

CICLO DE GUITARRA ESPAÑOLA

Cañizares

Composiciones de Juan Manuel Cañizares
para dos guitarras

Fundación BBVA
Palacio del Marqués de Salamanca
Paseo de Recoletos, 10 · Madrid
19:30 horas

10
DIC
2022

Fundación BBVA

La Fundación BBVA tiene entre sus objetivos principales el impulso a la creación de excelencia y su difusión a la sociedad. En un momento en el que se está intensificando la recuperación de los espacios públicos, entendidos como lugares que posibilitan la experiencia del conocimiento compartido y la interacción, la Fundación BBVA ha programado en su sede de Madrid un renovado programa de Cultura en el que cobra una especial relevancia la actividad musical. El Palacio del Marqués de Salamanca acoge propuestas donde el repertorio clásico y el descubrimiento de la música contemporánea caben por igual y que proponen líneas de conexión entre distintos compositores y periodos. Todos tienen en común, eso sí, el dar al público la oportunidad de escuchar en directo a solistas y grupos, españoles o extranjeros, reconocidos internacionalmente. Será también el escenario en el que se sucedan ciclos de conferencias sobre el mundo clásico, el arte de los siglos XX y XXI y la historia de las ideas.

El programa de Cultura de la Fundación BBVA se completa con alianzas con el Museo Guggenheim Bilbao, el Museo Nacional del Prado y la Fundació Joan Miró de Barcelona, con los que hace posible exposiciones singulares; con el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, con el que impulsa nuevas narrativas digitales; con el Gran Teatre del Liceu, el Teatro Real y ABAO Bilbao Opera, con los que colabora para presentar montajes de ópera en coproducción con los principales coliseos del mundo, y con la Orquesta Sinfónica de Madrid, de cuya temporada la Fundación BBVA es patrocinadora principal.

Intérpretes

Juan Manuel Cañizares, guitarra

Juan Carlos Gómez, guitarra

Programa

Juan Manuel Cañizares (1966)

Añorando el presente

*Suite Paisajes de Andalucía**

1. Mediterráneo
2. Córdoba
3. Cádiz

Imagen...

...Fantasía

Lejana

El abismo

Lluvia de cometas

Cuerdas del alma

Palomas

*Estreno absoluto

El dúo de guitarras formado por Juan Manuel Cañizares y Juan Carlos Gómez, tras ofrecer numerosos conciertos por todo el mundo, regresa a la capital de España para ofrecer, dentro del presente Ciclo de Guitarra Española de la Fundación BBVA, un nuevo repertorio en que se estrenará la Suite *Paisajes de Andalucía*.

Juan Manuel Cañizares y Juan Carlos Gómez se conocieron hace ya más de tres décadas, pero su relación se estrechó cuando Juan Carlos perfeccionaba su formación como guitarrista flamenco en la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), en la que Juan Manuel Cañizares era (y sigue siendo) profesor. Durante esos cuatro años de relación profesor/alumno, Juan Manuel vio claramente la posibilidad de ampliar el horizonte musical incorporando la musicalidad, técnica y expresión que podría aportar Juan Carlos, quien ya contaba con una dilatada experiencia como solista. Así, Juan Carlos se incorporó al Cañizares Guitar Duo y también al Cañizares Flamenco Quartet, en ambos casos como segundo guitarrista. Dicho sea lo de «segundo guitarrista» por simple convención terminológica al uso, ya que Juan Manuel siempre ha presentado a Juan Carlos, en el escenario y fuera de él, tratándolo de igual a igual, como «la otra guitarra, Juan Carlos Gómez», siendo así que en cada obra que interpretan, en cada nota que desgranar cuando comparten escenario, resulta patente la profunda admiración y confianza mutuas que estos dos grandes guitarristas se profesan.

Esta noche, Cañizares ofrecerá un amplio abanico de sus propias composiciones, desde música flamenca hasta obras sinfónicas que ha arreglado para el dúo de guitarras. El concierto comenzará con un solo de Cañizares, *Añorando el presente*, fantasía para guitarra flamenca con aire de malagueña; a continuación, *Mediterráneo*, composición que abre la Suite *Paisajes de Andalucía*; y, seguidamente, se incorporará Juan Carlos Gómez con la segunda guitarra, «la otra guitarra». Ambos nos deleitarán con los magníficos ritmos y melodías que forman la esencia de la guitarra española en todas sus vertientes.

En el año 2023, Juan Manuel Cañizares cumplirá cincuenta años de carrera como guitarrista. Empezó a tocar la guitarra con seis años, y con solo nueve ya componía sus propias obras. En el ámbito donde creció, en su entorno más cercano, siempre estuvo presente el flamenco: sus padres cantaban como aficionados y su hermano, nueve años mayor que él, también tocaba la guitarra flamenca. El flamenco era para él tan natural como involuntario, tal como respirar; un sentimiento que siempre le acompañaba. Desde ahí, Cañizares siempre manejaba un lenguaje flamenco muy rico en expresividad y profundidad, que se ha convertido en una inspiración vital insustituible. Años más tarde, a través de la disciplina académica del conservatorio, aprendió la teoría musical que le permitió ampliar sus horizontes y viajar a un mundo musical muy diferente. El disco en el que definitivamente se fusionaron estas dos sensibilidades musicales, estos dos pilares en que se apoya su música, fue *El mito de la caverna* (JMC Music Productions, 2018), que recibió el Premio MIN en la categoría de mejor disco de flamenco. En él, Cañizares expresa su búsqueda de equilibrio entre la luz clásica y el claroscuro flamenco, inspirado en parte en la alegoría de la caverna de Platón. Precisamente esta noche, podremos disfrutar de dos piezas de ese disco: *Imagen... y ...Fantasía*.

En otro orden de consideraciones, cabe igualmente destacar la incansable investigación que Cañizares ha desarrollado en torno a la música clásica española. Allá por el año 1990, Paco de Lucía, a quien Cañizares acompañaba en la gira mundial que realizaban como trío de guitarras, ideó el proyecto de grabar el *Concierto de Aranjuez*, del maestro Rodrigo. Para completar el disco, decidió incluir tres piezas de la suite *Iberia* de Isaac Albéniz: *Triana*, *El Albaicín* y *El puerto*. Para ello pidió a Juan Manuel Cañizares que transcribiera esas composiciones para ser interpretadas con tres guitarras. Fue su primera experiencia en la transcripción de obras pianísticas para guitarra, y tanto le entusiasmó el reto que, muchos años y vivencias después, en el año 2007, cumplió su objetivo de transcribir íntegra la suite *Iberia* para guitarra. La publi-

cación de esa *Suite Iberia*. *Albéniz por Cañizares* lo hizo merecedor ese mismo año del Premio de la Música, en la categoría de mejor disco clásico. A partir de ese momento, siguió ampliando su investigación a más compositores clásicos españoles, como Manuel de Falla, Enrique Granados, Joaquín Turina, Joaquín Rodrigo o Domenico Scarlatti (italiano de nacimiento, español de vivencias y composiciones). Esta continua experiencia de transcripción ha enriquecido, sin duda, su profundidad musical y ha ampliado su visión musical interior.

Pero si hay que destacar un hito en la carrera de Juan Manuel Cañizares, no puede olvidarse, como ejemplo paradigmático de esa siempre enriquecedora fusión entre el mundo clásico y el flamenco, la invitación recibida por la Filarmónica de Berlín, dirigida por Sir Simon Rattle, para participar en su *Concierto Europa* en el Teatro Real de Madrid. Juan Manuel Cañizares ha sido el primer y único guitarrista flamenco que ha colaborado con esta magnífica orquesta. Cuentan incluso que el director inglés, antes de empezar los ensayos, advirtió a la orquesta: «tengamos mucho cuidado con el ritmo, hoy nos acompaña un guitarrista flamenco».

Esta fructífera colaboración supuso para Cañizares una puerta abierta para adentrarse en el mundo sinfónico. Años más tarde, por iniciativa del maestro Josep Pons y por encargo de la Orquesta Nacional de España, compuso y estrenó su primer concierto flamenco para guitarra y orquesta, titulado *Concierto Al-Andalus, a la memoria de Paco de Lucía*. En la orquestación de esta obra contó con la inestimable colaboración de Joan Albert Amargós. Tras esta gran experiencia de composición sinfónica, Cañizares vio muy clara la necesidad de formarse en las disciplinas de instrumentación y orquestación. Para ello, contactó con sus amigos (y grandes compositores) David del Puerto y Mauricio Sotelo, quienes le brindaron herramientas útiles en sus respectivos campos, hasta que ese insaciable deseo de aprender y perfeccionarse eclosionó en su segundo concierto para guitarra y orquesta: *Concierto Mediterráneo, a la memoria de Joaquín Rodrigo*, encargo

de la Orquesta Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) y dedicado al maestro Joaquín Rodrigo, quien años antes le había abierto las puertas al mundo sinfónico con su inmortal *Concierto de Aranjuez*.

Y habría de ser durante la ya afortunadamente superada pandemia, en julio de 2021, cuando, por encargo del Festival de la Guitarra de Córdoba en la celebración de su 40 aniversario, Juan Manuel Cañizares estrenó, orquestado igualmente por él, su tercer concierto sinfónico: *Concierto Mozárabe para guitarra y orquesta*.

Precisamente esta noche, vamos a escuchar el estreno de la adaptación y arreglo musical para dúo de guitarras de extractos de estas tres obras sinfónicas, recogidos en los tres movimientos de la Suite *Paisajes de Andalucía: Mediterráneo, Córdoba y Cádiz*.

Y, naturalmente, tratándose de Juan Manuel Cañizares, no debemos olvidar su faceta como compositor y como intérprete flamenco que siempre tiene en la mente una idea motriz que lo guía al componer: la creencia, la convicción más bien, de que, simbólicamente, metafóricamente, incluso alegóricamente, todos tenemos cuerdas en el alma a modo de instrumento musical, al tiempo que vivencias e intenciones que «tocan» estas cuerdas del alma y provocan resonancias de tristeza, alegría, ilusión, amor. De ahí la inspiración para el título del CD *Cuerdas del alma*, una serie de composiciones que reflejan muy bien ese pensamiento. De este disco, disfrutaremos tres piezas: *El abismo*, *Palomas* y *Cuerdas del alma*.

La versión de esta noche está especialmente adaptada para el directo, lo que nos permitirá disfrutar de la improvisación, esencia del flamenco, y, por supuesto, del diálogo entre doce cuerdas «del alma» de estos dos grandes guitarristas y amigos: Juan Manuel Cañizares y Juan Carlos Gómez.

Mariko Ogura

Juan Manuel Cañizares

Guitarrista y compositor, Cañizares es, sin duda, uno de los artistas flamencos más importantes e influyentes en todo el mundo, y se encuentra igual de cómodo con el repertorio clásico y con sus propias composiciones.

Ha sido ganador del prestigioso Premio Nacional de Guitarra (1982), Premio de la Música al mejor intérprete de música clásica (2008), Premio Flamenco Hoy (2000, 2011 y 2013) y Premio MIN al mejor disco de flamenco (2019).

Cañizares es el primer y único guitarrista flamenco invitado por la Berliner Philharmoniker dirigida por Sir Simon Rattle, junto a la que interpretó el *Concierto de Aranjuez* de Joaquín Rodrigo en el Teatro Real de Madrid. Ha colaborado con las principales orquestas del mundo, como Staatskapelle Dresden, Orquesta Sinfónica NHK de Tokio, City of Birmingham Symphony Orchestra, Orquesta y Coro Nacionales de España (OCNE) y Orquesta Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC).

Mantuvo una estrecha relación con Paco de Lucía durante diez años, así como con numerosos artistas como Enrique Morente, Camarón de la Isla, Joan Manuel Serrat, Alejandro Sanz, John Paul Jones, Peter Gabriel, Mauricio Sotelo y Leo Brouwer, entre muchos otros.

Como compositor, ha creado obras para el Ballet Nacional de España y bandas sonoras para diversas películas. También compuso la música para el equipo nacional de natación artística para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ha colaborado en más de cien álbumes y ha publicado quince discos propios.

Por su especial relevancia, cabe destacar sus tres composiciones sinfónicas: *Concierto Al-Andalus, a la memoria de Paco de Lucía* (encargo de la OCNE, 2016), *Concierto Mediterráneo, a la memoria de Joaquín Rodrigo* (encargo de la OBC, 2018), y el *Concierto Mozárabe para guitarra y orquesta* (encargo del 40 aniversario del Festival de la Guitarra de Córdoba).

Juan Carlos Gómez

Ha sido ganador del prestigioso premio Bordón Minero del Festival Internacional del Cante de las Minas (1994), también del Certamen Internacional de Guitarra Flamenca Ciutat de l'Hospitalet (1991), III Concours Flamenco Guitare, Chant et Danse de Nîmes (1993) y Copa Teatro Pavón del Círculo de Bellas Artes de Madrid (1998).

Colaboró con Oscar Herrero entre 1987 y 1992, quien, aparte de participar en sus conciertos, fue su principal profesor; y con Víctor Monge «Serranito» (1992-1996) en giras por gran parte del mundo. Como solista, ha colaborado en la ópera *La vida breve* de Manuel de Falla con la Orquesta de la Comunitat y Cor de la Generalitat Valenciana, dirigidos por Lorin Maazel.

Se especializó en el estudio de la guitarra flamenca en la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), recibiendo clases de Juan Manuel Cañizares, y en 2010 se graduó con matrícula de honor. Durante los años de estudio en la ESMUC, empieza a formar parte del dúo, trío y cuarteto de Cañizares como segundo guitarrista.

Como compositor, cabe destacar los seis álbumes como solista: *Cabalgando* (1995), *Mozárabe* (1997), *En la madrugada* (1999), *La caseta* (2011), *Mussara* (2015) y *Caminos de arena* (2021). También compuso la banda sonora de *Boscós endins* para la compañía teatral Farandulacis.

Paralelamente a su carrera como intérprete, dedica una gran parte de su tiempo a la investigación y a la enseñanza de la música y la guitarra, como profesor de guitarra y conjunto instrumental en el Taller de Músics de Barcelona y guitarrista acompañante en la ESMUC. También de guitarra flamenca en la Escola Municipal de Música-Centre de les Arts de l'Hospitalet de Llobregat y como profesor de guitarra flamenca, clásica y conjunto de ukeleles en la Escola Municipal de Música Can Fargues de Barcelona.

www.contrapunto-fbbva.es

Síguenos en:

@FundacionBBVA

Más información
sobre el concierto:

