

30 de Julio: WIM MERTENS (Bélgica)

Formación: Wim Mertens - Piano y voz

Programa: Presentación de su nuevo álbum "What are we, locks, to do? "

Wim Mertens, compositor belga nacido en 1953, estudió en el Conservatorio de Bruselas y se graduó en Ciencias Políticas y Sociales y en Musicología.

Mertens toca el piano y la guitarra clásica y a veces canta en una característica tonalidad aguda, utilizando un lenguaje personal e imaginario. Porque para Mertens la música no es sino un vehículo para llegar más allá, un elemento de trascendencia pura que nos invita a compartir, y por medio del cual desea reflejar la época que le ha tocado vivir.

Desde 1980 ha compuesto muchas obras en diferentes formatos, desde canciones o "Lieder" breves y accesibles, hasta ciclos complejos de tres y cuatro partes. Han sido obras para formaciones diferentes, desde piano solo hasta orquestas de cámara, a menudo con orquestaciones inusuales, originales y sorprendentes, utilizando grabaciones multi-track: doce piccolos, diez trombones-bajos, trece clarinetes... Esas composiciones se han visto registradas en casi 60 álbumes.

Wim Mertens ha creado también música para películas, como es el caso de las célebres obras que pueden escucharse en la banda sonora de "The Belly of an Architect" del director de cine británico Peter Greenaway. En el campo del teatro, en el que también ha trabajado, destaca la música que compuso en 1984 para la obra "The Power of Theatrical Madness" de Jan Fabré, que después se publicó en forma de doble LP "Maximizing the Audience" y que originó una gran polémica: esas composiciones presentan una cualidad narrativa que marcan la evolución de canciones instrumentales a vocales e ilustran el interés creciente de Mertens hacia la voz humana. El artista, consciente de la calidad corrupta que puede llegar a tener el lenguaje, crea la parte vocal con sonidos no semánticos que recuerdan al francés antiguo o latín...

Las actuaciones en vivo siempre han sido una faceta muy importante en el trabajo de Wim Mertens, que ha ofrecido innumerables conciertos como solista, en dúo o con su ensemble por toda Europa, América del Norte y Central y en Japón.

Wim Mertens lanza su décimo álbum para **solo piano y voz**, bajo el título “What are we, locks, to do?” como segunda parte del que lanzó en 2015 “Charaktersketch”.

En “Charaktersketch” toma Europa y Bruselas como eje central y se refiere al cambio de posición que ha vivido Europa Central en cuanto a cultura y poder económico mundial.

En “What are we, locks, to do?” mezcla el mito y la realidad, e investiga el poder político y la influencia cultural en el Egipto del tercer siglo antes de Cristo.

6 de Agosto: MARTIRIO (España)

Formación: Martirio-Voz / Raúl Rodríguez-Guitarra

Programa: "30 Años"

MARTIRIO 30 AÑOS

Por Raúl Rodríguez

Hay gente que enciende la luz. Cuando el cuarto aún está oscuro y todavía nadie se atrevió a poner un pie dentro, hay siempre alguien que abre la puerta de ese territorio desconocido y prende la primera llama, invitándonos a entrar en un mundo nuevo para que así recordemos que siempre se puede emprender el viaje hacia la creatividad, que todo está por descubrir, que hay que seguir buscando y hay que querer vivir.

En la música popular, la inspiración participa de una trama colectiva. La verdadera tradición no nos pertenece, somos nosotros quienes le pertenecemos, porque esa "razón común" se expresa a través de nuestros recuerdos. La voz que canta toma el aire desde la memoria sonora de los demás y se ofrece en nombre de todos, en una suerte de intercambio justo: la música de siempre presta su oxígeno a quien va a convertirla en copla del futuro.

Toda tradición necesita de creadores y re-creadores, de seres que experimenten y puedan inventar nuevos espacios imaginarios para la convivencia entre los distintos. A finales de los 70, la necesidad de revitalización de nuestra música empezó a encarnarse en algunos aventureros pioneros que, con el paso de los años, adquirirían el carácter de clásicos populares, catalizadores de un proceso inevitable en el que las músicas forasteras influenciarían a la música andaluza (de nuevo, como cuando, durante siglos, las rutas comerciales nos conectaban con el circuito americano).

En aquel entorno de creatividad cruzada, Martirio comenzó a forjarse como un criatura comunitaria, como una voz colectiva que parecía nacer desde un subsuelo imaginario, desde una memoria antigua que se hacía contemporánea asumiendo los rasgos propios y transformándolos hacia los tiempos nuevos, consiguiendo así que muchos de los mecanismos más válidos de nuestra forma de expresarnos pudieran mantenerse en activo y en contacto con lo que vendría después. El impacto fue tremendo porque tremendo era el valor que había que tener. Contraponer la aparente inmovilidad de las tradiciones más arraigadas con los discursos de vanguardia suponía un atrevimiento que quizá no podía llevarse a cabo desde una personalidad civil. Debía ser un superhéroe (con poderes pero también “de barrio”) quien emprendiera esa batalla que aún pudiendo ser perdida tenía que ser librada. Quien es mártir sabe que no vencerá al león, pero su fe le puede. Y su lucha se convierte así en un faro en la tormenta para los demás, para aquellos que piensan que sí merece la pena luchar por las ideas nuevas, que sienten que el cante sí sirve para algo, porque demuestra que la conquista de la libertad es posible.

Desde su aparición en los años 80, Martirio ha actuado siempre impulsada por esa osadía obligada de los mascarones de proa, construyendo su discurso artístico desde una responsabilidad vital ineludible, siempre buscando un nuevo rumbo. Descubrió que ese camino sólo se iluminaba si las emociones eran verdaderas y profundizó en un cante de una hondura universal, una voz de abrazo abierto que con un cañón de cariño transmite toda la potencia de la ternura. Esa actitud de permanente vanguardia y de compromiso sincero con el arte ha mantenido viva y despierta su carrera durante estos 30 años, sin descansar, haciendo el trabajo que siempre le correspondió: romper la mar, abrir camino para que perdamos el miedo y busquemos aires nuevos que nos inspiren. Gracias a que siempre ha mirado más allá, ha conseguido construir una obra de impresionante valor: aquí hay una vida entera dedicada de forma constante a la búsqueda de nuevos tesoros para nuestro tejido emocional.

“Nunca fue fácil lo hermoso”, dice ella, cuando aparecen las fatigas dobles que hay en todo camino creativo. Ha sido una larga trayectoria de lucha por la belleza que ha necesitado de guerreros compañeros y para ello ha sabido reunirse con los más sensibles de cada lugar y emparentarse con los afines, con los artistas que se la juegan en cada tradición amiga. Todos los que nos embarcamos en los distintos momentos en su aventura hemos estado ahí felices de aportar nuestro mejor saber a una obra que ha sido un laboratorio de emoción abierta, porque en el fondo sabíamos que estábamos creando una música que nos haría un poco más libres a todos.

Martirio es una representante iluminada de toda una generación de gente que buscó una manera diferente de cantar y de tocar, de ser y de estar. Por su carácter pionero, por la calidad y la calidez de las canciones incluidas y por la capacidad creativa de los músicos implicados, siento que esta obra es una obra maestra colectiva, porque enseña las líneas de fuga de la evolución de nuestra música popular en estas tres décadas.

13 de Agosto: RABIH ABOU KHALIL (Líbano)

Formación: Rabih Abou Khalil: laúd / Luciano Biondini: acordeón / Ricardo Ribeiro: voz-fado

Programa: Presentación de su nuevo álbum "Hungry People"

Nacido en el Líbano, RabihAbouKhalil creció en el Beirut cosmopolita de los años 60 y 70. Niño precoz, comenzó a estudiar el laúd árabe a los cuatro años. En el mundo árabe este instrumento goza de una popularidad y un prestigio comparables a la importancia que tienen en Occidente el piano y la guitarra.

La guerra del Líbano empujó a Rabih a dejar su país natal en 1978 para establecerse en Munich, donde recibió una formación clásica en el Conservatorio a cargo del profesor WaltherTheurer. A su lado Rabih se familiarizó con la cultura musical occidental y así adquirió los conocimientos musicales que le facilitaron la comunicación y el intercambio con los músicos de Europa. Pronto el estudio analítico de la música europea asociado a un interés desbordante por todas las culturas musicales le permitieron abordar la música árabe desde una perspectiva teórica y evolucionar en los sistemas de referencias musicales diametralmente opuestos. Sus composiciones únicas, siempre acompañado de músicos excepcionales, sobrepasan indiscutiblemente todo aquello que ha sido susceptible de ser tocado en materia de fusión de géneros musicales.

Rechazando cualquier compromiso artístico, AbouKhalil decidió muy pronto producir él mismo su música, implicándose sistemáticamente en cada etapa de la creación de un disco: desde la grabación a la concepción grafica de la cubierta todo lleva su firma personal y hasta el día de hoy nunca ha cambiado. Esta es una de las particularidades esenciales de su larga y duradera colaboración con la casa de discos Enja.

En 1982, AbouKhalil graba su primer álbum "Compositions and Improvisations" que fue acogido con entusiasmo por la prensa. Dos años más tarde edita "BitterHarvest" y dos años después sale "Between Disk and Dawn", su primer Cd grabado con músicos de prestigio internacional (entre otros Charlie Marinao, Glen Moore, Glen Velez y RameshShotham) que reafirma su estilo único de composición rítmica y melódica. A esto seguirán varios opus grabados con prodigiosos músicos árabes tradicionales o con conocidos músicos de jazz (SonnyFortune, Steve Swallow, Kenny Wheeler, etc) como en el muy reconocido Cd "Blue Camel".

Desde hace tiempo RabihAbouKhalil se ha ganado un gran prestigio como compositor e instrumentista, a la vanguardia de todo muy por delante de su tiempo. Con su técnica de composición caracterizada por complejas secuencias rítmicas que no se someten a ninguna regla (incluso a las de origen árabe), AbouKhalil ha creado un lenguaje sonoro de matices a la vez misteriosos y extrañamente familiares.

Como encargo de la Radio difusión sud-oeste alemana, Rabih compuso dos piezas para cuarteto de cuerda que fueron presentadas al público por primera vez en 1992 en el marco del festival "Jazz-Gipfel" de Stuttgart y fueron interpretadas por el famoso cuarteto de cuerda Kronos siendo la sensación del festival. Con su álbum "ArabianWaltz" que grabó con BalanescuQuartet demostró que había conseguido con éxito integrar en su universo musical el cuarteto de cuerdas, forma de expresión artística tradicionalmente reservada a la música clásica.

Aquello que al principio parece una confrontación arbitraria de instrumentos discordantes a partir de universos musicales diferentes no es otro que la metódica puesta en práctica del muy elaborado concepto por Abou-Khalil.

Bajo su dirección, las contradicciones no dan lugar a la confusión. Bajo su dirección los músicos de culturas musicales variadas se dejan inspirar por la común intuición del desafío que representa la interpretación de su música.

A medida que los músicos se identifican intelectual y emocionalmente con sus composiciones, los intérpretes desarrollan un entusiasmo gradual que terminaran por comunicar a la audiencia como algo nuevo, algo que le llevará a explorar paisajes desconocidos. Composiciones de temas diversos hechos de este elixir; la obra de Abou-Khalil se ha singularizado de tal manera que no corresponde a ningún convencionalismo, no permite clasificarla en ninguna categoría conocida. Preguntarse por su naturaleza – Oriente y Occidente, jazz o música clásica, músicas del mundo o fusión – es un ejercicio inútil.

Por encargo de la comunidad de Duisburg, Abou-Khalil compuso una obra para el Ensemble Modern, formado por músicos de renombre internacional, uno de los grupos de música contemporánea más reconocidos mundialmente. La BBC ConcertOrchestra interpretó por su parte en estreno mundial en Londres y Chichester piezas escritas especialmente para él. A partir de aquí Abou-Khalil se consagró regularmente a la

composición de obras para Orquestas Internacionales – desde Osnabrück a Skopje en Macedonia pasando por SankrPölten en Austria.

La música visualmente evocadora de Abou-Khalil parece predestinada para el cine y en 1998 Abou-Khalil compuso la música para la premiada película turca-alemana “Yara” del director YilmazArslan. En el 2010 se interpretó por primera vez su instrumental partitura que acompañaría a la película muda alemana de 1922 “Nathan el Sabio”. Esta obra sinfónica encargada por las cadenas de Televisión ZDF y Arte fue estrenada mundialmente en Munich por la Orquesta Nacional Alemana de la Juventud que recibió una gran acogida por parte del público y los medios de comunicación y dio como resultado el álbum “Trouble in Jerusalem”.

Secuencias rítmicas increíblemente delicadas y ritmos irregulares magistralmente transformados en melodías encadenadas que flotan continuamente y nunca parecen querer pasarse, adquieren un encanto y una fuerza de atracción inaudita. Así resumía DietmarWiesmer, flautista del Ensemble Modern, sus impresiones: “Mientras trabajamos con RabihAbou-Khalil, las palabras de Herbert von Barajan me venían a la mente inevitablemente: No tocar con moderación, ir mas allá de la moderación”

La música de Abou-Khalil se nutre de encuentros creativos y no del exotismo y de elementos culturales radicalmente diferentes nace algo nuevo, autosuficiente, vivo y hermoso.

Su último trabajo “HungryPeople” inaugura una nueva etapa tras abandonar Enja Records, sello discográfico en el que ha publicado la práctica totalidad de sus reseñables discos de las últimas dos décadas, pero afortunadamente le siguen acompañando los músicos que integran la MediterraneanQuintet: Gavino Murgia (saxo soprano y voz), Luciano Biondini (acordeón), Michel Godard (tuba y bajo), JarrodCagwin (percusiones) y Walter Quintus (ingeniero de sonido). Siempre se ha rodeado de grandes instrumentistas con los que toca desde hace más de tres lustros y que ha elegido por su capacidad de diálogo en cada composición y por aportar una sonoridad particular a las piezas que crea. Temas –en este trabajo entrega una decena de nuevas piezas grabadas en Berlín- en los que el jazz y sus desarrollos musicales le dejan una completa libertad de creación, una paleta de timbres que marchan desde las escalas árabes hasta los fraseos de saxo. Los solos con su laúd resultan prodigiosamente luminosos en un momento, melancólicos en otros para alcanzar velocidades trepidantes en los momentos más viales del trabajo. Si en su discografía hemos visto singulares carpetas decoradas con cactus, sirenas, pies o peces,... -casi nunca ha recurrido a su propia imagen- ahora ha elegido una ilustración de oriundo personaje vestido con una chilaba, babuchas y tocado con un tarbush o gorro, sentado a una mesa comiendo sandía. Tal su portada sirva de metáfora del ansia de libertad tras la primavera árabe y los cambios socio-políticos en el norte de África.

20 de Agosto: CARMEN PARÍS (España)

Formación: Carmen París, voz y djembé / Jorge Tejerina, percusión / Diego Ebbeler, piano

Programa: "En síntesis"

Carmen París, artista aragonesa, creadora e intérprete irrumpió en la primavera del 2002 en el panorama musical nacional, con un disco que revisa el folklore aragonés con un punto de vista universal y contemporáneo. Este álbum de debut, "Pa' mi genio" (2002, Warner Music), vendió 40.000 copias y recibió estupendas críticas por su calidad además del premio de la música al mejor álbum de música tradicional.

Su segundo disco fue "Jotera lo serás tú" (2005, Warner Music) compuesto por once nuevas composiciones de París que amplían aún más su desprejuiciado universo musical, donde sigue hermanando la jota aragonesa, en esta ocasión con la habanera, el chotis, la ranchera, el cha-cha-cha y ritmos del folklore castellano o brasileños entre otros.

En 2008 publica su tercer trabajo, "InCubando", gestado y compuesto en La Habana en el que sigue navegando en el eclecticismo musical hermanando la jota con la música cubana.

En 2011 Carmen París colaboró con la saxofonista chilena afincada en Nueva York, Melissa Aldana con la que realizó una gira nacional bajo el título de Epheminity: Ejazz con jota, colaboración con la que participaron en la Feria Internacional de WorldMusic WOMEX en Copenhague dentro del marco de SoundsfromSpain con la participación de SGAE, Fundación Autor, INAEM e ICEX.

En 2013, Producciones Parisinas produce el cuarto disco de Carmen París "Ejazz con Jota" donde por primera vez la jota suena acompañada por una Jazz Orchestra de prestigiosos músicos norteamericanos con Melissa Aldana, su maestro el legendario saxofonista George Garzone y el baterista Joel Rosenblatt como artistas invitados.

CARMEN PARIS / "EN SÍNTESIS"

Tras 30 años desde que Carmen París empezara a subirse a los escenarios profesionales aragoneses, se cumplen 15 desde que se trasladó a Madrid y empezó a grabar sus propias canciones y a darse a conocer en el resto de España y "partes del extranjero" dice ella. Aniversarios precedidos por el Premio Nacional de las Músicas Actuales que le fue concedido a finales de 2014. "En síntesis" celebra estos hitos reuniendo un ramillete de las más significativas canciones de sus 4 discos múltiplemente galardonados cada uno de ellos como mejores álbumes de músicas de raíz o de fusión acompañada para este cometido únicamente por el piano del sublime y prestigioso músico uruguayo Diego Ebbeler y por las percusiones del gran músico y cantante madrileño-parisino Jorge Tejerina que formó parte de la banda de Carmen en gira de 2002 a 2010.

La selección elegida muestra los múltiples aromas y paisajes en las músicas y letras creadas y/o adaptadas por ella alrededor de la jota, género tradicional que estaba relegado a música de gente mayor para fiestas patronales siendo como es el único género común a todas las culturas de la Península Ibérica (en Portugal se llama gota) y que forma parte del origen del flamenco y de otras músicas allende los mares. La jota y en particular la aragonesa de la mano de la inconfundible voz y la audacia creativa de Carmen París hace un viaje musical que abraza las orillas del Mediterráneo desde el Ebro hasta el Jordán con las Américas desde el Cono Sur hasta Boston incluyendo las músicas de Carmen para los poemas de tres de los grandes poetas y pensadores hispanoamericanos: Pablo Neruda, José Martí y F. García Lorca, este último musicalizado y cantado por ella en varias ocasiones, la más reciente la "Nana del caballo grande" de "Bodas de sangre" para la banda sonora de la exitosa y galardonada película "La Novia" de la directora, también aragonesa, Paula Ortiz, tema que se incluye como novedad en esta síntesis de lo que ya es el pasado de Carmen París pero con la actividad puesta en un futuro internacional como embajadora de la cultura musical ibérica cuyo rico patrimonio no son en exclusiva el flamenco y el fado.