admirador de la Europa del Este (donde, hasta hoy, conviven numerosas nacionalidades), Bartók realizó la más amplia, compleja y profesional radiografía musical de la zona. Recogió melodías folclóricas y acabó por “contagiarse” de todos los idiomas estudiados (húngaro, eslovaco, rumano, ucraniano...); unas “raíces híbridas” que se plasman en su obra y que responden al deseo de reflejar, musicalmente, el tronco común de los países danubianos. De este modo, su creación goza de un anclaje profundo que ofrece una solución idónea para renovar la música de la primera mitad del siglo XX.

Bartók, único miembro extranjero de la Sociedad de Compositores de Rumanía en su época, reconoció que la música de Transilvania era “un arte eminentemente arcaico, no tocado por la cultura urbana”. Pero, sobre todo, desveló el trayecto entre el anonimato del folclore rumano y la universalidad de una obra maestra inspirada en él; una metamorfosis brillante que también han aplicado en sus obras compositores como Enescu, Ligeti o Kurtág. El sonido primigenio de los lenguajes anónimos es aprovechado por Bartók y Ligeti con ese toque de genio que solo las raíces híbridas pueden proporcionar.

TRANSILVANIA VOCAL

Viernes, 24 de octubre de 2014

Sábado, 25 de octubre de 2014

19:00 h.

Presentación

Bianca Temes: *Raíces híbridas: Bartók y Ligeti en Transilvania*

Concierto

Tradicional

Pe-un picior de plai, para voz y flúier

György Ligeti (1923-2006)

Baladă și joc, arreglo para dos violines

10

*Grabación histórica**

Tradicional - Béla Bartók (1881-1943)

Interpretación de villancicos populares y arreglos de Bartók para piano Sz 57 (selección)

Pă cel plai de munte

Întreabă-și întreabă

D'oi roagă să roagă

Ciucur verde de mătasă

Coborât-o, coborât-o

*Grabación histórica**

Béla Bartók

44 Dúos para dos violines Sz 98 (selección)

21 *Colinda I*

29 *Colinda II*

30 *Colinda III*

31 *Colinda IV*

32 *Joc din Maramureș*

Martan Negra (1893-1973)

Suite para clarinete y piano (selección)

Canción de cuna

Baile

*Grabación histórica**

Tradicional - Béla Bartók

Interpretación de villancicos populares y arreglos de Bartók para piano Sz 57 (selección)

În patru cornuși de lume

La lină fântână

Pe podușiu de d'argintu

Noi acum ortacilor

Tri crai de la răsăritu

*Grabación histórica**

Tradicional - Béla Bartók

Interpretación de danzas populares y arreglos de Bartók para violín y piano Sz 56

De bătă

Brâu - Brâul

Pă loc - Andante

Poarga

Buciumeana

Mărunfel - Marumtelum

11

Tradicional

Doamne Isuse Hristoase

Sigismund Toduță (1908-1991)

Passacaglia para piano

Tradicional

Doamne Isuse Hristoase

* *Grabación de campo realizada por B. Bartók entre 1908 y 1917*

Horea Haplea, piano y canto

Theodor Constantiniu, flauta y canto

Sonia Vulturar, violín y canto

Daniel Berengea, clarinete y canto

Andra Petrascu, percusión y canto

LOS INTÉRPRETES

Horea Haplea

— Reconocido como uno de los pianistas jóvenes más talentosos de Rumanía, completó sus estudios en la Academia de Música Gh. Dima de Cluj y en la Hochschule für Musik Hanns Eisler de Berlín. En este momento, es lector de doctorado en la Academia Gh. Dima. Ha ganado cinco primeros premios y tres segundos premios en concursos de piano nacionales y ha colaborado con grupos de música de cámara como Consort (con el que grabó un disco), el Cuarteto de Cuerda Transilvano o el Cuarteto de Cuerda Tiberius. Como solista ha actuado con distintas orquestas de Rumanía y con la Orquesta de la Radio Nacional en Bucarest. Aparte del repertorio clásico, es conocido por sus recitales de música tradicional en Dinamarca, Suiza, Noruega y en su país natal.

12

Theodor Constantiniu

— Tiene una triple formación como intérprete, musicólogo y pedagogo musical. Estudió violín en la Academia de música Gh. Dima de Cluj, realizó un Máster en Musicología en la misma institución y fue alumno del reconocido solista Sherban Lupu. Como musicólogo, ha investigado las fórmulas cadenciales de las danzas tradicionales rumanas, ha estudiado interpretación en instrumentos folclóricos con el profesor Doina Haplea y ha participado en el proyecto Instrumentos folclóricos rumanos organizado en Cabiollo, Suiza (2008). Ha sido premiado en importantes certámenes musicológicos y ha obtenido el tercer premio en el Concurso Nacional de Interpretación Musical Primavera de las Artes en Bacău. Ha participado en congresos musicológicos en Rumanía y ha publicado varios artículos en importantes revistas.

Sonia Vulturar

— Estudió violín desde una edad temprana y ha sido galardonada con importantes premios y en numerosos concursos. Completó su perfil artístico estudiando composición

y dirección, y llegó a fundar un coro y una orquesta en sus años de formación. Como alumna de la Academia Gh. Dima se involucró en proyectos culturales y festivales. Desde 2010 se convirtió en miembro del Coro Jubilate, desde 2012 comenzó a colaborar con las Orquestas de Oradea y Satu-Mare, y actualmente es violinista en la orquesta del Teatro Nacional de Ópera de Cluj. En 2013 comenzó sus estudios de máster en violín mientras desarrolla su carrera como solista.

Daniel Berengea

— Estudió clarinete, orquesta y música de cámara en Cluj. Actualmente se dedica a la interpretación y la pedagogía. Ha actuado con el Ensemble Clarinet Fest, con Oratorium y con la Orquesta Liutaria de la Academia de Música en Cluj. También ha actuado con la Orquesta Nacional Juvenil de la Universidad Emanuel, en Oradea, realizando giras por Rumanía. Ha publicado tres discos en Rumanía y Canadá, aclamados por la amplitud de su repertorio, que abarca del Barroco a la actualidad. Su talento como solista y como músico de cámara ha sido reconocido en numerosos certámenes, tanto en Rumanía como a nivel internacional.

Andra Petrascu

— Estudió piano y música tradicional en el Instituto de Música de Alba Iulia, donde tuvo la oportunidad de participar en importantes actos musicales en Transilvania desde temprana edad. Ha sido miembro del coro Codex Apulum, con el que ha actuado en diversos países europeos. Como estudiante en la Academia Gh. Dima, se unió Ensemble Icoane, dirigido por Ioan Bocşa, con el que actúa regularmente por Rumanía. Es también miembro del coro Cappella Transylvanica, con el que interpreta un rico repertorio que va desde el Renacimiento a la música contemporánea. Actualmente su actividad se centra en el canto y la enseñanza.

España flamenca

Viernes 28 y sábado 29 de noviembre

— Denostado durante siglos y recuperado como símbolo de una España a menudo estereotipada, el flamenco sirvió de inspiración a numerosos compositores a finales del siglo XIX y comienzos del XX, que lo integraron estilizado en sus propias obras. Este concierto propone un reencuentro de estas músicas, inspiradas en el canto popular, con su origen: el flamenco propiamente dicho.

— Se doctoró en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad de Granada con la tesis *Las óperas de Manuel de Falla* (2004), por la que obtuvo el premio de investigación musical de la Sociedad Española de Musicología. Es Profesora Titular en el Departamento de Musicología de la Universidad Complutense de Madrid y centra su actividad investigadora en la música española del siglo XX, con especial atención a la figura y la obra de Manuel de Falla. Sobre este autor ha publicado varios libros y numerosos artículos en monografías y revistas especializadas. Además, es miembro del Comité Científico de la Fundación-Archivo Manuel de Falla e integrante del consejo de redacción de Quodlibet y de la Revista de Musicología.

Resumen de la presentación

— En el tránsito del siglo XIX al XX, fueron muchos los compositores que sintieron la necesidad de crear una nueva escuela musical española a partir del canto popular, con especial predilección por las fuentes andaluzas y, de forma muy particular, por el cante jondo. En el concierto España flamenca escucharemos algunas obras de los principales maestros del período –Enrique Granados, Isaac Albéniz y Manuel de Falla–, en alternancia con esas fuentes populares que les sirvieron de inspiración.

Pero, ¿cómo utilizaron los músicos dichas fuentes? A través de nuestra charla mostraremos los múltiples mecanismos empleados por los compositores para impregnarse de la voz del pueblo, desde la cita directa (muy clara en “El Corpus Christi en Sevilla” de Albéniz, basada en la canción popular *La tarara*), hasta la recreación de melodías preexistentes (visible, por ejemplo, en la “Nana” de Falla), o la estilización del modelo popular, que queda reducido a su sustancia vital (véanse las piezas de *El amor brujo*, o la “Almería” de Albéniz). Este uso más sofisticado de las formas, giros, cadencias y ritmos andaluces, que encontramos “metabolizados” en el lenguaje culto, será, como veremos, el procedimiento compositivo más empleado, y el que dará pie a las páginas más logradas de la literatura musical de la época. Pero a la postre, la manera en que cada artista asimiló esos materiales populares varía sustancialmente, pues los diálogos entre las musas ilustradas y el duende flamenco nunca se dejaron de renovar.

ESPAÑA FLAMENCA

Viernes, 28 de noviembre de 2014

Sábado, 29 de noviembre de 2014

19:00 h.

Presentación

Elena Torres: *Entre musas ilustradas y duendes flamencos*

Concierto

Enrique Granados (1867-1916)

Goyescas

Tonadillas en estilo antiguo

La maja de Goya

El majo tímido

El tra la la y el punteado

Dos majas dolorosas

Coloquio en la reja, de Goyescas

Popular

Canto sefardí

Isaac Albéniz (1860-1909)

Almería, de la Suite Iberia

Federico García Lorca (1898-1936)

El Vito, de Canciones populares españolas

Zorongo gitano, de Canciones populares españolas

Manuel de Falla (1876-1946)

Jota, de Siete canciones populares españolas

Isaac Albéniz

El Corpus Christi en Sevilla, de la Suite Iberia

Federico García Lorca

Las tres hojas, de Canciones populares españolas

La tarara, de Canciones populares españolas

19

Popular

Debla

Manuel de Falla

Nana, de Siete canciones populares españolas

El Amor brujo

Introducción

Canción del amor dolido

Danza del terror

Danza ritual del fuego

Canción del fuego fatuo

Rocío Márquez, *cantaora*

Rosa Torres-Pardo, *piano*

LAS INTÉRPRETES

Rocío Márquez

— Nacida en Huelva en 1985, comenzó a recibir clases de la Peña Flamenca de Huelva con 9 años, y posteriormente estudió piano y técnica vocal con Gloria Muñoz. A los 15 años se traslada a Sevilla, donde compagina sus estudios con una formación más específica de flamenco. En 2005 es becada por la Fundación Cristina Heeren y recibe clases de artistas como José de la Tomasa y Paco Taranto, al tiempo que obtiene la diplomatura en magisterio musical por la Universidad de Sevilla. Ha ganado múltiples premios de entre los que cabe destacar la Lámpara Minera del Festival del Cante de las Minas de la Unión, que obtiene junto con otros cuatro primeros premios, hecho que solo ha conseguido Miguel Poveda anteriormente.

20

Sus actuaciones la han llevado a los festivales y teatros más importantes de la geografía nacional e internacional y a participar en diversos proyectos discográficos. Así, aparece en el disco *Sevillanas Vírgenes* de la colección Lámparas de la Mina junto a artistas como Esperanza Fernández. En 2009 graba *Aquí y ahora*, producido por el Séptimo Sello, y un año más tarde colabora en 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, con músicos como Alfredo Lagos, Jorge Pardo o Rosa Torres Pardo. Dentro de sus próximos proyectos, destaca la grabación de *La Vida Breve* de Manuel de Falla con la Orquesta Nacional de España bajo la dirección de Josep Pons.

Rosa Torres-Pardo

— Artista residente de la New York Opera Society y premio extraordinario del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, ha trabajado con grandes orquestas como la Filarmonía de Los Ángeles, la Royal Philharmonic de Londres y con directores como Spivakov, Dutoit, Fournet, Vasary o Termikanov en las salas de mayor prestigio internacional. Destacadas han sido sus versiones de *Goyescas* de Granados, del *Concierto Breve* de Montsalvatge y de la *Rapsodia* de Albéniz con la Sinfónica de Tenerife, del *Concierto* de Nin Culmell con la Sinfónica de Sevilla, o del *Concierto n.º 3* de Balada con la OCB. Sus grabaciones junto al Cuarteto Assai para Deutsche Gramophon y de *Las horas vacías* de Ricardo Llorca con a la New York Opera Society Orchestra han tenido una excelente acogida de público y crítica. Su última grabación es un doble disco junto al Cuarteto Bretón para Columna Música con los *Seis Quintetos* del Padre Soler, que se editan íntegramente por vez primera.

Ha sido galardonada junto a Alicia de Larrocha con la medalla Isaac Albéniz en Camprodón, Gerona (ciudad natal del compositor), por la interpretación y difusión de *Iberia*. Trabajó en la película musical *Iberia* de Carlos Saura, y Luis García Montero escribió para ella *Suite Albéniz*, una serie de poemas sobre obra y vida del compositor. Ha participado también en un documental de Javier Rioyo sobre García Lorca, en *El Color de la Música* de López-Linares y actualmente rueda otra película documental sobre el compositor Antonio Soler dirigida por Arantxa Aguirre.

Danzón criollo cubano

Viernes 30 y sábado 31 de enero

— Si hay algo que define a la música cubana es su naturaleza criolla. La contradanza, popularizada entre la alta sociedad europea a finales del siglo XVIII, cruzó el Atlántico y, en un proceso de mestizaje, dio lugar a nuevos ritmos como el danzón. Otros géneros como el son, el bolero o el cha-cha-chá recorrieron caminos similares y dieron origen a una música genuinamente cubana en la que popular y culto se confunden y se fusionan sin distinción.

— Nacida en Cuba, es profesora de musicología en la Universidad Complutense de Madrid. Dirigió el departamento de Investigaciones del Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana (CIDMUC) entre 1978 y 1997, y fue profesora de la Facultad de Música del Instituto Superior de Arte de Cuba de 1982 a 1997.

Ha realizado diversas actividades docentes y de investigación en universidades de Latinoamérica y Europa. Así, además de participar en la edición del *Diccionario de la música española e hispanoamericana* (ICCMU-SGAE, 1999-2002), estuvo al frente del grupo interdisciplinario del CIDMUC que concluyó la obra *Instrumentos de la música folclórico-popular de Cuba. Atlas* (Ciencias Sociales y Geo-Cuba 1995-1997), que recibió mención en el Premio de musicología Robert Stevenson por sus aportaciones a la cultura latinoamericana. Junto a Zoila Gómez publicó los libros *...haciendo música cubana* (1989) y *Música latinoamericana y caribeña* (1995); con M^a de los Ángeles Alfonso editó el volumen *La música entre Cuba y España. Tradición y contemporaneidad* (Madrid, 1999) y con Marta Rodríguez Cuervo publicó *Leo Brouwer. Caminos de la creación* (Madrid, 2009). Entre sus últimos libros destacan *La música en Hispanoamérica en el siglo XIX* (2010) y *La música en Hispanoamérica en el siglo XX* (2014), para la *Historia de la música en España e Hispanoamérica* que publica el Fondo de Cultura Económica, de los que es coautora y coeditora junto a Consuelo Carredano.

Resumen de la presentación

— La música es una demostración evidente de la identidad del pueblo cubano y uno de sus valores espirituales más arraigados. Tras complejos procesos de transculturación, continúan perfilándose en la isla géneros, ritmos y timbres diferentes entre los que destacan el son, la guaracha, el danzón, el chachachá, el mambo o la canción, junto a los intensos toques y cantos de las religiones populares, la festividad del carnaval y la lírica del punto cubano.

Esa conjunción de géneros y estilos dialoga de manera natural con las armonías del jazz, las formas clásicas, la electrónica o la experimentación, en tanto puedan ser los cauces idóneos donde se materialicen la creación y la interpretación de varias generaciones de músicos. El piano de Samuel, Cervantes y Lecuona no puede separarse de las contradanzas y las danzas que llenaron los salones de baile y la escucha atenta de los escenarios de concierto. El danzón está presente en la obertura de la ópera *Manita en el suelo* de Alejandro García Caturla y en el *Danzón Legrand* de Alén; los sones clásicos de Piñero y Matamoros en la obra de Amadeo Roldán, y en el ímpetu coral de Roberto Valera en su *Iré a Santiago* de inspiración lorquiana.

Andrés Alén y los músicos que le acompañan muestran parte de ese universo, tradicional y contemporáneo, que se resignifica y recontextualiza en el paisaje sonoro propio y en las expresiones musicales de diferentes latitudes.

DANZÓN CRIOLLO CUBANO

Viernes, 30 de enero de 2015

Sábado, 31 de enero de 2015

19:00 h.

Presentación

Victoria Eli: *Diálogos en las músicas de Cuba*

Concierto

Enrique Jorrín (1926-1987)
La Engañadora (Cha-cha-chá)

26

Manuel Saumell (1817-1870)
Contradanzas (selección)

Ignacio Cervantes (1847-1905)
Danzas Cubanas

Andrés Alén (1951)
Danzón Legrand

Ernesto Lecuona (1896-1963)
En tres por cuatro
A la Antigua
No hables más
La Comparsa

Andrés Alén

Tema con Variaciones (sobre un tema de Silvio Rodríguez)

Hilario Durán (1953)

Timba en Trampa

Andrés Alén

Emiliano

Moisés Simons (1889-1945)

Lágrimas Negras (conjunto)

Andrés Alén, *piano*

Roque Martínez, *flauta travesera y saxofón*

Reiner Elizarde "El Negrón", *contrabajo*

Pedro Moisés Porro, *percusión*

LOS INTÉRPRETES

Andrés Alén

— Pianista, compositor, arreglista y profesor, nace en Cuba y se forma con su padre, Osvaldo Alén y en la Escuela Nacional de Arte de La Habana, así como en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú. Con 11 años ofrece conciertos en la Sociedad de Música de Cámara de La Habana, siendo nombrado Miembro Honorario de dicha institución. Su interés se extiende a la música popular cubana y al jazz, lo que le ha llevado a colaborar con el trompetista Arturo Sandoval, Dizzi Gillespie, Hilario Durán y con “Perspectiva” de Jazz Latina.

Como compositor, ha escrito obras de todos los géneros. Nominado al Grammy Latino 2001 por su disco *Andrés Alén Pianoforte*, ha recibido el premio Cubadisco al mejor solista por *Chopin: 4 baladas y 3 nocturnos*, la Medalla al Mérito Pedagógico del Ministerio de Educación Superior de Cuba y la Medalla Alejo Carpentier por su trayectoria artística. Profesor y fundador del Instituto Superior de Arte de La Habana, ha impartido cursos en la Escuela Nacional de Música, en las universidades de Stanford y Florida, en el College of Charleston de Carolina del Sur; en el Royal Welsh College del Reino Unido y en el Rythmic Conservatory de Copenhague. Actualmente vive en España y es profesor en la Escuela de Música Creativa y en la Universidad Alfonso X.

Reiner Elizarde “El Negrón”

— Estudió en la Escuela Nacional de Arte y en el Instituto Superior de Arte de la Habana y ha formado parte de varias orquestas de jazz como Irakere (dirigida por Chucho Valdés), Maraca (dirigida Orlando Valle) y Otra Visión, con las que participa en importantes festivales de jazz en Estados Unidos, Europa y Canadá. Ha participado en varias ediciones del concurso de jóvenes jazzistas Jojazz y formó parte del elenco de músicos de Festivales de Jazz en la Habana. Ha grabado discos y compartido escenario con grandes músicos como

Michel Legrand, Jerry González, Paquito D’Rivera, Concha Buika o Quincy Jones-Alfredo Rodríguez Trío, entre otros, actuando en grandes escenarios como el Montreux Jazz Festival, North Sea Jazz, Blue Note Tokyo, Clazz Jazz Festival (Madrid) o Duc des Lombards Club (París), entre otros.

Roque Martínez

— Nacido en Santa Clara (Cuba) trabaja desde 1985 con grupos y orquestas de jazz, funk, blues, latin jazz y música cubana. Ha sido miembro de agrupaciones de renombre en el panorama cubano como Raíces Nuevas, Tablas, Latin Ensemble, Diakara e Isaac Delgado. En 1998 se traslada a España, donde comienza a aventurarse en el *dance* y comparte escenario con *djs* como José Padilla (Navigator), Judge Jules (Saxuality), Dieter-Sin Plomo (Le Elefant cd, KM5 cd) o Franco de Mulero (King Of Groove). A lo largo de estos años ha sido miembro de la banda de Jerry Gonzalez, ha colaborado con el cantante Francisco y con Presuntos Implicados, y liderado dos proyectos propios: Roque Martínez Cuban Quartet y Roque Martínez & IVAM Jazz Ensemble junto a Ximo Tebar, quien ha producido su primer disco: *Six Hours Later*.

Moisés Porro

— Estudió en la Escuela de Arte de La Habana y, después de graduarse, colaboró con formaciones como el Grupo Mezcla, y con intérpretes como Pablo Menéndez o Pablo Milanés. Fundador del grupo Fervet Opus, colaboró con intérpretes como Maira Caridad Valdés y actuó en festivales de jazz en Madrid, la antigua Yugoslavia, la Unión Soviética y Hungría. Tras instalarse en España, ha trabajado con músicos como Santiago Auserón (Juan Perro), Celia Cruz, Bebo Valdés, Caco Senante, Josuah Edelman o Manuel Machado, y ha colaborado en grabaciones discográficas interpretando creaciones de María Teresa Vera y acompañando a artistas como María Dolores Pradera.

Polirritmias. Ligeti africano

Viernes 27 y sábado 28 de febrero

— György Ligeti es reconocido como uno de los más prominentes compositores vanguardistas. Esta faceta ha hecho olvidar que, en sus investigaciones sobre el ritmo, el compositor húngaro se sintió fascinado ante la riqueza de la música africana que moldeó su propia poética creativa. Este concierto sitúa sobre un mismo escenario a músicos africanos interpretando las polirritmias que interesaron a Ligeti en diálogo con un pianista que interpreta algunas de sus composiciones.

— Es doctor en Ciencias de la Música, miembro del Laboratoire de Musicologie Comparée et Anthropologie de la Musique de la Universidad de Montreal (Canadá) y de la Association Polyphonies Vivants del CNRS de París. Asesor científico y artístico de la Fundación Carl Orff de Múnich y colaborador del Teatro Real de Madrid. Profesor asociado en la UCM y en cursos internacionales de música, ha publicado artículos, libros, materiales educativos, documentos de audio y un film. En la actualidad realiza un trabajo experimental sobre polifonías vocales en Georgia.

György Ligeti preparando una interpretación de su *Poema Sinfónico para 100 metrónomos*.

Resumen de la presentación

— África es poseedora de una riqueza y una variedad musical extraordinarias. El refinamiento y la complejidad de algunas de sus músicas las han convertido en objeto de estudio detallado de musicólogos y en fuente de inspiración para compositores, contribuyendo notablemente a la ampliación de los recursos compositivos y a la renovación de las ideas y del lenguaje sonoro: tipologías de escala, procedimientos de variación, técnicas polifónicas y polirrítmicas, usos peculiares de la voz, colores, timbres y texturas instrumentales, etc.

Podríamos afirmar que la percusión –inexorablemente unida a la danza–, y el ritmo, constituyen el parámetro rey de la música africana, pero quedarnos solo con este cliché no nos permitiría apreciar la contrastante sutileza de los diferentes repertorios que la constituyen. Compositores como György Ligeti o John Cage, entre otros, sintieron la atracción y la fuerza arrolladora de la música africana, explorando y descubriendo las enormes posibilidades que estas les ofrecía y enriqueciendo y transformando su propia expresión musical. En el caso de Ligeti, la estrecha relación mantenida con el etnomusicólogo Simha Arom –que fue quien dio a conocer la sistemática musical de los pigmeos aka de la República Centrafricana–, supuso un antes y un después en su producción musical. Por eso, durante este concierto concebido experimentalmente, se mostrarán obras para piano de compositores occidentales y músicas tradicionales de África Negra, resaltando los parentescos que existen entre ambas culturas y rompiendo la visión estereotipada que poseemos de las primeras.

POLIRRITMIAS. LIGETI AFRICANO

Viernes, 27 de febrero de 2015

Sábado, 28 de febrero de 2015

19:00 h.

Presentación

Polo Vallejo: *África inspira a Occidente*

Concierto

Intercaladas entre las siguientes composiciones pianísticas se interpretarán músicas del folclore subsahariano.

34

John Cage (1912-1992)

Bachanale

Sonata V

György Ligeti (1923-2006)

12 Études (Cuaderno I) (selección)

12 Études (Cuaderno II) (selección)

Polo Vallejo (1959)

Cuadernos del tiempo, estudios polirrítmicos (selección)

Alberto Rosado, piano

Shyla Aboubacar, balafón, camani nguni, kalimba

Justin Tchatchoua, tum laah, balafón, sanza

Bangura Husmani, calabaza, nkul, sheker, ngogoma

LOS INTÉRPRETES

Justin Tchatchoua, Aboubacar Shyla y Husmani Bangoura

— Estos tres artistas atesoran unos talentos innatos para la música que cultivaron desde niños en el seno de sus familias. Sus vidas están dedicadas por completo a la música, forman parte de varios conjuntos con los que han grabado discos y llevado su música en vivo por Europa, África y América. La música de este grupo, que acompaña muy a menudo a los cuentos del África profunda, tiene su origen en las raíces tradicionales, como se aprecia en el proyecto Rompiendo el silencio, un paseo por los instrumentos étnicos africanos, que se desarrolló en Panamá en 2012 y 2013 y en Colombia (Bucaramanga) en 2013. Justin Tchatchoua es compositor, percusionista, bajista, guitarrista y narrador oral. Aboubacar Shyla es compositor y percusionista. Husmani Bangoura es percusionista y bailarín.

Alberto Rosado

— Nacido en Salamanca en 1970, ha estado interesado en la música contemporánea durante toda su carrera, pero es en esta última década cuando su actividad se ha focalizado en la música de hoy. Comienza entonces una estrecha relación con numerosos compositores europeos y latinoamericanos, actuando como solista y como miembro del grupo Plural Ensemble. Se ha formado con Josep Colom, Peter Nagy, Ferenc Rados, Jan Wijn, Luca Chiantore, entre otros. Ha ofrecido recitales en las principales ciudades y festivales de Europa, América y Japón, y ha actuado como solista con algunas de las mejores orquestas y ensembles europeos.

Entre sus grabaciones destacan el *Concierto para piano y orquesta* y los *Movimientos para dos pianos y orquesta* de José Manuel López con la Deutsches Symphonie Orchester dirigida por Johannes Kalitzke, para Kairos; la obra completa para piano de Cristóbal Halffter y José Manuel López López (Verso), y también tiene un CD con obras de Messiaen, Takemitsu, Ligeti, y Cage. Además de tres monográficos junto al Plural Ensemble con obras de Fabián Panisello (Col Legno), César Camarero (Verso) y José Manuel López López (Neos), y con la Orquesta de Castilla y León con música de Antonio José (Naxos). Es profesor de música de cámara y piano contemporáneo así como coordinador del Taller de Música Contemporánea del Conservatorio Superior de Música de Salamanca.

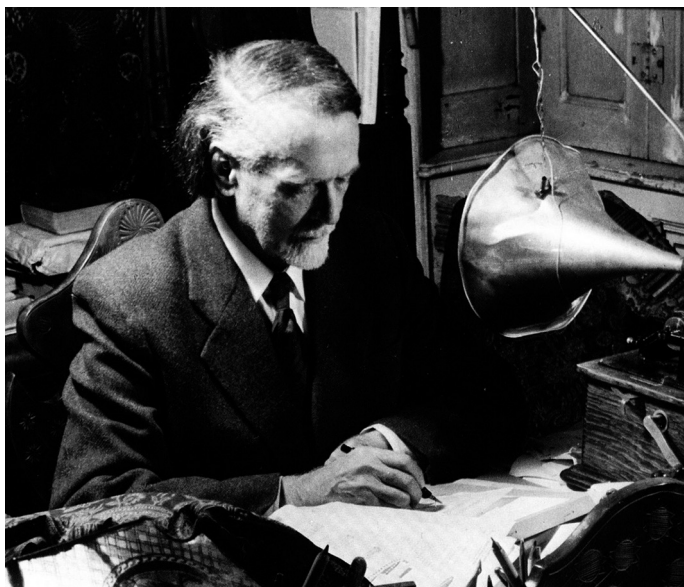
Bartók all'ungherese

Viernes 27 y sábado 28 de marzo

— La música húngara recopilada por Béla Bartók y Zoltán Kodály se combina en este recital con algunas de sus composiciones pianísticas basadas en temas populares. Un grupo de música tradicional y un pianista de formación académica comparten escenario y muestran el trasvase de ritmos y melodías entre lo “popular” y lo “culto”.

— Nacido en Madrid, en 1969, es escritor y periodista especializado en asuntos musicales, aunque su trayectoria profesional comprende la cobertura de la guerra de los Balcanes, las corresponsalías de *El Mundo* tanto en Roma como en París, y su colaboración habitual en programas televisivos (Espejo Público, Al Rojo Vivo, Más vale tarde) y radiofónicos (La brújula) de actualidad política. Ha analizado el fenómeno de los tres tenores en *El triunvirato* (Temas de Hoy), del mismo modo que ha publicado en la editorial Planeta la biografía de Plácido Domingo. Otros de sus libros comprenden asuntos de política internacional (Nicolas Sarkozy), el Museo del Prado y su afición a la tauromaquia.

Zoltán Kodály transcribiendo música tradicional a partir de una grabación de campo.

Resumen de la presentación

— La idea de *El príncipe de madera* responde a una evocación de un ballet crucial de Béla Bartók. Crucial quiere decir que el éxito de su estreno fue el pretexto para indagar en el patrimonio anterior del compositor húngaro. Ya había escrito el *Concierto para violín*, incluso una ópera habitual en el repertorio de nuestro tiempo, *El castillo de Barbazul*, pero no trascendieron hasta que la crítica de la época agradeció la audacia, el simbolismo y el lenguaje descarnado de Béla Bartók, convertido él mismo en “Príncipe de madera”, pues el ballet nos traslada una moraleja sobre la importancia del fondo sobre las apariencias y el premio que espera a los hombres constantes.

Bartók lo fue, y mucho, en la búsqueda del folclore y de la música popular, entendidos ambos desde la esencia cultural, incluso desde la raigambre antropológica o etnológica. Quiso ir a las fuentes sin mediaciones ni mediadores, compendiando 8.000 melodías húngaras, 2.800 eslovacas, 3.500 rumanas y 150 de otras minorías étnicas. El trabajo, además, despejaba semejante patrimonio de cualquier distorsión que pudiera conllevar “la popularización de la música popular”. Que no es un juego de palabras, sino un matiz semántico entre la música del pueblo y la música popular generalizada. Bartók anticipa a Levi Strauss en la investigación del “salvajismo”. No con un sentido primario ni peyorativo, sino desde una concepción virginal que luego influye en su obra académica y que procura una especie de estimulación en su propia originalidad rítmica, cromática, transmitiendo a los hombres el latido de la primera voz.

BARTÓK ALL'UNGHERESE

Viernes, 27 de marzo de 2015

Sábado, 28 de marzo de 2015

19:00 h.

Presentación

Rubén Amón: *Bartók, el príncipe de madera*

Concierto

Popular

Música de danza de Marosszék

Zoltán Kodály (1882-1967)

Danzas de Marosszék

Antiguas melodías transdanubias

Béla Bartók (1881-1945)

Andante tranquillo, rubato, de Tres canciones populares húngaras

Popular

Canciones pastoriles a la flauta larga

Béla Bartók

Para los niños Sz 42

II. / 40

I. / 20

I. / 21

Popular

“Ugros” transdanubio

Béla Bartók

Allegro molto, de Improvisaciones sobre canciones folklóricas húngaras Sz 74

Popular

Improvisación en el estilo Mezőség

Allegro barbaro

Béla Bartók

Música nocturna, de Al aire libre Sz 81

Popular

Lamento y héjsza de Gyimes

Béla Bartók

Allegro Barbaro Sz 49

Popurrí sobre danzas populares rumanas de Bartók

Popular

Bota e Invirtita

Béla Bartók

Danzas populares rumanas Sz 56

Bo tanc – Jucul cu bata

Braul

Popular

Pe Loc

Béla Bartók

Danzas populares rumanas Sz 56

Topogo – Pe loc

Bucsumi tanc – Buciumeana

Polka rumana – Poarga romaneasca

Popular

Minuntelu de Méhkerék

Béla Bartók

Aprozo – Maruntel, de Danzas populares rumanas Sz 56

Jenő Jandó, *piano*

Muzsikás

Mihály Sipos, *violín*

László Porteleki, *violín, tambura y koboz*

Péter Éri, *viola, flauta larga y kaval*

Dániel Hamar, *contrabajo, gardon y caja*

LOS INTÉRPRETES

Muzsikás

— Es un grupo especializado en folclore húngaro que, desde 1973, ha interpretado también composiciones de autores "clásicos" como Béla Bartók, junto a intérpretes como Jenő Jandó, Andras Schiff o el Cuarteto Takács.

El programa *Allegro Barbaro* ofrece la rara oportunidad de escuchar la música folklórica original que el propio Bartók recopiló durante sus trabajos de campo. El concierto está compuesto por canciones tradicionales tocadas al modo tradicional, y por las famosas obras para piano de Bartók, creando una nueva perspectiva musical en la que dos estilos, el rural y el de la sofisticada música clásica, pueden fortalecerse mutuamente.

Jenő Jandó

— Estudió piano en la Academia Ferenc Liszt de Budapest con Katalin Nemes y Pál Kadosa. Ha recibido los premios de piano Georges Cziffra y Ciani y, cuando contaba solo 18 años, ganó el tercer premio en el Concurso de Piano Beethoven. Además, como músico de cámara, fue galardonado en el Concurso internacional de Piano de Sidney. Como pianista acompañante, ha trabajado con Takako Nishizaki, con quien ha grabado las sonatas para violín y piano de Beethoven, Franck y Grieg, así como la integral de las sonatas de Shubert y Mozart. Con la violonchelista Maria Kliegel ha grabado las sonatas para violonchelo y piano de Ernő Dohnányi. Como solista ha grabado más de 60 discos con música de Bach, Beethoven, Liszt, Schumann, Haydn, Schubert, Brahms, Bartók y Chopin, entre otros. En la actualidad graba en exclusiva para el sello Naxos.

Brasil: choros y otros cantos

Viernes 24 y sábado 25 de abril de 2015

— Choros, maxises, modinhas... son solo algunos de los géneros asociados a la música tradicional brasileña. En este recital, la voz y el cavaquinho, característicos del folklore brasileño, dialogan con obras para piano de Milhaud y Nazareth que recogen estas sonoridades.

— Natural de Madrid, estudió piano con Joaquín Soriano en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid; cursó estudios de Periodismo en la Universidad Complutense y el DEA en Historia y Ciencias de la Música en la Universidad Autónoma. Es autor de varios libros, publicaciones y artículos en España, Francia, Lituania y Estados Unidos, e imparte cursos y conferencias en diversas universidades españolas y extranjeras.

Director y presentador de programas en RNE (las series *Música y Significado*, *La tertulia*, *El diván y la cábala*, *El sueño de Elsner*, *El mundo de Félix Mendelssohn*, *Invierno de lumbre*, *El Caballero de la Rosa*, etc.), es director de los cursos de Análisis Musical de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo desde 2003. Profesor numerario y catedrático en funciones del Conservatorio Superior de Música de Madrid, fue profesor en la Saint Louis University durante 15 años. Profesor invitado en diversos congresos de educación musical, incluyendo el Congreso de Significación Musical (Academia de Música y Teatro de Vilna), colabora con artículos para el Auditorio Nacional de Madrid, revistas como *Scherzo*, *ABC Cultural*, *Theleme*, *Brocar* (Universidad de La Rioja), *Audioclásica*, *Música y Educación*, y con festivales como el Internacional de Galicia y el Concurso Internacional de Piano José Iturbi (Valencia). Ha sido jurado en el Concurso Lang Lang de Telefónica (Berlín 2012), pianista invitado en la entrega de premios Ojo Crítico 2013, y codirector de los de los Rencontres Internationales de Musique en Valence, Madrid, Barcelona, Ginebra y Annecy. Como divulgador musical, imparte conferencias y presentaciones en diversos festivales internacionales y en el ciclo Bienvenida del Auditorio Nacional de Música de Madrid, al frente de la Orquesta Nacional de España.

Resumen de la presentación

— En el verso de Gonçalves Dias cabe la jungla, el guacama-yo, el coyamel, las cataratas del Iguazú, la *bossa*, las bellas mulatas, los zombies de la *macumba*, las playas de Itacaré rodeadas de *coqueiros*...

¡Cómo no dejarse seducir...! El seducido más universal fue Darius Milhaud, músico marsellés/parisino que vivió unos años en Río de Janeiro como diplomático, al final de la Gran Guerra. Seducido y desbordado. Claro, los artistas en París buscaban una *libération* de la levita y el corsé –al menos por las noches– y aquel primitivismo amazónico les venía de perilla (de *barbiche*).

Así que cuando volvió a París en 1919, Milhaud estaba imbuido y hasta encinto de carnaval, lo cual produjo *Saudades do Brasil* y *El buey sobre el tejado*, donde desfilaban canciones cariocas de Nazareth, Tupynambá y Gonzaga, una detrás de otra como mulatas marchosas, sin traumas wagnerianos, mezclando ritmo tropical con politonalidad, guiñando el ojo al iconoclasta Stravinsky.

Y Brasil siguió creciendo. Allí se formó el genio de Heitor Villa-Lobos, que combinó el trópico con el jazz y con el cromatismo europeo y con el acento *melosinho* de sus *Choros*, según su teoría de que ciertas estructuras afro-brasileñas se relacionaban con Bach. Junto al gran Villa-Lobos recordaremos nombres como Mignone, Santoro, Jacob *do Bandolim*, Noel Rosa, Sardinha, Azevedo, Barroso y Ferreira Braguinha. Así pues, en el verso de Gonçalves cabe todo ello: ¡un verso uni-verso!... Todo el paraíso y todos los *demôninhos* nocturnos que bailotean por la música *do Brasil*.

BRASIL: CHOROS Y OTROS CANTOS

Viernes, 24 de abril de 2015

Sábado, 25 de abril de 2015

19:00 h.

Presentación

Luis Ángel de Benito: *Minha terra tem palmeiras*

Concierto

Francisco Mignone (1897-1986)

Congada, de O Contratador

50

Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Preludio nº3, de 5 Preludios para guitarra W419

Chôros nº5 “Alma brasileira” W207

Cláudio Santoro (1919-1989)

Paulistana nº4

Marcelo Tupinambá (1889-1953)

Maricota, sai da chuva

Viola cantadeira

Tristeza de Caboclo

Chiquinha Gonzaga (1847-1935)

O gaúcho

Ernesto Nazareth (1863-1934)

Ferramenta

Apanhei-te cavaquinho

Darius Milhaud (1892-1974)

Le boeuf sur le toit, versión para piano a 4 manos

Jacob do Bandolim (Jacob Pick Bittencourt) (1918-1969)

Migalhas de amor

Noel Rosa (1910-1937)

Último desejo

Aníbal Augusto Sardinha “Garoto” (1915-1955)

Lamentos do morro

Ary Barroso (1903-1964)

Camisa amarela

Waldir Azevedo (1923-1980)

Delicado

Carlos Alberto Ferreira Braga “Braguinha” (1907-2006)

Touradas de Madrid

Ana Guanabara, *canto*

Cristina Azuma, *guitarra y cavaquinho*

Kennedy Moretti, *piano*

Alicia Lucena, *piano*

LOS INTÉRPRETES

Ana Guanabara

— Comparte con el público su amor por la música brasileña a través de su canto suave y profundo. Se inicia en la percusión y estudia música vocal frecuentando asiduamente las “rodas” de samba y de choro de su ciudad natal. En Francia crea el espectáculo *O samba, ese desconhecido*, en el que reúne títulos compuestos fuera del contexto del carnaval, y que revelan la riqueza melódica y poética de este género. Más tarde, integra otros ritmos en su repertorio (bossa nova, baião, xote, afoxé) y multiplica sus colaboraciones y proyectos artísticos, entre los que destacan: el álbum *Anjo Azul* (Happiness Records, 2004); su integración en Cia Choeur en Scène (desde 2006), que reúne la polifonía vocal y otras disciplinas artísticas y con el que ha realizado proyectos por toda Francia, y, más recientemente, la creación junto a otras cantantes e intérpretes del grupo femenino Samba de rosa (2013), conjunto que celebra la samba y sus ritmos afines, como el maxixe, el jongo y el côco.

Cristina Azuma

— Ha desarrollado una intensa carrera con grabaciones y conciertos en América, Europa y Asia. Entre sus discos como solista destacan *É de lei*, que obtuvo dos primeros premios de creación musical de la SACEM en el octavo Festival Mundial de la Guitarra (Martinica, 1988) y *Contatos*, nominado al Indie Awards 1995, y premiado como disco del año de la crítica norteamericana en la categoría clásica. Su último disco, *Dreams*, presenta temas inéditos de compositores latinoamericanos, franceses e italianos. Radicada en París, es doctora en musicología por la Universidad de la Sorbona. Especializada en música barroca, ha grabado un disco titulado *Santiago de Murcia, un portrait* (Frame, 2009). Actualmente toca en dúo con la arpista francesa Françoise Johannel (instrumentos y música españoles del siglo XVII) y con el guitarrista y compositor Paulo Bellinati (guitarra de seresta), con quien ha grabado el disco *Pingue pongue*, un homenaje a la guitarra brasileña.

Kennedy Moretti

— Estudió en la Universidad de São Paulo, en la Academia Franz Liszt y en la Escuela Superior de Música de Viena. Fue pianista acompañante y asistente musical en la Ópera Nacional de Hungría, en el Volkstheater de Viena y en las compañías Neue Oper Wien y Neue Oper Austria. Fue el acompañante de las clases de Alfredo Kraus en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid y en 1994 obtuvo el segundo premio en el Concurso Internacional de Interpretación Austro Mechnay. En la actualidad es catedrático de música de cámara en el Conservatorio Superior de Música de Salamanca y profesor de educación auditiva en la Escuela Superior de Música Reina Sofía. Trabaja con cantantes jóvenes como Aquiles Machado, María Espada o Ángel Rodríguez y con nombres consagrados como Ruggero Raimondi, además de dedicarse a la música de cámara y colaborar con el Plural Ensemble de Madrid. Ha grabado para la Radio Nacional Austríaca, para RTVE y para el sello Extraplatte.

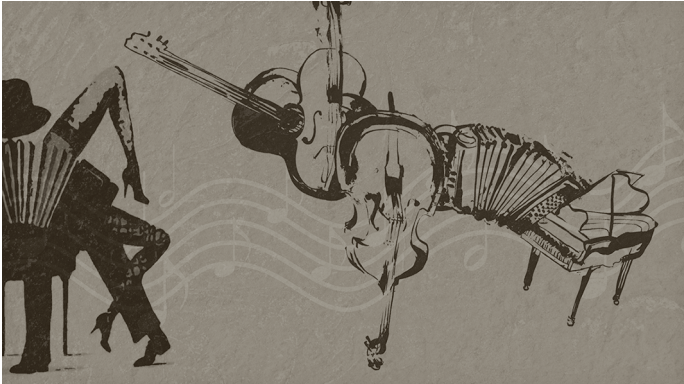
Alicia Lucena

— Nace en Lucena (Córdoba) y comienza sus estudios en esta ciudad. En 1994 ingresa en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid donde termina el grado superior de piano con Almudena Cano. En 1997 marcha a Londres para estudiar en la Guildhall School of Music con Peter Bithell, y un año más tarde queda finalista en el concurso de piano del Festival de Música de Watford (Inglaterra), donde actúa como solista con la Bush Symphony Orchestra. Entre 2000 y 2003 en Holanda estudió con el profesor Jan Wijn en el Sweelinck Conservatorium de Ámsterdam. Ha formado parte de grupos de música de cámara y ha asistido a clases magistrales de Sergei Yerokhin, Aleksandar Madzar, James Gibb, María Curcio, Joseph Banowetz, John Bingham, el Trío Florestan y los cuartetos Vellinger y Tacáks. Desde 2006 y durante 6 años fue coordinadora editorial de la revista Quodlibet. Actualmente es profesora de piano y jefa de estudios del Conservatorio Sebastián Durón de Guadalajara.

Tango popular - Tango erudito

Viernes 15 y sábado 16 de mayo

“Reptil de lupanar”, “Lamento del cornudo”, “Elegante flirt de piernas finas y discretas”, “Orgiástica diablura”. Estos han sido algunos de los sintagmas utilizados para describir el tango. Y, sin embargo, esta música de arrabal ha fascinado a todo género de compositores desde sus orígenes hasta la actualidad. Este concierto, estructurado alrededor de las *Cuatro estaciones porteñas* de Piazzolla ofrece una muestra de la diversidad de corrientes que han convivido en el tango desde principios del siglo XX, aunando canciones, milongas y habaneras.

— Etnomusicólogo y músico, nació en Corpus (Misiones), Argentina. Estudió piano y composición y se licenció en Filosofía en Córdoba, trabajando luego como director de educación de la Provincia de Río Negro (Patagonia). En París estudió con Messiaen, Chailley y Merleau-Ponty. Tras haber asistido a las clases de R. Ingarden (Cracovia), cursó estudios de musicología en la Universidad de Múnich, doctorándose con una tesis sobre el *Cancionero Claudio de la Sablonara* (1969). Allí participó como intérprete en los conciertos de la serie Neue Musik y fue coordinador musical de la Exposición Olímpica Weltkulturen und Moderne Kunst (1969-1972).

56

En 1973 emigró a Canadá, donde fue profesor titular y catedrático de musicología en las universidades de Ottawa (1973-1976) y Montreal (1976-1995). Paralelamente realizó trabajo etnográfico con los inuit del Ártico Central y fundó el primer conjunto canadiense de tango porteño, del que fue pianista y arreglista durante 12 años. En 1994 fue designado miembro correspondiente de la Academia del Tango de Argentina.

En España ha sido investigador en el CSIC, docente en la Universidad de Granada y cofundador y presidente de la SIBE (Sociedad Ibérica de Etnomusicología). Además, ha sido profesor invitado en las Universidades de Poznań, California (UCLA), Maryland y la Pontificia Universidad Católica de Chile. En 1995 fundó TRANS –la primera revista musical online de España– cuya dirección cedió a la SIBE en 2000. Ese mismo año recibió el Premio Nacional de Folklore Agapito Marazuela y publicó los libros *Invitación a la Etnomusicología* y *Tango Nómade*. En 2002 se estrenó en el Teatro Alvear de Buenos Aires su tangópera *Angora Matta*, con libreto de M. Savigliano. Recientemente ha coordinado la rehabilitación del eremitorio San Cristóbal en Todolella (Castellón), donde ha realizado un trabajo etnográfico cuyos resultados presentó el libro *La Danza de Todolella. Memoria, historia y usos políticos de la danza de espadas* (2011).

Resumen de la presentación

— Le han llamado de todo: “reptil de lupanar,” “lamento del cornudo”, “elegante flirt de piernas finas y discretas”, “una orgiástica diablura”... Para unos dolor, machismo y violencia; para otros nostalgia, pasión y amor. Pululan las teorías sobre su origen, como si el ayer de hace siglo y medio hubiera tenido el poder de determinar lo que hoy ha devenido el tango. Su difusión no partió del lugar en que se originó, sino de la ciudad que adecentó la ejecución de sus figuras dejando intocable el secreto de su magia: bailar en un abrazo estrecho con un extraño. Por cierto, estoy hablando del tango porteño, un baile popular que alrededor de 1880, emerge con un rasgo distintivo: el baile se ejecuta no sólo como pareja enlazada (que así se bailaban el vals, la mazurca, o la polka), sino como pareja estrechamente abrazada (una propiedad seductora, potencialmente erótica, que le aseguró una difusión global inmediata y un diluvio de prohibiciones).

Un baile tan particular exigía una música propia, que se fue gestando desde la última década del siglo XIX, cuando el tango se distrajo de la flauta para meterse por los recovecos del bandoneón. Desde ese encuentro, la música del tango olvidó su alegría tonadillera y devino cansino, severo y triste. Una tercera modalidad del tango es el repertorio de sus imperfectas letras humanas, que pocas veces salieron de los suburbios porteños. Quizás quedaron reservadas para los amigos del barrio... o para las íntimas conversaciones con el psicoanalista (en efecto, se supone que en el Barrio de Palermo de Buenos Aires existe la mayor densidad mundial de psicoanalistas por metro cuadrado, o bien, 200 criaturas por analista). El programa de hoy está dedicado a la segunda modalidad del tango, esto es, a su música. Intercaladas entre las *Cuatro estaciones porteñas* de Piazzolla oiremos composiciones de Gardel, Guastavino, Ginastera, Ravel y Plaza quienes, con sus canciones, romances, milongas, milongas-candombes, habaneras, van explorando las cercanías del tango hasta confluir en los “tangazos” de Paulos, De Caro y Francini.

TANGO POPULAR - TANGO ERUDITO

Viernes, 15 de mayo de 2015

Sábado, 16 de mayo de 2015

19:00 h.

Presentación

Ramón Pelinski: *De la Pampa y los arrabales: folclore y tango argentinos*

Concierto

Astor Piazzolla (1921-1992)

Verano Porteño, de Cuatro estaciones porteñas

58

Carlos Gardel (c. 1884-1935)

Lejana tierra mía

Carlos Guastavino (1919-2000)

Tres romances argentinos, para dos pianos

Las Niñas de Santa Fe

Muchacho Jujeño

Baile en Cuyo

Astor Piazzolla

Otoño Porteño, de Cuatro estaciones porteñas

Tardecita Pampeana

Alberto Ginastera (1916-1983)

Milonga (Canción del árbol del olvido) Op. 3

Sebastián Piana (1903-1994)

Milonga triste

Maurice Ravel (1875-1937)
Habanera, de Rapsodia Española (arreglo para 2 pianos)

Julián Plaza (1928-2003)
Morena

59

Astor Piazzolla
Invierno Porteño, de Cuatro estaciones porteñas

Peregrino Paulos (¿ - 1921)
Inspiracion

Julio de Caro (1899-1980)
Todo corazón

Enrique Mario Francini (1916-1978)
Tema otoñal

Astor Piazzolla
Primavera Porteña, de Cuatro estaciones porteñas

Claudio Constantini, *piano y bandoneón*
Suvi Myöhänen, *violín*
Carles Marín, *piano*

LOS INTÉRPRETES

Claudio Constantini

— Pianista, bandoneonista y compositor, mantiene una polifacética carrera musical que le ha llevado por los más importantes teatros internacionales, como el Teatro Real de Madrid, L'Auditori de Barcelona, Sala Mozart de Zaragoza, Concertgebouw Ámsterdam, De Doelen Róterdam, Auditorio de Tampere en Finlandia, Filarmónica de San Petersburgo, Teatro Mainichi de Osaka-Japón, Michaelskerk de Leipzig, Teatro São Carlos de Lisboa o Vígszínház de Budapest, entre otros. Sus actuaciones han sido regularmente transmitidas en distintos medios televisivos y radiales en Europa. En 2014 ha publicado su primer disco como solista con el sello IBS Clasic, para el que grabará la integral pianística de Debussy.

60

Como bandoneonista, explora música de diferentes orígenes, tanto en el tango argentino (colaborando con varios de los músicos más destacados de la actualidad) como en el género clásico, con un repertorio que va desde el barroco temprano hasta la música actual. También realiza incursiones en el jazz con el Constantini Tango Jazz Quintet. Ha sido invitado a impartir clases magistrales en el Conservatorio Pietro Mascagni (Italia), Academia Sibelius (Finlandia), Academia pianística Poros (Grecia), Conservatorio de Kuopio (Finlandia), Conservatorio Superior de Música de Aragón (España) o Conservatorio Nacional de Música (Perú). En la actualidad ofrece clases magistrales de piano en el instituto Cedam de Madrid.

Suvi Myöhänen

— Nacida en Savonlinna, Finlandia, comenzó sus estudios de violín a los 4 años en la academia de música de esta ciudad. Desde muy joven participó en orquestas como las de Savonlinna y Kuopio, y en grupos de cámara como Orfeus, realizando giras internacionales. En el año 2004, tras un periodo de especialización en el tango argentino, fundó, junto a Claudio Constantini, el quinteto de tango Milonga del Norte, con el que realizaron una amplia labor concertística y obtuvieron el primer puesto en el concurso internacional Astor Piazzolla

en Italia (2005). Un año más tarde, bajo el auspicio de la prestigiosa beca HSP del gobierno holandés, realizó una maestría en tango argentino en el conservatorio de Róterdam. Asimismo, fue becaria de la fundación nacional de cultura de Finlandia. Ha realizado una amplia labor concertística con el Dúo Versos y el Trío Constantini/Villena/Myohanen, y ha trabajado con importantes músicos del género, realizando conciertos y giras en Europa y Japón. Ha realizado grabaciones con el Alejandro Schwarz Ensemble y Anna Saeki (Japón, 2011), y el Gotan Project (Cd Gotan Project live, 2008).

Carles Marín

— Tras ganar el Premio Mozarteum de Salzburgo al mejor solista en 2008, debutó en el Salzburger Festspiele y en el Festival Internacional d'Echternach-Luxembourg. Ha obtenido los primeros premios Flame y Scarlatti, el segundo premio Città di Marsala y diversos galardones en la Panamá Piano Competition, Baltic Piano Competition, Concurso Frechilla-Zuloaga y Concurso Viana da Motta.

En la temporada 2013-2014 actuó como solista junto a la Orquesta de la Comunidad Valenciana-Palau de Les Arts, bajo la dirección de Omer Meir Wellber y Jordi Bernácer. Ha actuado con orquestas como la Sinfónica de Valencia, la Sinfónica de Castilla y León, el Rotterdam Ensemble, la Orquesta Andrés Segovia de Madrid, la Sinfónica de Elche, la Sinfónica de Castellón y el Bach Fussion Ensemble, con directores como Enrique García Asensio, Cristóbal Soler, Srboľjub Dinic, Max Bragado, Lorenzo Ramos y Roberto Beltrán-Zabala, entre otros. Ha ofrecido recitales en las principales salas españolas y en Europa, Sudamérica y Australia. Ha grabado para RNE, la RAI, Antena 2 de Portugal, ORF de Austria y ABC FM de Australia. Actualmente es profesor en el Conservatorio Superior Joaquín Rodrigo de Valencia y, desde 2009, es invitado por la Universidad de Valencia a impartir el Curso Anual de Interpretación Pianística.

AUDIOS Y VIDEOS DE ANTERIORES CICLOS

Las presentaciones y los conciertos de los anteriores ciclos del formato Viernes Temáticos están disponibles en el Canal de vídeos march.es de la Fundación (www.march.es/musica/videos).

HISTORIA DEL LIED EN SIETE CONCIERTOS

2012-2013

Una cima temprana

Hans Jörg Mammel, tenor y Arthur Schoonderwoerd, fortepiano
Obras de F. Schubert

Origen y esplendor

Joan Martín-Royo, barítono y Roger Vignoles, piano
Obras de L. van Beethoven, F. Schubert y R. Schumann

La Edad Media romántica

Stephan Loges, barítono y Roger Vignoles, piano
Obras de J. Brahms

La obsesión poética

Marta Mathéu, soprano; Günter Haumer, barítono,
y Roger Vignoles, piano
Obras de H. Wolf

Amor y humor

Elizabeth Watts, soprano y Roger Vignoles, piano
Obras de R. Strauss y H. Wolf

Viena, un siglo después

Christianne Stotijn, mezzosoprano y Joseph Breinl, piano
Obras de A. von Zemlinsky, A. Berg y G. Mahler

Nuevos lenguajes.

Elena Gragera, mezzosoprano y Antón Cardó, piano.
Obras de A. Schönberg, H. Eisler, F. Martin y W. Rihm

Todos los conciertos fueron presentados por [Luis Gago](#)

LAS SINFONÍAS DE BEETHOVEN EN ARREGLOS DE CÁMARA

2013-2014

Sinfonías nº 1 y nº 2

Trío Arbós y Álvaro Octavio, flauta
Presentación de Pablo-L. Rodríguez

Sinfonías nº 3 y nº 4

Carles & Sofia, piano dúo
Presentación de Tomás Marco

Sinfonía nº 5

Wiener Kammer-symphonie
Presentación de José Luis García del Busto

Sinfonía nº 6

Cuarteto de Leipzig con Cristina Pozas, viola y Miguel Jiménez, violonchelo
Presentación de Ramón Andrés

Sinfonía nº 7

Harmonie XXI
Presentación de Joan Vives

Sinfonía nº 8

Miriam Gómez-Morán, piano
Presentación de Luca Chiantore

Sinfonía nº 9

Elena Aguado, Ana Guijarro, Mariana Gurkova
y Sebastián Mariné, pianos
Presentación de Juan José Carreras

Creada en 1955 por el financiero español Juan March Ordinas, la Fundación Juan March es una institución familiar, patrimonial y operativa, que desarrolla sus actividades en el campo de la cultura humanística y científica.

La Fundación organiza exposiciones de arte, conciertos musicales y ciclos de conferencias y seminarios. En su sede en Madrid tiene abierta una biblioteca de música y teatro. Es titular del Museo de Arte Abstracto Español, de Cuenca, y del Museu Fundación Juan March, de Palma de Mallorca.

A través del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, la Fundación creó el Centro de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, actualmente integrado en el Instituto mixto Carlos III/ Juan March de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid.

AUDIOS Y VÍDEOS DE TODOS LOS CONCIERTOS

A partir de esta temporada, la Fundación Juan March publicará el audio de todos sus conciertos, que estarán disponibles en la página web de la institución durante los 30 días posteriores a la celebración del recital.

Temporada 2014-2015

FUNDACIÓN JUAN MARCH

Castello, 77. Madrid - Entrada gratuita. Se puede reservar anticipadamente

www.march.es – musica@march.es

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

