

CICLO DE GUITARRA ESPAÑOLA

Cañizares flamenco trío



Fundación BBVA
Plaza de San Nicolás, 4 · Bilbao
19:00 horas

22
ABR
2023

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 sus sedes de Madrid y Bilbao un renovado programa de Cultura en el que cobra una especial relevancia la actividad musical. El Palacio del Marqués de Salamanca y el Edificio San Nicolás acogen 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.

El programa de Cultura de la Fundación BBVA se completa con alianzas con el Museo Guggenheim Bilbao, el Museo de Bellas Artes de 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 ABAO Bilbao Opera, el Gran Teatre del Liceu y el Teatro Real, con los que colabora para presentar montajes de ópera en coproducción con los principales coliseos del mundo, y con Euskadiko Orkestra y la Orquesta Sinfónica de Madrid.

Intérpretes

Cañizares Flamenco Trío

Juan Manuel Cañizares, guitarra

Juan Carlos Gómez, segunda guitarra

Ángel Muñoz, baile y cajón

Programa

Juan Manuel Cañizares (1966)

Imagen...

...Fantasía

Suite Paisajes de España

1. Cádiz
2. Algeciras
3. Barcelona
4. Córdoba

Lluvia de cometas

Cuerdas del alma

El abismo


Palomas

Notas al programa

El concierto ofrecido por Cañizares Flamenco Trío constituye una experiencia musical única que combina la pasión del flamenco con la elegancia de la música clásica. Este trío excepcional está formado por los guitarristas Juan Manuel Cañizares y Juan Carlos Gómez, y el bailarín y percusionista Ángel Muñoz. Los tres músicos comparten escenarios desde hace más de veinte años, durante los cuales han forjado una estrecha relación de amistad y música que se manifiesta en cada interpretación, enérgica y emocional al tiempo.

En el presente concierto, los tres intérpretes, gracias a una depurada técnica aprendida durante años, pretenden ofrecer al público, a través de su música, una muestra de la inconmensurable riqueza histórica y cultural de España, pues cada pieza posee su propia historia y significado, y Cañizares Flamenco Trío dará forma musical a estas historias para compartir con la audiencia una experiencia íntima y conmovedora. La música flamenca, hecha de ritmo y pasión innatos, capaz por eso mismo de transmitir, de contagiar, las emociones más profundas, representa un mar proceloso en el que Cañizares Flamenco Trío navega con soltura y seguridad.


La actuación comenzará con *Imagen...*, un prelude elegante que constituye excelente ejemplo del toque de Juan Manuel Cañizares, sensible y delicado. Esta composición servirá de introducción perfecta para *...Fantasía*, una rumba de sonido brillante y alegre interpretada a dos guitarras, junto con Juan Carlos Gómez. Ambas piezas fueron compuestas para el álbum *El mito de la caverna* (JMC Music Productions, 2018), por el que Cañizares recibió el Premio MIN en la categoría de mejor disco de flamenco. En él, Cañizares expresaba su búsqueda del equilibrio entre la luz clásica y el claroscuro flamenco, dicotomía inspirada, en parte, en la alegoría de la caverna de Platón. Porque, para Cañizares, el flamenco resultaba tan natural como involuntario, tal como respirar: un sentimiento al que siempre acompañaba un lenguaje flamenco extraordinariamente rico en expresividad y profundidad, que llegó a convertirse en inspiración vital insustituible. Pero, al mismo tiempo, a través de la disciplina académica, aprendió la teoría musical que le per-



mitió ampliar sus horizontes y viajar a un mundo musical muy diferente. Precisamente en *El mito de la caverna* se fusionaron definitivamente estas dos sensibilidades musicales, estos dos pilares en que siempre se apoyará su música. Por ello, la secuencia de *Imagen...* y *...Fantasía* supone la antesala de un concierto lleno de emociones, al tiempo que fiel reflejo del equilibrio clásico y flamenco.

La suite *Paisajes de España* representa una de las obras maestras de Cañizares. Sus pasajes traen causa de tres conciertos sinfónicos que compuso para guitarra y orquesta, y la versión que hoy se interpretará ha sido especialmente adaptada para el trío. Pero antes de entrar en el análisis musicológico de cada uno de los movimientos que componen esta suite, conviene echar la vista atrás y remontarse a la década de los años noventa, para repasar la génesis de aquellos conciertos sinfónicos de los que surgió. Si para describir el equilibrio clásico/flamenco nos referimos a la alegoría platónica, habremos ahora de acudir a la metáfora homérica, por cuanto la composición de estos conciertos verdaderamente tuvo tintes de odisea.

Fue allá por el año 1990, cuando el inolvidable Paco de Lucía 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 lo acompañaba en la gira mundial que realizaban como trío de guitarras, 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 guitarras. La publicación de la suite *Iberia. Albéniz por Cañizares* le hizo merecedor ese mismo año del Premio de la Música en la categoría de mejor disco clásico. A partir de ese momento, Cañizares 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.

Este trabajo continuo supuso para Cañizares un primer paso para adentrarse en el mundo sinfónico. 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*. Un par de años más tarde, compuso 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 en el mes de julio de 2021, por encargo del Festival de la Guitarra de Córdoba en la celebración de su 40 aniversario, Cañizares compuso y estrenó su tercer concierto sinfónico: *Concierto Mozárabe para guitarra y orquesta*.

Volvamos ahora, tras este excursio histórico, a la suite *Paisajes de España*. El primer movimiento, titulado *Cádiz*, es una bulería con ritmo ágil y alegre realizado por el sonido del cajón de Ángel Muñoz. En el segundo movimiento, *Algeciras*, Juan Manuel Cañizares interpretará un solo de guitarra especialmente emotivo, trasunto de los sentimientos vividos el día que portó en su hombro el féretro de Paco de Lucía durante el funeral celebrado en la ciudad que lo vio nacer, Algeciras. Sentimientos de amistad, de admiración. Sentimientos de nostalgia. Sentimientos de añoranza, de tantos recuerdos compartidos con su gran amigo y maestro. Sentimientos que, nacidos del corazón y encarnados en cada nota, se reflejan en este *adagio* lento y triste. En el tercer movimiento, *Barcelona*, Ángel Muñoz vuelve a unirse, esta vez como bailarín, para deleitar al público con un impresionante zapateado. Pues su baile, pasional pero estilizado, traduce en imagen en movimiento el concepto, sofisticado y sutil, de la música de Juan Manuel Cañizares. *Córdoba*, último movimiento de la suite, es una pieza rítmica y emotiva que servirá de colofón. Extractada del *Concierto Mozárabe* antes mencionado, persigue, a través de sus melodías, de sus



motivos melancólicos, hacernos viajar por las calles y la historia del antiguo califato.

Lluvia de cometas, rumba que Cañizares compuso para el disco *Noches de imán y luna*, se presentará en esta ocasión en formato de dos guitarras y cajón, en una versión adaptada para interpretarse en directo. Es, ante todo, una invitación al espectador para que experimente la fuerza del flamenco, con la técnica y la emoción que los tres intérpretes destilan en cada acorde, en cada nota, en cada silencio.

Cuerdas del alma es una de las melodías más características de entre las composiciones de Juan Manuel Cañizares, típicamente flamenca, tantas veces interpretada... y nunca igual. Pues la compenetración de los intérpretes es tal que hacen de la improvisación la norma, ofreciendo cada vez una obra nueva, pero siempre con su ritmo alegre y sonoridad que invitan igualmente al público a improvisar, a dejarse llevar, a participar de la maestría de los músicos en una atmósfera musical envolvente y emocionante.

En penúltimo lugar, *El abismo*, bulería, expresión pura del sentido rítmico y soniquete flamenco. Velocidad y precisión, especialmente en el solo de pie de Ángel Muñoz. Y para terminar, un vals flamenco titulado *Palomas*, con el que despediremos la noche. Dos guitarras y un cajón. Tres palomas que van a iniciar el vuelo. Inicio sutil, progresivo crecimiento de la dinámica y la fuerza de la improvisación, auge y explosión final. Diálogo entre guitarras. Flamenco en estado puro.

Si algo caracteriza a *Cañizares Flamenco Trío* es su amor, su pasión por la música, clásica y flamenca. Es pasión contagiosa, que cobra realmente sentido cuando se comparte. Y es su deseo compartir siempre con el público, en cada una de sus interpretaciones, ese cúmulo de vivencias, de experiencias, de sentimientos y de emociones que pueden resumirse en una única y mágica palabra: música.

Juan Manuel Cañizares
Guitarra



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
Guitarra



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 Orquestra 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.

Ángel Muñoz
Baile y percusión



Tras ocho años de estudios con la maestra Inmaculada Luque en su Córdoba natal, y siendo alumno del Conservatorio Profesional de Danza Luis del Río, entra a formar parte de la compañía Ziryab Danza dirigida por Javier Latorre. Ya entonces fue solista en la obra coreográfica *La fuerza del destino*, que llegaría a numerosos escenarios de Europa. Apareció en óperas como *La traviata* y *La del Soto del Parral*, e incluso en una serie televisiva antes de obtener en 1994 el Premio La Mejorana en el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba.

Como primera figura, ha bailado en las compañías de José Antonio, Antonio Márquez, Carlota Santana, María Benítez, Antonio Granjero e Inmaculada Ortega, María Pagés, Lucía Real y El Camborio, Miguel Ángel Espino, el gran músico Jorge Pardo y en las de los maestros de la guitarra Mario Cortés, Juan Diego Mateos, Víctor Monge «Serranito», Juan Manuel Cañizares y Paco Peña.

En 1999, forma su propia compañía con el espectáculo *Robándole al alma*, llegando hasta Sudáfrica con él, y a partir de ahí compagina las actuaciones de su compañía con los espectáculos de los artistas mencionados anteriormente y su actividad didáctica.

A día de hoy ha estrenado y coreografiado obras con el maestro Juan Manuel Cañizares, como *Cuerdas del alma*, *Falla por Cañizares*, *Granados por Cañizares*, *Scarlatti por Cañizares*, *Concierto Al-Andalus* y *El mito de la caverna*; para la compañía Flamenco Vivo Carlota Santana, estrenadas en Nueva York y llevadas de gira por Estados Unidos; y grandes espectáculos junto al maestro Paco Peña como *A Compás!*, *Flamenco sin fronteras*, *Quimeras*, *Flamencura*, *Flamenco in Concert*, etcétera.

Entre sus propios espectáculos, destacan el ya mencionado *Robándole al alma*, *Aroha inspiraciones flamencas*, *Flamencopassion*, *Cinco sentidos*, *Ángeles*, *Ángel del blanco al negro*, *Alma*, *Claroscuro* e *Iberias*. Fue nominado en los XVI National Dance Awards del Reino Unido en la categoría de mejor coreografía clásica.

www.contrapunto-fbbva.es

Síguenos en:



@FundacionBBVA

Más información
sobre el concierto:

