

FLAMENCO ENVISIONED

Un diálogo entre el flamenco tradicional y la música clásica tanto del pasado como de nuestros días

Música pretérita de cámara de inspiración flamenca, creación internacional contemporánea encargada específicamente por el Trío Arbós para este proyecto, y transcripciones de clásicos del flamenco, se entremezclan con adaptaciones realizadas por los propios miembros del trío. Malagueñas, tientos, tangos, fandangos, y bulerías en colaboración con el gran cantaor Rafael de Utrera protagonizan un viaje musical fascinante a través de la música más representativa y arrolladora de la cultura española.

Trío Arbós

Juan Carlos Garvayo, piano

Cecilia Bercovich, violín

José Miguel Gómez, violonchelo

Rafael de Utrera, cantaor

REPERTORIO

OBRAS DE NUEVA CREACIÓN

THIERRY PÉCOU (1965) *La tierra con los dientes* (2017)

ELENA MENDOZA (1973) *De dentro afuera* (2016)

JESÚS TORRES (1965) *Malagueña ausente* (2016)

BERNHARD GANDER (1969) *Flancing flamingo* (2017)

MAURICIO SOTELO (1961) *Bulería Arbós. Ritual* (2017)

JOSÉ LUIS GRECO (1953) *Los payos también cantan* (2019)

CARLOS ROJO (1980) *La fonte* (2019)

OBRAS DEL PASADO DE INSPIRACIÓN FLAMENCA

TOMÁS BRETÓN (1850-1923) *Polo gitano*

ENRIQUE FERNÁNDEZ ARBÓS (1863-1939) *Seguidilla gitana*

MANUEL DE FALLA (1876-1946) / C. Bercovich *Danza del molinero (farruca)*

MANUEL DE FALLA (1876-1946) / C. Bercovich *Danza de la molinera (fandangos)*

ADAPTACIONES DE FLAMENCO TRADICIONAL CON CANTAOR (TRÍO ARBÓS)

Malagueña

Tientos

Tangos

Fandango natural

Bulerías de Jerez

Bambera

TRANSCRIPCIONES DE CLÁSICOS DEL FLAMENCO

PACO DE LUCÍA (1947-2014) / J. C. Garvayo *Canción de amor*

MORAÍTO CHICO (1956-2011) / J.C. Garvayo *Buleriando (bulerías)*

TOMATITO (1958) / J.C. Garvayo *Cañaila (alegrías)*

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.

(Folleto del Concurso de Cante Jondo celebrado en Granada en 1922).

Estaba delante de nuestras narices, pero no lo veíamos. Pasaban los años y teníamos la sensación de que algo nos faltaba. Más de veinte años visitando las músicas más diversas: desde los tríos de Haydn, primeros ejemplos maduros para este medio, hasta las más recientes y audaces composiciones escritas para trío y, sin embargo, la sensación de carencia persistía...

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. Una música rechazada en su día por aquella supuesta vanguardia regeneradora que, apoyada por el régimen, pretendía otorgar una inocua pátina de modernidad europea al páramo cultural en el que estábamos sumidos, e ignorada hoy día por los herederos de los dogmas instaurados por aquellos profetas de la única y verdadera música.

A pesar de que Don Manuel de Falla nos dejó bien claro el gran valor de este arte en el texto del mítico Primer Concurso de Cante Jondo, la nueva música española construida sobre el vacío de exilio y ausencia que dejaron los epígonos de Don Manuel, decidió desterrarla al olvido, despreciando su poder expresivo, su refinamiento y su complejidad en aras de una argumentación peyorativa y espuria plagada de absurdos complejos históricos, sociológicos y políticos que nada tienen que ver con su poderosa sustancia musical.

Pero los tiempos han cambiado. La posmodernidad ha pulverizado aquellos axiomas inamovibles, y la recomposición de lugar ha dado pie a oportunidades para revisar y repensar... El reto estaba servido y decidimos lanzarnos a la aventura. 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 superaran los 10 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 plantársela. 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 es fascinante. Siete obras de estilos muy distintos que derraman 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. Y todo ello entreverado por la portentosa voz del cantaor Rafael de Utrera, heraldo de una pureza flamenca que clama ser por fin atendida y respetada.

Desde nuestro bautizo flamenco en el Auditorio Nacional de Madrid en octubre de 2018, nuestra pasión por el flamenco ha ido creciendo en cantidad y en calidad: una vez inoculado el “virus” y tras numerosos conciertos y colaboraciones con diversos cantaores de altura, nuestro “ser” flamenco busca ramificaciones por donde extenderse. Fruto de ello son nuestras adaptaciones para trío de temas de Moraíto Chico, Tomatito o Paco de Lucía o la nueva hornada de encargos que dentro de este proyecto en evolución, continúan la senda de ese encuentro provocador y necesario.

Juan Carlos Garvayo

Trío Arbós

Premio Nacional de Música 2013, el Trío Arbós está formado por **Cecilia Bercovich** (violín), **José Miguel Gómez** (violonchelo) y **Juan Carlos Garvayo** (piano). Fundado en Madrid en 1.996, toma el nombre del célebre director, violinista y compositor español Enrique Fernández Arbós (1.863-1.939). Actualmente es uno de los grupos de cámara más prestigiosos del panorama musical europeo.

Su repertorio abarca desde las obras maestras del clasicismo y el romanticismo hasta la música de nuestro tiempo. Desde su formación, uno de sus principales objetivos ha sido la contribución al enriquecimiento de la literatura para trío con piano a través del encargo de nuevas obras. Compositores de la talla de Georges Aperghis, Ivan Fedele, Toshio Hosokawa, Roberto Sierra, Luis de Pablo, Mauricio Sotelo, Jesús Torres, Bernhard Gander, Klaus Lang, María de Alvear, José Luis Turina, José María Sánchez Verdú, César Camarero, José Manuel López López, Aureliano Cattaneo, Gabriel Erkoreka, Miguel Gálvez Taroncher, y George E. López, entre otros, han escrito obras para el Trío Arbós.

El trío actúa con regularidad en importantes salas y festivales internacionales como Konzerthaus de Viena, Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, Academia Sibelius de Helsinki, Wittener Tage für neue Kammermusik, Teatro Colón de Buenos Aires, Auditorio Nacional de Madrid, Festival de Kuhmo, Bienal de Venecia, Festival de Spoleto, MUSICA Festival de Estrasburgo, Philharmonie de Berlín, Festival Klangpuren, ULTIMA de Oslo, Time of Music de Viitasaari, Nuova Consonanza de Roma, Festival de Ryedale, Quincena Musical Donostiarra, Festival Internacional de Granada, Semana de Música Religiosa de Cuenca, Festival de Santander, Festival de Canarias, etc.

El Trío Arbós ha grabado más de 20 discos entre los que destacan los dedicados a las integrales de Joaquín Turina y Roberto Sierra para Naxos, o los monográficos dedicados a Jesús Torres y César Camarero para KAIROS. Sus últimas producciones para el sello IBS CLASSICAL están dedicadas a la música de los compositores españoles de la generación de la república. Recientemente han estrenado con gran éxito el Triple Concierto de Roberto Sierra con la Orquesta de RTVE dirigida por Carlos Kalmar. Su proyecto Triple Zone para la ampliación y difusión de la literatura para trío con piano ha sido patrocinado por la Fundación BBVA y la Ernst von Siemens Musikstiftung.

Rafael de Utrera

Nació en Utrera, en el número 13 de los postigos de la Calle Nueva, donde siempre hubo mucha fiesta flamenca y mucho cante. Fue allí donde comenzó a cantar, continuando en la taberna de su padre “El Punto”, donde diariamente brotaban cantes de gargantas aficionadas que provenían de trabajadores del matadero municipal y del campo. Poco después empezó a hacer sus primeras actuaciones.

Con 21 años empezó a cantar para el baile. En aquella época, conoció a la que hoy es su mujer la bailaora Carmen Lozano que bailaba en el tablao flamenco Los Gallos, en Sevilla y a través de ella conoció a gente que le propuso cantar en ese tablao. De allí pasó a el tablao flamenco El Cordobés, en Barcelona donde la que sería su mujer actuaba y Rafael la acompañaba con su cante. Desde entonces empezó a cantar para figuras como Cristina Hoyos, Joaquín Cortes, Compañía Andaluza de Danza, Israel Galván, Farruquito, Eva “La Yerbabuena”, Manuela Carrasco y otros. Cristina Hoyos fue determinante para su carrera, ella le ofreció un buen lugar en su Compañía como cantaor y le dio su apoyo y cariño incondicional en momentos duros de la profesión.

Ha tenido el honor de acompañar a guitarras como la de Tomatito, Gerardo Núñez, José Antonio Rodríguez, Vicente Amigo y el Maestro Paco de Lucía. También ha acompañado al pianista David Peña Dorantes.

Piensa que cantar para el baile o en solitario, da confianza y soltura y son distintas facetas que hay que ejercer. Para hablar de sus influencias artísticas podríamos nombrar a las figuras de su tierra Perrate, Manuel de Angustia, Enrique Montoya o Fernanda. Otras figuras que han influido notablemente son Luis Torre “Joselero”, Juan Talega, Joaquín el de la Paula, Antonio Mairena, Chocolate, El Sevillano, Marchena, Manolo Caracol, Camarón, etc.

Paco de Lucía escucho hablar de Rafael de Utrera a unos amigos y le propuso una gira una gira mundial por Europa, Asia y Estados Unidos.

Rafael de Utrera ha colaborado en discos de numerosos artistas como José Mercé, José Antonio Rodríguez, Niño de Pura... también el documental de la vida de Paco de Lucía, el disco de Vicente Amigo junto a Alejandro Sanz, Enrique Morente y Niña Pastori entre otros y una colaboración reciente, con la orquesta Metropole de Holanda, bajo la dirección de Vince Mendoza, donde se grabó un disco en directo llamado “Proyecto Lorca”.

FLAMENCO ENVISIONED

Un diálogo entre el flamenco tradicional y la música clásica tanto del pasado como de nuestros días

Haz click [aquí](#) para ver vídeo

CONTACTO

Juan Carlos GARVAYO

Teléfono +34 656 80 97 30

garvayo@trioarbos.com

www.trioarbos.com

 ernst von siemens
musikstiftung