

Fundación
BBVA

Concierto inaugural
Temporada de Música 2023-2024

Cañizares flamenco trío

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

19
OCT
2023

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

Cañizares Flamenco Trío

Juan Manuel Cañizares, guitarra

Juan Carlos Gómez, segunda guitarra

Charo Espino, baile y castañuelas

Programa

Joaquín Rodrigo (1901-1999)

Aranjuez, ma pensée

Enrique Granados (1867-1916)

*Danza española, op. 37 n.º 5, «Andaluza»**

Manuel de Falla (1876-1946)

Danza de los vecinos

(del ballet *El sombrero de tres picos*)*

Pantomima

(de la gitanería *El amor brujo*)*

Escena — Canción del fuego fatuo

(de la gitanería *El amor brujo*)*

Danza española n.º 1

(de la ópera *La vida breve*)*

Domenico Scarlatti (1685-1757) /
Juan Manuel Cañizares (1966)

*Sonata en re menor, K. 32** — *Transición* — *Lejana*

*Sonata en re menor, K. 34** — *Transición* — *Mar Caribe*

*Sonata en do menor, K. 40** — *Transición* — *Palomas*

*Transcripciones de Juan Manuel Cañizares

Notas al programa

Juan Manuel Cañizares, recientemente galardonado en España con el Premio Nacional de Música 2023, no es simplemente un guitarrista, sino un artesano musical cuyo talento trasciende las expectativas convencionales. El jurado ha reconocido a Cañizares por su trabajo incansable para «aunar distintas tradiciones estilísticas» y por romper con valentía las «barreras entre la música clásica y el flamenco». A través de su serie discográfica *Por Cañizares*, el guitarrista rescata las esencias flamencas que duermen en las partituras de Falla, Granados, Rodrigo y Scarlatti, haciéndolas relucir con su impecable técnica guitarrística flamenca.

En esta velada, las fronteras entre lo clásico y el flamenco se desvanecen a la par que se entrelazan en un tapiz sonoro donde la tradición y la innovación convergen en perfecta armonía. Cada nota, cada matiz, refleja la maestría de Cañizares para tejer historias a través de las cuerdas de su guitarra, llevándonos a un mundo donde el pasado y el presente coexisten.

Joaquín Rodrigo

Aranjuez, ma pensée

Aranjuez, ma pensée es una composición creada por el autor del *Concierto de Aranjuez* sobre la base de su célebre *Adagio*. Para el álbum *Rodrigo por Cañizares*, con un permiso especial de la Fundación Victoria y Joaquín Rodrigo, Cañizares realizó una versión muy personal, añadiendo a la melodía un acompañamiento en forma de trémolo con el fin de crear un ambiente más similar a la versión orquestal.

En esta presentación, Cañizares se aproxima con mayor fidelidad a la partitura original concebida por el maestro Rodrigo. La esencia melancólica y nostálgica de Aranjuez se manifiesta con claridad en la interpretación. Mientras el maestro Rodrigo captura poéticamente el jardín histórico con su música, Cañizares, con su toque magistral, enriquece la pieza con sutiles matices flamencos, proporcionando una fresca perspectiva a la composición.

Enrique Granados

Danza española, op. 37 n.º 5, «Andaluza»

Las *Doce danzas españolas, op. 37* de Granados reflejan la riqueza del paisaje musical español. En 2016, conmemorando el centenario del maestro Granados, Cañizares lanzó la *Trilogía de Granados por Cañizares*. En su *Volumen I*, aborda las *Doce danzas españolas* completas, grabando por primera vez estas piezas con su propia transcripción, realizada directamente desde la partitura original de Granados para piano.

Con la quinta danza, *Andaluza*, Granados nos transporta al corazón de Andalucía, cuna del flamenco. En manos de Cañizares, la pieza adquiere una renovada frescura y dinamismo, fusionando el sabor flamenco con la elegancia de la danza clásica española.

Manuel de Falla

Danza de los vecinos
(del ballet *El sombrero de tres picos*)

Pantomima
(de la gitanería *El amor brujo*)

Escena — Canción del fuego fatuo
(de la gitanería *El amor brujo*)

Danza española n.º 1
(de la ópera *La vida breve*)

Dentro de su aclamada *Trilogía de Falla por Cañizares*, que en 2013 fue premiada como mejor disco de guitarra solista en los Premios Flamenco Hoy, Cañizares, actuando como arreglista e intérprete, comparte su visión al transcribir e interpretar las obras de Falla para guitarra: «Su música desborda con armonías y melodías sorprendentes que siempre resonaron íntimamente en mí, acercándose mucho a mi sensibilidad flamenca. Consideré

que, con la guitarra, podría otorgar a sus obras una profundidad única, resaltando el alma flamenca que inspiró a Falla al componerlas».

La *Danza de los vecinos* pertenece al cuadro segundo del aclamado ballet *El sombrero de tres picos*, una creación magistral del genial maestro de la música clásica española. Esta tarde, Cañizares nos brindará su singular transcripción de la pieza adaptada para dos guitarras, compartiendo el escenario, para darle vida, con el talentoso guitarrista Juan Carlos Gómez.

Con la célebre pieza *Pantomima*, procedente de la gitanería *El amor brujo*, Cañizares muestra su adaptación original para dos guitarras junto con Juan Carlos Gómez, y el baile de Charo Espino. El propio Cañizares comenta: «Esta maravillosa experiencia de investigación de las obras de Falla ha sido una fantástica aventura. Al recrearlas nuevamente y vivirlas desde dentro, me han dado otra visión flamenca que no tuve, y me han abierto nuevos horizontes para componer mi propia música flamenca».

Escena y Canción del fuego fatuo se presentan como una introducción y su tema consecutivo. Cañizares incorpora ambas piezas en el tercer volumen de la *Trilogía de Falla por Cañizares*, dedicado a las obras de *El amor brujo*. Se podría decir que esta obra destaca como una de las más influenciadas por el flamenco dentro del catálogo de composiciones de Falla. Sobre esta obra, Cañizares refleja en el libreto: «En *El amor brujo* emergen cadencias andaluzas y melismas que los cantaores flamencos suelen interpretar en sus cantos. Esto es una evidencia clara del amplio y profundo conocimiento que del flamenco atesoraba Falla. En la grabación, he intentado destacar y expresar esos matices, que en el contexto general de la obra adquieren un carácter peculiar».

Por último, la transcripción para dos guitarras de la emblemática danza de *La vida breve*, realizada por Cañizares, se encuentra en el segundo volumen de la *Trilogía de Falla por Cañizares*. Esta tarde, tendremos

el privilegio de disfrutar de la elegante danza de Charo Espino, quien ha creado una coreografía específica para esta pieza. Mientras baila, Charo acompaña la música con el sonido de sus castañuelas, complementando magistralmente las melodías ejecutadas por las guitarras.

Domenico Scarlatti (1685-1757) / Juan Manuel Cañizares (1966)

Sonata en re menor, K. 32 — Transición — Lejana

Sonata en re menor, K. 34 — Transición — Mar Caribe

Sonata en do menor, K. 40 — Transición — Palomas

Scarlatti, ampliamente reconocido como un maestro del teclado barroco, pasó gran parte de su vida en España. En sus melodías se puede percibir la influencia de las músicas populares españolas, que también sirvieron como fuente inspiradora para el nacimiento del flamenco.

En 2013, Cañizares lanzó su álbum *Scarlatti por Cañizares*. El guitarrista exploró las 555 sonatas compuestas por este icono de la música barroca, seleccionando nueve sonatas para su álbum. En las tres últimas piezas del concierto de esta tarde, Cañizares nos ofrece una interpretación única: comienza con una sonata de Scarlatti como tema principal; luego, realiza una «transición» original improvisada basada en esa sonata, llevándonos hacia su propia composición flamenca; y, finalmente, nos sumerge en su mundo flamenco con una pieza totalmente de su autoría.

A medida que se desarrolla esta presentación, nos encontramos inmersos en la impresionante habilidad de Cañizares para transitar con maestría entre los mundos de la música clásica y flamenca. Es precisamente este dominio magistral, esta confluencia de estilos, lo que le hizo merecedor del prestigioso Premio Nacional de Música.

En esta tarde, no solo escuchamos música; somos testigos de un encuentro sublime entre dos grandes tradiciones artísticas, la clásica y la flamenca, unidas por el puente musical creado por Cañizares. Este es el legado de un músico que desafía fronteras y nos regala una experiencia única en la que el alma española se encuentra en su máxima expresión.

Mariko Ogura

Juan Manuel Cañizares
Guitarra

Reciente ganador del prestigioso Premio Nacional de Música 2023 en la modalidad de Interpretación, Cañizares es guitarrista y compositor, y, sin duda, uno de los artistas flamencos más importantes e influyentes en todo el mundo. Entre sus reconocimientos se incluyen el 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).

Tiene el honor de ser el primer y único guitarrista flamenco que ha sido invitado por la Berliner Philharmoniker, bajo la dirección de Sir Simon Rattle, para interpretar el *Concierto de Aranjuez* de Rodrigo en el Teatro Real de Madrid. Ha colaborado con destacadas orquestas a nivel mundial, como la Staatskapelle Dresden, Orquesta Sinfónica NHK de Tokio, City of Birmingham Symphony Orchestra y muchas otras. Con la Orquesta Sinfónica de Galicia, recientemente ha grabado y publicado un álbum bajo la batuta del maestro Juanjo Mena.

Mantuvo una estrecha relación con Paco de Lucía durante diez años, resaltando su transcripción e interpretación de la suite *Iberia* de Albéniz en el disco del *Concierto de Aranjuez* que grabó De Lucía. Además, ha colaborado con numerosos artistas, entre ellos, Enrique Morente, Camarón de la Isla, Joan Manuel Serrat, Alejandro Sanz, John Paul Jones, Peter Gabriel, Leo Brouwer y muchos otros.

Como compositor, ha creado obras para el Ballet Nacional de España y bandas sonoras para diversas películas, incluida *La Lola se va a los puertos*, con Rocío Jurado y Francisco Rabal. Asimismo, compuso la música para el equipo nacional de natación artística, que lo llevó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y a ganar la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Natación de Fukuoka en 2023. A lo largo de su prolífica carrera, 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 Orquesta Nacional de España, 2016), *Concierto Mediterráneo, a la memoria de Joaquín Rodrigo* (encargo de la Orquesta Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, 2018), y *el Concierto Mozárabe para guitarra y orquesta* (encargo del 40 aniversario del Festival de la Guitarra de Córdoba).

Juan Carlos Gómez
Guitarra

Ganador de varios premios de renombre, Juan Carlos Gómez se alzó con el premio Bordón Minero del Festival Internacional del Cante de las Minas en 1994. Además, ha sido galardonado en el Certamen Internacional de Guitarra Flamenca 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).

Entre 1987 y 1992, comienza a dar sus primeros conciertos por España y Europa, y colabora estrechamente con Oscar Herrero, quien, además de compartir escenario, fue su principal maestro. Posteriormente, entre 1992 y 1996, realizó giras internacionales junto a Víctor Monge «Serranito». Como solista, destacó su participación en la ópera *La vida breve* de Manuel de Falla, acompañando a la Orquesta de la Comunitat y Cor de la Generalitat Valenciana bajo la batuta de Lorin Maazel.

Su formación académica en la guitarra flamenca le llevó a la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), donde tuvo el privilegio de recibir clases de Juan Manuel Cañizares. En 2010, finalizó sus estudios con matrícula de honor.

Como compositor, ha lanzado seis álbumes como solista, entre ellos *Cabalgando* (1995), *Mozárabe* (1997), *En la madrugada* (1999), *La caseta* (2011), *Mussara* (2015) y su más reciente obra, *Caminos de arena* (2021), además de dos *singles*, *Birchwood* y *La voz del alma*. También creó la banda sonora de *Boscoss endins* y *Pinzellades de Shakespeare* para la compañía teatral Farandulacis, y actualmente es compositor y director musical del grupo teatral El Niu d'Ofèlia.

También se dedica a la investigación y enseñanza musical. Ha impartido clases en el Taller de Músics de Barcelona, la ESMUC y diversas escuelas de música de Barcelona y l'Hospitalet de Llobregat, abarcando guitarra flamenca, clásica, lenguaje musical y conjuntos de ukeleles.

En combinación con sus conciertos como solista y con su trío de guitarras ConTrastes, desde 2007, se destacó al unirse al Dúo, Trío, Cuarteto y Quinteto de Cañizares como segundo guitarrista. Su talento lo llevó a actuar en la película *Jota de Saura* con el Cuarteto de Cañizares y a triunfar en la gira por Japón del Dúo de Guitarras de Cañizares en 2023.

Charo Espino
Baile y castañuelas

Formada por maestros de la talla de Caracolillo, Manolo Marín, Ciro, Paco Romero y Paco Fernández, Charo Espino ha establecido un nombre imponente en el mundo del baile flamenco. Su carrera profesional despegó a finales de los ochenta, siendo primera bailarina en destacadas compañías como el Ballet Teatro Español de Rafael Aguilar o Luisillo y su Teatro de Danza Española, entre otras.

En 1988, hizo su debut en la Bienal de Flamenco de Sevilla y, al año siguiente, recibió en Italia el premio de danza La Navicella, retransmitido por la Rai. Este reconocimiento llevó a su actuación como primera bailarina en la ópera *La traviata* en 1990, acompañando a José Carreras y bajo la dirección de Pier Luigi Pizzi.

Durante la década de los noventa, consolidó su renombre internacional. Actuó junto al bailaror Cristóbal Reyes, compartió escenarios con figuras como Manolete y Juana Amaya, y se unió a la compañía de Paco Peña, siendo primera bailaora y presentándose en los teatros más prestigiosos del mundo.

Su vasta experiencia también la llevó a colaborar en producciones como *Federico* en 1997, y a actuar en destacados tablaos, incluidos El Flamenco de Tokio y Zambra. Además, ha sido primera bailarina de la compañía de Ángel Muñoz, y ha trabajado en giras por países como Alemania, Japón, Italia y Marruecos con el Entredós Ballet Español de Miguel Ángel y con Víctor Monge «Serranito».

No solo es reconocida en el mundo del baile: es también una excelente intérprete de las castañuelas y, como coreógrafa, ha creado distintos bailes para el Trío, Quinteto y Cuarteto de Cañizares. Desde 2008, forma parte integral del elenco de Cañizares, aportando su gracia y destreza al conjunto. En el ámbito cinematográfico, participó tocando las castañuelas en la película *Jota de Saura* de Carlos Saura, colaborando con el Cuarteto de Cañizares.

www.contrapunto-fbbva.es

Síguenos en:

@FundacionBBVA

Más información sobre
la Temporada de Música:

