

Fundación
BBVA

FESTIVAL DE VERANO

Veredas del flamenco

Fundación BBVA
Palacio del Marqués de Salamanca
Paseo de Recoletos, 10 · Madrid
20:00 horas

26
JUL
2024

Fundación BBVA

La Fundación BBVA tiene entre sus objetivos principales el impulso a la creación de excelencia y su difusión a la sociedad con especial énfasis en la música, con una línea de actividad que contempla todo el proceso: desde el apoyo directo a la composición, hasta la grabación e interpretación.

Desde hace una década, el compromiso de la Fundación BBVA con creadores e intérpretes se integra en el programa de Becas Leonardo a través de la categoría de Música y Ópera.

En cuanto a la difusión, 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.

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 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

Antonio «El Turry», cante

Trío Arbós

Ferdinando Trematore, violín

José Miguel Gómez, violonchelo

Juan Carlos Garvayo, piano

Agustín Diassera, percusión

Programa

Cantiñas

*Guerra por intereses (Serrana)**

*Baladilla de los tres ríos (Bambera)***

Levántica del Cojo de Málaga

*Romance de la Casada infiel (Bulería)***

Caña

*El tesoro oculto (Granaína)***

Viva Graná (Tangos)

(Todos los arreglos de Juan Carlos Garvayo)

* Antonio «El Turry»

** Antonio «El Turry» / Federico García Lorca

Notas al programa

Fue en el año 2016 cuando desde el Trío Arbós iniciamos una propuesta musical audaz e insólita que, desde entonces, no ha parado de crecer y transmutarse en estos ocho años de vida. Cruzar o tensionar fronteras musicales siempre ha sido uno de los principios rectores del decurso vital del trío: extender el repertorio a través de asiduas colaboraciones con los compositores de nuestro tiempo, rescatar joyas olvidadas en los ingratos recovecos de la historia, visitar otros géneros y estéticas musicales distintas a las habituales para un conjunto de cámara como el trío con piano, marcado por un maravilloso pero omnipresente repertorio clásico-romántico... Todo eso nos llevó un día al siguiente episodio, que yo mismo relato en unas antiguas notas al programa: «Un día, después de uno de esos conciertos exigentes que te dejan el alma y el cuerpo medio apaleados, escuchaba de vuelta a casa en el coche al cantaor Fernando Terremoto. Súbitamente, tuve una suerte de revelación: “¡Es el flamenco!”. La respuesta estaba en esa música que tanto amo y disfruto pero que siempre ha permanecido al margen de la música que habitualmente toco en concierto»¹.

Nuestro primer proyecto musical en torno al flamenco se construía principalmente sobre la fascinación que la propia música flamenca nos producía, pero también sobre los principios éticos derivados de un texto encontrado en el folleto del Concurso de Cante Jondo de Granada, promovido en 1922 por Manuel de Falla: «Este concurso, que ha sido subvencionado por el excelentísimo Ayuntamiento con la cantidad de 12.000 pesetas, tiene como finalidad el renacimiento, conservación y purificación del antiguo cante jondo (que se llama también algunas veces cante grande) y que, mal estimado e incomprendido por las gentes de ahora, se considera como un arte inferior, siendo por el contrario una de las manifestaciones artísticas populares más valiosas de Europa». Lo titulamos *Flamenco envisioned* (así en inglés, porque el proyecto nacía con vocación internacional, avalado por la Fundación Ernst von Siemens). Seleccionamos a siete compositores —cuatro españoles, un francés, un italiano y un austríaco— y les propusimos crear una obra con dos premisas.

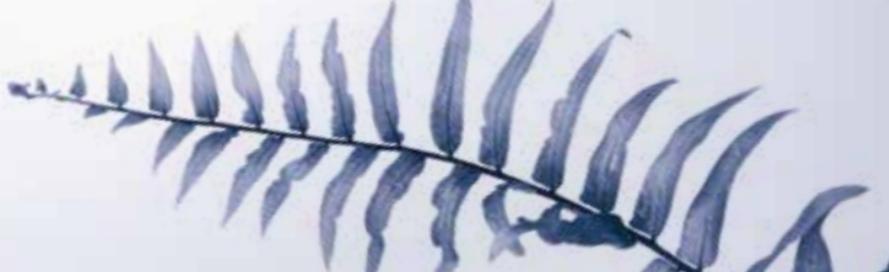

La primera, de carácter práctico: que no superara los diez minutos; y la segunda, que su punto de partida (o de llegada) fuese una reflexión sobre el flamenco.

He de decir que la respuesta fue unánimemente entusiasta. Parecía como si hubiesen estado esperando una propuesta similar durante años y nadie se hubiese atrevido jamás a plantearse. Además, no solo instábamos a los compositores a que plasmaran en sus obras su personal relación con el flamenco, sino que nos obligábamos a nosotros mismos a sumergirnos de lleno en el estudio de esta música con objeto de intentar trasladar la riqueza de la guitarra flamenca al trío clásico con piano, y así intercalar diversos cantes tradicionales a modo de interludios entre las obras de nueva creación.

El resultado fue fascinante: siete obras de estilos muy distintos que derramaban su mirada sobre el atractivo mundo sonoro del flamenco desde ópticas muy personales. Desde la interioridad exquisita de Elena Mendoza, hasta la prodigiosa recreación de una bulería de La Paquera a través del «flamenco espectral» de Mauricio Sotelo. Desde el arco de música vibrante cuya tensión se forja gracias a la contundencia visceral de Thierry Pécou con ecos del poeta Miguel Hernández, a la pulsión rítmica implacable expuesta por Bernhard Gander, o a la adhesión natural a la gran música española representada por Jesús Torres en su brillante *Malagueña ausente*. A nuestro primer proyecto se unió el gran cantaor jerezano Jesús Méndez, a quien acompañábamos en palos fundamentales del flamenco tradicional intercalados entre las obras de estreno.

Flamenco envisioned tuvo una larga y próspera vida que nos llevó a numerosos escenarios en los que disfrutamos de un público muy ecléctico que acogió nuestro proyecto de manera entusiasta. Las obras de encargo forman ya parte de nuestro repertorio habitual y figuran con asiduidad en nuestros programas de concierto.

Tras este proyecto, nació otro en colaboración con el cantaor Rafael de Utrera. Son las *Travesías* que preceden a estas *Veredas*. «Travesías de ida y vuelta para conectar sus mundos. Travesías en zigzag o en espiral, travesías que convergen con el camino principal confundiendo sus senderos, travesías abiertas al conocimiento del otro, al disfrute y a la celebración del hallazgo de que no hay camino, porque, como decía el poeta, se hace camino al andar. El camino se hace al andar y la música se hace al tañer, al cantar, al bailar, al escuchar. La música, la verdadera música, no nace de la especulación académica, ni del dogmatismo purista. La música, como el canto de los pájaros y como cara transparente de la vida, nace del júbilo provocado por el asombro de existir; es comunión, es evocación de lo creado y por tanto es multiforme, impura, amalgama destilada de caminos que una vez se cruzaron en infinitas travesías»².

Las veredas que hoy presentamos son ramificaciones de aquellos cruces de caminos que también derivaron en una jornada inolvidable para nosotros en el Festival de Granada, cien años más tarde y en el mismo lugar en el que se celebró el Concurso de Cante Jondo: la Plaza de los Aljibes de la Alhambra. Mi primer encuentro con el cantaor granadino Antonio Gómez, conocido como *El Turry*, tuvo lugar a finales de 2022 en el Auditorio Manuel de Falla de Granada junto a la Orquesta Ciudad de Granada, con motivo del reestreno de la obra *Alegro-Soleá* de Antonio Robledo³ y Enrique Morente. Desde entonces, e inspirado por su magnífica voz y dotes musicales, se han generado nuevos senderos que han confluído en un nuevo proyecto, *Liturgia del duende*, un recital para cantaor y piano del que se extraen hoy *El tesoro oculto*, una granaína y media granaína cuyo texto se extrae de la conferencia sobre el cante jondo que Federico García Lorca dictó en febrero de 1922, y *la Levántica del Cojo de Málaga*, creación del cantaor Joaquín Vargas Soto (1880-1940), aquejado de poliomielitis desde su infancia y poseedor de una voz dulce y atiplada que bordaba los cantes mineros aprendidos durante su infancia en Linares.

Tanto la granaína como la levantica exploran en sus generosos preludios las enormes posibilidades armónicas ocultas en los recovecos de estos cantes.

Considerado históricamente como uno de los cantes inequívocamente flamencos, la *Caña*, que aquí se interpreta en estricto compás de soleá, alude en sus falsetas⁴ a la *Fantasia Bætica* y al *Polo* (de las *Siete canciones populares españolas*) de Manuel de Falla, quien incluyó este canto entre los primitivos en las bases de su Concurso de Cante Jondo. De este canto también nos dejó una valiosa muestra fonográfica uno de sus ganadores, Diego Bermúdez Cala (1850-1933), alias *El Tenazas de Morón*. Entre los cantes que grabó un año después del concurso en Madrid para el sello EMI Odeon —gracias al tesón de Manuel de Falla—, se encuentra también otro canto añejo como la *Serrana*, incluida en este programa en una recreación del propio cantaor.

Los homenajes a la poesía de Federico García Lorca, tan imbricada ya en el tejido flamenco, no podían faltar tratándose de un cantaor y un pianista granadinos. Buen ejemplo de ello son la *Bamblera* popularizada por La Niña de los Peines (1890-1969), en este caso adaptada a la *Baladilla de los tres ríos* perteneciente al *Poema del cante jondo* y, cómo no, uno de los poemas más célebres del *Romancero gitano*, el romance de *La casada infiel* en una suerte de canción por bulerías.

El luminoso mundo de los cantes de Cádiz, con alusiones al maestro Enrique Morente —faro y guía para muchos de nosotros—, abre el programa con una tanda por *Cantiñas*. Morente también está presente en la tanda de raciales tangos «granaínos» que detienen momentáneamente este paseo por nuestras personales veredas flamencas.

Juan Carlos Garvayo

Notas:

¹ Garvayo, Juan Carlos. Notas al programa para el concierto *Flamenco envisioned*, 2017.

² Garvayo, Juan Carlos. Notas para el disco *Travesías*, Sacratif, 2019.

³ Heterónimo musical del compositor alemán Armin Janssen (1922-2014).

⁴ Así se denominan en el flamenco las secciones instrumentales puramente autónomas.

Antonio «El Turry»
Cante

El cantaor Antonio «El Turry» es hijo del guitarrista Ricardo de la Juana y de la bailaora Rosa «La Canastera». A los diez años de edad se incorpora a la compañía de su padre, y con dieciocho años se traslada desde Almuñécar a Granada, donde comienza a trabajar en los principales tablaos de la provincia. Muy pronto, también comienza a colaborar con artistas de la talla de Eva Yerbabuena, Marina Heredia y Niño Josele. Su talento y su formación como músico le dan una visión amplia y personal del cante flamenco, siendo hoy día una de las figuras emergentes más reclamadas y solicitadas en los principales festivales.

Ha participado en varios de los festivales más importantes a nivel internacional, tales como la gala inaugural de la Bienal de Flamenco de Sevilla del año 2014 en el Teatro de la Maestranza, Suma Flamenca de Madrid, Festival de Jerez y el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Su primer trabajo discográfico, *Borracho de Arte*, en colaboración con artistas de la talla de Jorge Pardo, Jerónimo Maya y otros artistas de primera línea, ha obtenido los mayores elogios de la crítica especializada. Ha visitado países como Alemania, Bélgica, Francia, Reino Unido, Suiza, Portugal, Marruecos, Turquía, Rusia, Panamá, etc.

Destacan sus espectáculos propios *Flamenco por naturaleza*, *Misa flamenca y 1922*. *Plaza de los Aljibes*, así como la interpretación de la obra sinfónica flamenca *Alegro-Soleá* de Enrique Morente y Antonio Robledo junto al pianista Juan Carlos Garvayo y la Orquesta Ciudad de Granada en 2023, cosechando un éxito rotundo de público y de la crítica especializada.

Trío Arbós

Premio Nacional de Música 2013, el Trío Arbós se fundó en Madrid en 1996, tomando el nombre del célebre director, violinista y compositor español Enrique Fernández Arbós (1863-1939). En la actualidad, es uno de los grupos de cámara más prestigiosos del panorama musical europeo.

Una extensa y variada discografía de más de treinta álbumes da cuenta de la naturaleza audaz e innovadora de un conjunto que ha contribuido de manera decisiva a la recuperación del patrimonio musical español e iberoamericano (Pedrell, Turina, Granados, Falla, Malats, Gombau, Bautista, Remacha, Bacarisse, Nin-Culmell, Suriñach, etcétera); a la creación musical contemporánea (monográficos dedicados a Torres, De Pablo, Erkoreka, Sierra...) o al diálogo con géneros tan diversos como el flamenco (*Travesías* con Rafael de Utrera), el jazz (*Kapustin Piano Trios* y *Play It Again*), la zarzuela o los boleros (en colaboración con Sandra Carrasco). No en vano, la prestigiosa revista londinense *Gramophone* ha definido al Trío Arbós como «uno de los grupos de cámara más completos y orientados al futuro de la actualidad».

El Trío Arbós actúa con regularidad en las principales salas y festivales internacionales: Konzerthaus de Viena, Conservatorio Chaikovski de Moscú, Sibelius Academy de Helsinki, Teatro Colón de Buenos Aires, Auditorio Nacional de Música de Madrid, Wittener Tage für neue Kammermusik, Kuhmo Chamber Music Festival, La Biennale di Venezia, Festival dei Due Mondi de Spoleto, Festival Musica de Estrasburgo, Philharmonie de Berlín, Klangspuren Schwaz del Tirol, Ultima de Oslo, Time of Music de Viitasaari, Festival Casals de Puerto Rico, Flamenco Biennale Nederland, Transart de Bolzano, Quincena Musical de San Sebastián, Festival Internacional de Música y Danza de Granada y Bienal de Flamenco de Sevilla, entre otros.

Desde su fundación, uno de los principales objetivos del Trío Arbós ha sido la contribución al enriquecimiento de la literatura para trío clásico a través del encargo de nuevas obras. Compositores de la talla de Georges Aperghis, Ivan Fedele, Toshio Hosokawa, Mauricio Sotelo, Bernhard Gander, Thierry Pécou, Elena Mendoza, José María Sánchez-Verdú o María de Alvear, entre más de un centenar, han escrito obras para el conjunto.

Sus innovadores proyectos son regularmente patrocinados por instituciones de prestigio como la Fundación BBVA y la Ernst von Siemens Musikstiftung.

Agustín Diassera
Percusión

Músico y compositor, su creatividad y visión musical le permiten compaginar ambas facetas artísticas bajo una capacidad artística versátil que abarca diversos géneros musicales (clásico, contemporáneo, flamenco, jazz o música antigua). Es uno de los artistas más solicitados tanto a nivel nacional como internacional por su reconocida capacidad como uno de los músicos/percusionistas más polivalentes y creativos del panorama musical actual.

En el ámbito del flamenco, que es el origen en su formación como profesional, es considerado uno de los mayores exponentes creativos e interpretativos, lo que le lleva a colaborar durante su carrera, tanto a nivel escénico como discográfico, con las mayores figuras de este género. Cabe destacar aquí su vínculo profesional con el maestro de la guitarra Manolo Sanlúcar, con el que, a lo largo de más de catorce años, desde 2007 hasta su fallecimiento, pudo aprender y trabajar codo con codo en numerosos proyectos, incluyendo su último y gran proyecto *La guitarra flamenca. Manolo Sanlúcar*, desarrollando en esta obra todo el trabajo de investigación, diseño y arreglos de la percusión que encontramos en sus varios volúmenes.

También debemos destacar su constante colaboración con el compositor Mauricio Sotelo, siendo músico indispensable en la mayoría de sus composiciones en los últimos veinte años. Destacar, por ejemplo, las óperas *El público* (Teatro Real, 2015, junto al Klangforum Wien y bajo la dirección de Pablo Heras-Casado), *Muerte sin fin*, *De oscura llama*, *A mitad del camino de la vida*, etc.

Es invitado del Ballet Nacional de España, bajo la dirección de Rubén Olmo, en calidad de compositor, arreglista o de solista invitado en producciones como *El loco* (2022), *Invocación bolera* (2020) y *La Bella Otero* (2021).

Otros proyectos y colaboraciones reseñables como solista, que reafirman su versatilidad, son la ópera *La mujer tigre*, compuesta y dirigida por Manuel Busto; *Luz sobre lienzo* de Mauricio Sotelo, a dúo con la violinista Patricia Kopatchinskaja, realizando una gira internacional por grandes escenarios desde su estreno en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía; *Red Inner Light Sculpture* de Sotelo, con el violinista Benjamín Schmid, o ser interprete invitado por el Trío Arbós en numerosas ocasiones.

www.contrapunto-fbbva.es

Síguenos en:

@FundacionBBVA

Más información sobre
la Temporada de Música:

