

Abdón Alcaraz

Con-cierto Flamenco para piano y orquesta

PREMIO FILÓN
2010
MEJOR INSTRUMENTISTA
FLAMENCO

CANTE DE
LAS MINAS
DE LA UNIÓN

PREMIOS DE LA CRÍTICA
FLAMENCO HOY

2010

MEJOR DISCO
INSTRUMENTAL
DE FLAMENCO

dossier

ABDON ALCARAZ
CON-CIERTO FLAMENCO PARA PIANO Y ORQUESTA
(Dossier)

Históricamente han sido muchos los compositores que en su carrera artística decidieron hacer un guiño al modelo compositivo de *concierto* para desarrollar parte de su obra creativa. Siendo particularmente el modelo *concierto para piano* la máxima expresión del talento y la técnica llevados a la partitura. Han sido muchos los compositores los que, a través de los tiempos y las tendencias estilísticas de cada época, fueron evolucionando no solo la música propiamente dicha, sino todo lo que deriva de la técnica de ejecución pianística; influyendo, sobre todo entre los siglos XVIII y XIX, en la evolución del propio instrumento en sí. En todos estos años la composición estuvo ligada al mundo de lo que hoy por hoy llamamos “Lo clásico”, estando este muy distante de lo que se conoce como “músicas populares”. Si bien es cierto el espíritu romántico de compositores del siglo XIX, desde Beethoven en sus últimos tiempos hasta los compositores de la escuela Rusa llegando a Rachmaninov, hizo que, en su constante búsqueda por innovar y crear, buscaran la inspiración creativa en las melodías tradicionales de su pueblo, fortaleciendo así la propia identidad del mismo; esto en España lo encontramos en el trabajo de compositores de la talla de Albéniz, Granados, Falla, o Turina, entre otros.

El Flamenco (Patrimonio de la Humanidad, *noviembre de 2010*) ha sido, desde su origen hasta hace unos pocos años, una música destinada al pueblo llano, una música no siempre apreciada por las altas esferas del mundo de lo clásico, ligada a la etnia gitana-romaní y que como tal, si bien se ha mantenido a lo largo de los siglos, solo en nuestros días se la ha valorado y considerado. Más en España se puede decir que es donde el flamenco ha alcanzado su total evolución, convirtiéndose en una suma de músicas del mundo desde la India hasta el Sahara y cruzando el Atlántico hasta Argentina para regresar a España, llegando a competir mano a mano con el Jazz.

Es hora de decir que jamás ningún compositor escribió un concierto flamenco para piano y orquesta. Si bien es cierto se realizaron obras pianísticas y orquestales basadas en patrones rítmicos y melódico-armónicos del flamenco, nunca se elevó al Flamenco a la categoría compositiva de *concierto para piano*, entre otras cosas porque el flamenco siempre ha estado ligado a la guitarra desde sus orígenes. Transcribir el toque flamenco y aplicarlo a la técnica de ejecución pianística requiere ante todo un dominio, tanto del instrumento, como de los diferentes palos que el flamenco engloba. Jamás se escribió un concierto flamenco para piano y orquesta hasta hoy. Este concierto que les quiero mostrar creo es y será una obra única por la transcendencia histórica que tiene y tendrá.

1. Leyenda y explicación de la obra.

El Concierto Flamenco para Piano y Orquesta de Abdón Alcaraz es una obra escrita entre diciembre de 2016 y septiembre de 2018. De carácter flamenco, como su propio nombre indica, se desarrolla a partir de tres movimientos ejecutados a dos (característica romántica). Obra de carácter programático, trata de transmitir la grandeza de la música flamenca a través de la unión del piano con la orquesta clásica. Es una obra que supera el concepto clásico de *concierto para piano* y lo eleva a nuevas dimensiones a través de la inclusión del cante, el baile y el compás flamenco. Cada movimiento queda definido por una palabra en latín (siendo esta la lengua mater del lenguaje musical clásico) que viene a expresar lo que el compositor quiere transmitir.

Expedio es el nombre del primer movimiento, un movimiento que se desarrolla en compás de “Abandolao” y que abre el concierto dejando claras las intenciones del compositor: se trata de dar libertad a la música a través de fusiones, en un pasado prohibidas, hoy en día si poco atrevidas. Expedio significa dar libertad pero también es liberar a través de la búsqueda. Una búsqueda incansable de la evolución musical, una búsqueda de la transmisión de emociones, de pensamientos, una búsqueda que no más pretenda liberar a la música de la propia música y demostrar que sólo existe una sola música. En este movimiento el compositor intuye el fandango en una primera parte llena de riqueza armónica mostrándolo en su ecuador tal y como es, para terminar en un “Abandolao” constante que nos conduce hacia el segundo movimiento.

Laetitia es el nombre del segundo movimiento. *Laetitia* significa dar alegría y como su propio nombre indica, el movimiento se desarrolla en un compás flamenco constante de “Alegrías”. El compositor, tras alcanzar la libertad de expresión y liberar a la música a través del flamenco, alcanza un estado de efusividad y celebración y así lo expresa; si bien es cierto se denota además melancolía y recuerdo ya que el camino andado hasta ahora ha sido duro y largo. El tema principal hace una constante alusión a melodías que recuerdan los cantos de ida y vuelta, a las américas que buscaron tantos y tantos artistas. El movimiento de estructura ABAB’, expone y reexpone basándose en un introito tradicional de alegrías que da paso a un desarrollo del movimiento en una constante polirritmia centrada en lo que a este palo flamenco acontece. De final con carácter melancólico, si bien es cierto acaba como empieza y así lo muestra en el inicio del movimiento con una melodía que alcanzará su sentido y esplendor en el último movimiento, el cual *attacca a lo subitto*.

Liberame da nombre al ultimo movimiento. Con un introito por “Aires de Taranta”, se desarrolla en compas de solea por bulerías que va creciendo llegando a su esplendor final en bulerías a tres o bulerías de jerez. En este movimiento se denota la preocupación del compositor por no ser absorbido por el orgullo y la soberbia que de esta epopeya se pueda contagiar. Este movimiento es el movimiento principal en el cual todo lo acontecido anteriormente se vuelve a mostrar y a mezclar convirtiéndolo todo en un único y solo mensaje. *Liberame* significa liberar; el compositor quiere liberar el alma del cuerpo; lo espiritual, que a la música acontece, de lo carnal que contra el

cuerpo acomete. El compositor alude a lo divino en un acto de clemencia y grita ¡libertad! para alcanzar lo eterno a través de su acto, a través de su concierto. Y así lo implora en una letra original que alude al gran Paco de Lucía. El movimiento poco a poco va creciendo en orquestación llegando a una coda final en la que aparece un coro que canta al propio oyente: “Liberame de morte aeterma” *tutti* final donde el piano junto a toda la orquesta, los bailaores, cantaores, y percusionistas flamencos se unen en un solo canto en una sola música, y el compositor se funde con el público en este canto, en esta búsqueda, en esta libertad.

2. Desarrollo y realización del evento.

El evento se realizará con fecha viernes 22 de Febrero en el Teatro Romea de Murcia, con una duración estimada de 1 hora y 45 minutos, está dividido en dos partes.

- Primera parte:
  - La Casona (A. Alcaraz).
  - Cubanita (A. Alcaraz).
  - Reikiavik (A. Alcaraz).
  - Gelen Gelen (P. Suarez).
- Segunda Parte:
  - Concierto Flamenco para Piano y Orquesta N°1 (A. Alcaraz).

3. Set list de músicos.

- Abdón Alcaraz (Piano y compositor).
- Paco Suarez (Director).
- Orquesta Sinfónica de Cartagena.
- Coro:
  - Coral Myrtea.
  - Tuna de la Facultad de Medicina de Murcia.
  - J. Javier Lopez Sabater (Tenor solista).
- Cuadro Flamenco:
  - Verónica Sobrinos (Cantaora y palmas).
  - Gautama del Campo (Saxos alto y soprano).
  - Carlos Tin (Saxos tenor y alto).
  - M. A. Orengo (Percusión flamenca).
  - Juan Rojo (Bajo eléctrico).
  - José Luis Navarro (Bailaor y palmas).
  - Loles Souanz (Bailaora y palmas).
- Artista invitado:
  - Salvador Martínez (Guitarra flamenca y eléctrica).

4. Currículum y reseña de las orquestas y artistas.

Abdón Alcaraz (Murcia, 16 de diciembre 1976)

Pianista y compositor, la vocación le viene desde la infancia. Cursó estudios superiores en el Conservatorio Superior Manuel Massotti Littel (Murcia, España). Amante del flamenco y del jazz es, ante todo, un virtuoso del piano. Y así consta tras los diversos premios recibidos a lo largo de su carrera, entre los más importantes el **Premio Filón 2010** al mejor instrumentista flamenco en la **50 edición del Festival Internacional del cante de las minas de La Unión**.

Su trayectoria comienza, a nivel profesional, en **2006** con la publicación de su primer proyecto musical “*Con alma*”, en 2009 presenta su segundo trabajo “*Un mar menor*”.

En **2010** nace “**Reikiavik**”, primer trabajo discográfico bajo el sello EXIT Records y con producción musical a cargo de Domingo J. Sánchez. Disco que recibió el **Premio Nacional «Flamenco Hoy» 2010** al mejor disco instrumental de flamenco. Con su segundo trabajo “**Bolero Flamenco**” grabado en **abril de 2013** alcanza el reconocimiento internacional visitando países como USA, Israel, Francia, Palestina y en el sumun con una gira de un mes en México. Este segundo trabajo cuenta con colaboraciones de la talla de Jorge Reyes y Germán Velazco (ambos músicos de la inmortal banda cubana Irakere), Toni Zenet, Jorge Pardo o Enrique Heredia “el Negri”.

En **2015** publica “**Agrupación Vicenta**”, tercer trabajo discográfico de este pianista de flamenco, jazz y otras cosas; es probablemente su trabajo más sincero y enriquecedor. Un recopilatorio en directo junto a **Jorge Pardo, Javier Colina, Miguel Ángel Orengo y Gautama del Campo**, en un tándem más que perfecto, y que completa la voz sublime, cuanto más a veces delicada, de la cantaora cartagenera **Verónica Sobrinos**.

La música de Abdón ha pasado por los más prestigiosos Festivales de Jazz y Flamenco de España, entre otros: la **51 edición del Festival Internacional del cante de las minas de La Unión**, la **43 edición del Festival Internacional de Jazz de Barcelona**, **Festival Internacional de Jazz de Madrid en su 28 edición**, el **XVI Festival Internacional de Jazz de San Javier** A nivel internacional destaca su paso por el **Festival Querencias** (Francia) en dos ocasiones, el **Festival Jazz Plaza** (La Habana, Cuba) el **Midwest Showcase Festival** en Austin (Texas-USA), **Cristopher Summer Festival 2016** (Vilnius, Lituania) y actuaciones en diferentes auditorios de todo el mundo: **Auditorio Nacional de Ramallah** (Palestina) o el **Auditorio de la música del ICBC** en Tecate (México) o el prestigioso **Auditorio Teatro Mella** de La Habana (Cuba).

Francisco Miguel Suarez Saavedra (Paco Suárez)

Maestro y Director de Orquesta, nace en Fuente de Cantos (Badajoz) en 1953. Reside en la ciudad de Zafra desde 1.975.

Desde que en 1985 creara la “Banda de cornetas y tambores” de la ciudad de Llerena y ha lo largo de su trayectoria, han sido infinidad las orquestas y coros que ha dirigido, así como inmenso su trabajo en la difusión del flamenco a través de charlas, conferencias y la ejecución de su propia obra, la mayor parte flamenco sinfónico, que ha difundido por toda Europa. Destacamos la creación del **Orfeón Hornachego** y de la **European Romaní Symphonic Orchestra**. Ha dirigido orquestas nacionales e internacionales tan importantes como la Orquestas sinfónicas de Portugal, la Orquesta Philarmonica de Sliven (Bulgaria), la Orquesta Sinfónica de Extremadura, Navarra, Alicante y por supuesto la propia European Romaní Symphonic Orchestra de la cual es actualmente su Director oficial. Es compositor de obras tan importantes en el flamenco como “Gelen Gelen” (Himno Internacional Gitano) o su “Misa flamenca-Oración Gitana” compuesta para el prestigioso festival Flamenco On Fire. Siempre rodeado de la élite del flamenco en sus conciertos han colaborado artistas de la talla de Pepe Habichuela, Josemi Carmona y Remedios Amaya entre otros.

Muchos son los premios obtenidos en su extensa carrera, a destacar el “**Premio Nacional Bravo**” otorgado por la Conferencia Episcopal Española, en 1.992, por los trabajos realizados en la música religiosa, el “**Premio Internacional Phalipe**” otorgado por el Instituto Italiano Then Romano en 1.997, por la contribución a la música y a la cultura, el “**Premio Internacional Gaz kalo (Pueblo Gitano)**” otorgado por FAGN en 2.006, por la contribución a la música y a la cultura gitana en España y en Europa, el “**Premio Nacional a la Trayectoria Artística**” otorgado por el CAB en 2.010 y el prestigioso “**Premio Internacional a la Promoción del Arte, la Música y la Cultura Gitana**” en 2016, otorgado por la Asociación hermandad gitana y la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía de Málaga.

Orquesta de Cámara de Cartagena

La ciudad de Cartagena es depositaria de una vasta tradición musical, estrechamente relacionada con la creación del Conservatorio de Música en 1.925, la formación de una Orquesta Sinfónica que se mantuvo activa entre los años 1.939 y 1.950, y los numerosos conciertos que la

Banda de Música del Tercio de Levante de Infantería de Marina y el resto de agrupaciones de instrumentos de viento han ofrecido a los cartageneros.

Sin embargo, aunque en nuestro municipio se han mantenido y fomentado las formaciones bandísticas de manera continuada, no ha ocurrido lo mismo con la orquesta de cuerda, cuya desaparición en el año 1.950 marca el inicio de un largo periodo sin una orquesta sinfónica en Cartagena. Habrá que esperar hasta el año 2.003 para que, con la creación de la Orquesta de Cámara de Cartagena, comience la andadura hacia la constitución de una formación sinfónica de cuerda en esta ciudad.

La OCCT debe su génesis al esfuerzo y la determinación de un grupo de profesores y antiguos alumnos del Conservatorio Profesional de Música de Cartagena, que unieron su pasión por la música clásica al deseo de satisfacer la creciente demanda de este tipo de música en nuestra localidad. Desde su constitución, esta agrupación tiene su sede en dicho conservatorio, que presta sus instalaciones desinteresadamente, y sin cuya colaboración no hubiera sido posible la materialización de este proyecto.

Tras su presentación, el 5 de diciembre de 2.003, esta orquesta ha ido consolidándose, aumentando el número de conciertos cada temporada y obteniendo el favor y la fidelidad de un público cada vez más numeroso.

Con la OCCT han colaborado grandes directores, como **Leo Brower, Manuel Hernández Silva, Jordi Mora, Sherif Mohie Eldin, Leonardo Martínez, Andrés Pérez Bernabé, Pedro Beriso, Gonzalo Berná o Brian Webber** (director titular desde 2.003 hasta 2.011), entre otros. Además, ha trabajado con solistas de reconocido prestigio como **Lina Tur, Felipe Rodríguez, Carlo Marchione, Carles Trepal, Ricardo Gallén, Joaquín Clerch, Gabriel Escudero, Miriam Olga Pastor, Paola Requena, o los hermanos Emilio y Álvaro Yepes.**

Salvador Martínez "Salvi".

Compositor y Guitarrista, nacido en Murcia en 1962, estudió composición, guitarra y musicología, en el Conservatorio Superior de Música de Murcia, perfeccionándose más tarde con maestros como **Joe Pass, John Williams, Jose Luis Delás etc...**

Como concertista, a mitad de los años 70 forma el **Dúo Tárrega** de guitarra clásica, con el que realiza conciertos por España, Marruecos, Francia, Inglaterra y más de 50 países.

Con un total de **450 obras**, su catálogo creador recorre un amplio espectro de géneros que incluye música sinfónica, música de cámara diversa y experiencias compositivas que van desde la estocástica y el azar al minimalismo, aplicando la informática musical a la composición de obras experimentales y de estética electrónica.

En su última etapa compositiva su lenguaje ha evolucionado hacia lo que llamamos hoy la nueva modernidad, un estilo de escritura que partiendo de la música tonal no desdeña las vanguardias, creando un sonido ecléctico y particular. Asimismo, dentro del campo de la música popular pero que también salpica sus obras clásicas, crea lo que denomina música mediterránea, mezcla entre el jazz, el rock, la música clásica y el folklore.

5. Créditos:

- **Miguel Peñalver:** Fotografía portada dossier y cartel.