

“FROM BACH TO RADIOHEAD”

RUBÉN RUBIO

JUAN FRANCISCO PADILLA

ARA MALIKIAN

"From Bach to Radiohead" es un espectáculo musical especial: propone una selección de piezas musicales amplia tanto en lo cronológico (desde el siglo XVII hasta el presente) como en lo estilístico (clásico, flamenco, jazz, rock...), así como en lo geográfico (compositores alemanes, españoles, norteamericanos, escandinavos,...). Este programa va dirigido al melómano más exquisito, al profano curioso, al aficionado del rock, jazz...acercando a los jóvenes al mundo de la música. Cuenta con la interpretación de Ara Malikian, Juan Francisco Padilla y Rubén Rubio. Tiene este formato el valor añadido de los arreglos musicales, realizados *ex profeso* por los propios artistas para este proyecto. Pero sobre todo hablamos de una propuesta que transmite en el espectador FELICIDAD.

From Bach to Radiohead

Cuando alguien comenta que va a asistir a un concierto, rápidamente suponemos que se refiere a un espectáculo musical, aun así, preguntamos de qué es. Si conocemos a la persona con la que estamos hablando podemos hacernos una idea del tipo de música que va a escuchar, al mismo tiempo que, inconscientemente, estamos eliminando posibles géneros y estilos musicales que sabemos que “no van” con ella. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué nuestra educación musical está limitada?

Hasta principios del siglo XX, en el mundo occidental podíamos distinguir, grosso modo, entre música académica (la que aún se conoce como clásica o culta) y la proveniente del folklore de cada país o región. Cuando en las primeras décadas de la centuria nacen las vanguardias artísticas y se desea romper con los lenguajes convencionales, tiene lugar el origen de las desavenencias entre un público que no entiende la “nueva música” y el compositor académico preocupado de su distinción e individualidad, al que no le preocupa si su música gusta o no; en otras palabras, ya no tiene sentido hablar de belleza, el concepto de gusto ha cambiado, si es que sigue teniendo cabida en la estética musical de la época. Ante esta realidad artística, los desamparados, porque, como explica el célebre Maurice Ravel en su manifiesto *Yo no soy un músico moderno*, la música de los jóvenes compositores a él coetáneos está escrita para ser escuchada con el intelecto, no con el corazón. No es casualidad, por tanto, que mientras que la música académica iba perdiendo puntos entre el público, determinados estilos y géneros surgieran de la mano de músicos urbanos, ajenos, aunque no todos, a las salas de conciertos, auditorios y teatros de ópera. Es así como, a lo largo del recién pasado siglo, el jazz, el rock, y en general, la música popular (música *pop*) se han convertido en las tendencias dominantes por todos conocidas, mientras que la música “clásica” se ha quedado en los conservatorios que, como bien indica el término, tienen la función de conservarla.

Ya Nicholas Cook, en el título de su libro, *De Madonna al canto gregoriano. Una muy breve introducción a la música* (1998), nos deja ver, su idea, la idea, de que toda música es música aunque existan géneros y estilos diferentes; ¿están reñidos entre sí? El espectáculo que aquí nos convoca pretende demostrarnos, a través de un repertorio perteneciente a los siglos XVIII y XX, en el que tienen cabida tanto música urbana como “culta”, que no lo están. Para ello, se van a cortar con el mismo patrón tímbrico obras de ilustres músicos, tan diferentes entre sí como J.S. Bach y Björk. De esta manera, la función didáctica del concierto está implícita. Nos vamos a acercar a artistas, compositores y músicos que, distintos entre sí, pertenecientes a géneros y estilos diferentes, no perecen, y han sido, cada uno en su tiempo y su mundo, figuras de transición, visionarios, creadores de escuelas y tendencias que siempre van a tener

un puesto privilegiado en la historia de la música; no hemos de preocuparnos ahora si de la música urbana, popular, clásica, culta o académica, simplemente, de la música.

El mundo “clásico” está representado por Jean Marie Leclair, Johann Sebastian Bach y Arvo Part. Los dos primeros revolucionaron la literatura violinística en la época barroca: Leclair en Francia, considerado el creador de la escuela violinística francesa; y Bach en Alemania, dotando al instrumento de una escritura hasta entonces sin precedentes.

La obra de Arvo Part, muy conocido por sus composiciones corales, se suele asociar al Minimalismo musical, concretamente a un Minimalismo sacro. La mayor parte de este tipo de piezas pertenecen a una segunda etapa compositiva, marcada por una decidida búsqueda espiritual y musical, en la que abandona los procedimientos de la “nueva música” de la primera mitad del siglo XX para volver a los orígenes de la musical occidental: el canto gregoriano y la polifonía.

Talking Heads y *Radiohead*, son dos de los máximos exponentes de la música rock. Los primeros formaron el grupo en 1974. La banda, encabezada por el músico David Byrne, se convirtió en uno de los grupos más representativos de la “nueva ola” (*rock new wave*) de finales de los setenta, influenciados por el *punk* y el *funk* británicos. En 1991, los miembros del grupo decidieron disolverlo. El tema *Listening wind* lo encontramos en *Remain in lights* (1980). Por su parte, los ingleses *Radiohead* vieron la luz como banda en 1985, encuadrándose desde entonces en el rock alternativo. Su vocalista y líder del grupo, Thom Yorke, es una de las figuras más destacadas del rock en los últimos veinte años. *Paranoid Android* pertenece a uno de sus trabajos discográficos más experimentales, *OK Computer* (1997), donde reconocen la influencia de compositores contemporáneos como Ennio Morricone o Krzysztof Penderecki.

La versión original de *Way down in the hole* (*Franks Wild Years*, 1987) nos deja bastante claro cuál es el sello distintivo del americano Tom Waits, una voz áspera y cruda. Sus composiciones recuerdan estilos como el blues o el jazz, al mismo tiempo que, algunas de ellas, vislumbran nuevas tendencias, sonidos cercanos a la música experimental.

Donde podemos observar de manera más fehaciente la experimentación con sonidos electrónicos y la vanguardia musical es en los trabajos de la islandesa Björk. En su segundo álbum como solista, *Post* (1995), donde se incluye el conocido tema *Hyperballad*, la cantante se desvincula con mayor fuerza que en trabajos anteriores de los referentes musicales del momento, personalizando lo que será su estilo, siempre ecléctico y sin precedentes.

Pero si hablamos de transgresión en la música urbana de la segunda mitad del XX, la figura más importante es el polifacético Frank Zappa. *Peaches en Regalia*, perteneciente a *Hot Rats* (1969), es un tema instrumental de corte jazzístico que nos muestra ligeramente la predilección del compositor por la fusión de estilos. A través de sus más de 80 trabajos discográficos, el estadounidense hace gala de su ecléctico gusto musical, combinando diferentes géneros y estilos: música clásica, jazz, rock y música experimental.

Estableciendo una misma plantilla instrumental para músicas tan lejanas entre sí, esta propuesta musical pretende neutralizar con un mismo color parte de la esencia de cada una de las piezas, para conseguir, de algún modo, homogeneizarla. Observamos entonces que la música es música: sonido en tratamiento. Tratamiento que va a depender de una función social, una época, la subjetividad e individualidad de un creador, la tradición cultural, etc. ¿Acaso no podríamos analizar, partiendo de los mismos parámetros musicales un poema sinfónico de Richard Strauss y una rumba de Los Chichos? El ejemplo puede sonar disparatado pero, en ambos casos, podemos comentar la melodía, aspectos de tiempo, metro y ritmo, armonía, la forma, el timbre, o la dinámica. Lógicamente, hay mucha distancia entre una música y otra, empezando por la razón de ser de cada una, pero precisamente por ese motivo llegamos a la conclusión de que toda música es necesaria: hay una música para cada momento; cuánto más abramos nuestro oído, mayor será el abanico de posibilidades para nuestro deleite.

Antonio Martín Pacheco

ARA MALIKIAN

Ara Malikian es sin duda uno de los más brillantes y expresivos violinistas de su generación. Poseedor de un estilo propio, forjado a partir de sus orígenes y ricas vivencias musicales, su violín se alza como una de las voces más originales e innovadoras del panorama musical. Nacido en Líbano en el seno de una familia Armenia, Ara Malikian se inició en el violín a muy temprana edad de la mano de su padre. Dio su **primer concierto con 12 años** y a los 15 recibió una beca del Gobierno Alemán (DAAD) para cursar estudios en la “Hochschule für Musik und Theater Hannover”.

Posteriormente amplió sus estudios en la “Guildhall School of Music and Drama” de Londres, además de recibir lecciones de algunos de los más prestigiosos profesores del mundo como Franco Gulli, Ruggiero Ricci, Ivri Gitlis, Herman Krebbers o miembros del Alban Berg Quartett.

Una inagotable inquietud musical y humana han llevado a Ara Malikian a profundizar en sus propias raíces armenias y asimilar la música de otras **culturas** del Medio Oriente (árabe y judía), Centro Europa (gitana y kletzmer), Argentina (tango) y España (flamenco), todo ello dentro de un lenguaje muy personal en el que se dan la mano la fuerza rítmica y emocional de estas músicas con el virtuosismo y la expresividad de la gran tradición clásica europea.

Su calidad y nivel como violinista ha sido reconocida en numerosos concursos de prestigio mundial, entre los que cabe destacar los **Premios obtenidos en los Concursos Internacionales** “Felix Mendelssohn” (1987 Berlín, Alemania) y “Pablo Sarasate” (1995 Pamplona, España) “Niccolo Paganini” (Génova, Italia), “Zino Francescatti” (Marsella, Francia), “Rodolfo Lipizer” (Gorizia Italia), “Juventudes Musicales” (Belgrado, Yugoslavia), “Rameau” (Le Mans, Francia), “International Artist Guild” (Nueva York, USA), y en la “International Music Competition of Japan”. En 1993 recibió el “Premio a la Dedicación y el Cumplimiento Artístico” del Ministerio de Cultura de Alemania.

Como **solista** ha sido invitado en más de cuarenta países: New York (Carnegie Hall), París (Salle Pleyel), Viena (Musikverein), Toronto (Ford Center), Madrid (Auditorio Nacional y Teatro Real), Zürich (Tonhalle), Londres (Barbican Center), Tokio, Estambul, Berlín, Atenas, Venecia, Los Ángeles, Taipei, Hong Kong, Kuala Lumpur, Cuba, Bogotá, Munich, Praga, Sevilla, Bangkok, Barcelona y Bilbao entre otros. Y ha **colaborado** en conciertos de violín y orquesta, bajo la batuta de directores de la talla de: Mariss Janssons, Peter Maag, Jesús López Cobos, Miguel Ángel Gómez-Martínez, Luis Antonio García Navarro, Peter Schneider, Vassili Sinaisky, Edmond de Stoutz, Gudni Emilson Juan José Mena, Jo Ann Falletta, Pedro Halffter, Alejandro Posada, Cristóbal Halffter, o Salvator Brotons.

Ara Malikian con **Warner music**, tiene una amplia discografía que incluye obras de Antonio Vivaldi “Cuatro Estaciones”- mas de 80.000 copias vendidas para UNICEF, J

S Bach "Sonatas y partitas, Niccolo Paganini "24 Caprichos", Eugene ysaÿe "6 sonatas", Robert Schumann "3 sonatas", Pablo Sarasate, Enrique Arbós, Astor Piazzola, Música Armenia, música flamenca junto al guitarrista José Luis Montón ("Manantial" y "De la Felicidad") así como música de Fernando Egózcue recogida en el disco "Lejos" con Fernando a la Guitarra y Ara al violín, concierto estrenado en Veranos de la Villa el 18 de agosto de 2007.

Recientemente ha iniciado un **proyecto** junto con la orquesta de Castilla y León para grabar y recuperar conciertos para violín y orquesta de compositores españoles, el primer disco con obras de Xavier Montsalvatje, y Luis de los Cobos.

Entre sus **discos** más recientes podemos encontrar "El Concierto para Violín y Orquesta de Aram Khachaturian" con la Orquesta Sinfónica de Extremadura dirigida por Jesús Amigo así como el disco "Seasons" en el que se recogen "Las cuatro estaciones Porteñas de Piazzola".

Ara Malikian ha demostrado desde siempre un especial interés en **acercar la música**, tanto clásica como no clásica, a todos los públicos, para ello creó "Mis primeras cuatro estaciones" una versión dramatizada de las "Cuatro Estaciones de Vivaldi" que se ha representado por toda España con gran éxito de público y crítica y en 2009 ha estrenado "Cuentos del Mundo, Armenia" un nuevo espectáculo familiar en el que con la narrativa como hilo conductor se disfruta de la música de Ara y su ensemble.

JUAN FRANCISCO PADILLA

Distinguido durante el 2004 con la **Insignia de Oro** de a la personalidad artística más destacada del año por la **Junta de Andalucía**, Juan Francisco Padilla nace en Almería en 1975.

Considerado desde muy corta edad niño prodigio de su instrumento, en la actualidad es uno de los guitarristas más importantes del mundo en su generación.

Son muy numerosos sus recitales ofrecidos por España, Italia, Portugal, Francia, Eslovenia, Alemania, México, Inglaterra, Brasil, Ucrania, E.E.U.U. entre los cuales destaca el ofrecido a **S.S.M.M. los Reyes de España** a la edad de 12 años.

Ganador de multitud de premios en concursos internacionales, recientemente ha grabado y realizado gira junto a **Cecilia Bartoli** e **Il Giardino Armonico**, para el sello **DECCA**. "**Sacrificium**", ganador de los premios **GRAMMY 2011**, es en la actualidad uno de los cd's más vendidos de música clásica, habiendo competido tras su salida al mercado en las listas de ventas con las grandes estrellas del pop mundial.

También ha grabado para Warner, Radio Nacional de España, Radio Clásica, así como la grabación de la "Suite Jerez" de Germán Beigbeder junto a la Orquesta Ciudad de Córdoba para la **Junta de Andalucía**, obra que fue estrenada durante el Festival Internacional de Música Española de Cádiz en el Teatro Falla de dicha ciudad en Noviembre de 2003.

Ha actuado como solista con la Joven Orquesta Nacional de España, Orquesta Joven de Andalucía, Orquesta Filarmónica de Kiev, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, Orquesta Filarmónica de Málaga, Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta de Córdoba, Orquesta de Cádiz, Orquesta Ciudad de Almería, Orquesta de Santo Tirso o la Camerata Vivaldi entre otras, bajo la dirección de Giovanni Antonini, Leo Brower, Edmon Colomer, Yaron Traub, George Pehlivanian, Juan Luis Pérez, Gloria Isabel Ramos, Barry Sargent y Michael Thomas.

En los últimos años ha sido invitado regularmente a diversos festivales internacionales y temporadas de conciertos, actuando en salas como el "Teatro Real" (Madrid), "Palau de la Música" (Barcelona), "Barbican" (Londres), "Teatro de los Campos Elíseos" (París) "Filarmónica de Kiev" (Ucrania) "Auditorio Maestro Padilla" (Almería), "Teatro Maestranza" (Sevilla), "Centro Cultural de la Villa" (Madrid), Gran Teatro (Córdoba), Auditorio del Centro Cultural Manuel de Falla (Granada), Teatro Manuel de Falla (Cádiz), "Sala Carlos Chávez" en Ciudad de México (México), la "Sala de los Maestros Cantores" de Nuremberg (Alemania), "Sala de Música Clásica del Stadtmuseum Fürth" (Alemania) o la "Academia de Interpretación Guitarrística Francisco Tárrega" de Pordenone (Italia), Festival Internacional Julián Arcas (Almería) y en proyectos de

música de cámara con músicos de la talla de Eliot Fisk (guitarra), Ivan Rijos (guitarra), Ara Malikian (violín), Mary Carmen Reverte (flauta), Laura Moyano (soprano), "The soloist of London", "Taima Granada" (música contemporánea), grupo de cámara de la "Orquesta Sinfónica de Madrid", "Ara Malikian Ensemble" entre otros, obteniendo siempre grandes éxitos de público y crítica.

En octubre de 2004 grabó un CD de "**Las Cuatro Estaciones**" (A. Vivaldi) para el sello "Warner Music" con uno de los violinistas más importantes de la actualidad, Ara Malikian, músico con el cual ha terminado un nuevo trabajo discográfico para violín y guitarra de música latina que saldrá al mercado en breve.

Recientemente ha realizado los arreglos musicales y participa como intérprete en la obra producida por Ara Malikian y José Zapata "**Los Divinos**" que recientemente se acaba de presentar en Madrid con gran éxito de público y crítica, para la que ya hay proyectada realizar una gira por todo el país.

Desde 2006 ha realizado una intensa temporada de conciertos tanto de solista como junto a orquestas como la OJA y con la Orquesta Ciudad de Almería interpretando el "Concierto de Aranjuez" (J. Rodrigo), así como una extensa gira y la posterior grabación de un nuevo CD junto al grupo de música antigua de instrumentos originales "**Intavolatura**" del que es fundador, director y laudista con la obra "Las Lecciones de Tinieblas" de François Couperin, siendo el primer ensemble de este tipo en la historia de Almería.

Ha sido galardonado con el **Premio a la Difusión** por el **Instituto Andaluz de la Juventud**.

En enero de 2011 lanzó al mercado "**ARVUM**", su primer disco de guitarra sola, posicionándose en el TOP VENTAS de música clásica en las plataformas más importantes de internet y obteniendo la máxima valoración positiva en la crítica musical internacional.

Implicado desde niño en la evolución cultural de la sociedad almeriense, la inquietud de Juan Francisco Padilla le ha llevado a desarrollar actividades paralelas como gestor cultural, siendo el impulsor y creador de diferentes proyectos que han alcanzado las cotas más altas de prestigio a nivel internacional, como el "**Certamen Internacional de Guitarra Clásica Julián Arcas**", del cual ha sido director artístico durante once años, y actualmente es Director, organizando concursos, conciertos, exposiciones, conferencias, impulsando la traducción y publicación de libros de referencia mundial en el sector de la organología.

Creador y director del primer Portal Web sobre el genio almeriense **Antonio de Torres**, considerado el constructor de guitarras más importante de la historia. Este portal, es actualmente el referente en investigación y recopilación de información en torno al personaje y cuenta con miles de visitas al año.

En el campo de la construcción de guitarras, ha investigado y evolucionado el instrumento junto a constructores que se han convertido posteriormente en figuras relevantes en este campo gracias a su aportación en torno al conocimiento acústico y estructural de la guitarra de concierto.

RUBÉN RUBIO

Nacido en El Ejido (Almería), es profesor de guitarra clásica y músico ecléctico. Su inquietud musical lo ha llevado a estudiar diversos instrumentos que van desde la guitarra clásica hasta la viola da gamba, guitarra y bajo eléctricos, o la guitarra acústica. Ha pertenecido, por tanto, a diferentes formaciones, destacando su participación en el grupo de música antigua antigua *Intavolatura*, con el que ha realizado numerosos conciertos por gran parte de España: Sevilla, Granada, Huelva, Santander, Almería, Jaén, Córdoba... y abarca un amplio repertorio, recuperando obras como el *Gloria* de G. F. Händel, descubierta en el año 2001, o las *Lecciones de Tinieblas* de F. Couperin, con narración y recreación de la puesta en escena original. Este proyecto fue grabado en el Auditorio Manuel de Falla de Granada en abril del año 2003. Con *Intavolatura* ha participado en multitud de festivales de música especializada, en los que ha obtenido siempre un gran éxito de público y crítica. Cabe destacar la colaboración del violinista Ara Malikian en el concierto celebrado el 29 de marzo de 2006 en la Catedral de Almería.

Con el dúo *Cover Clap* que forma con Estefanía Acién, toman como referencia el sonido acústico y la recuperación de canciones del soul más clásico como es el caso de *I Don't Know Why* de Stevie Wonder, o *What's Going On* de Marvin Gaye), del neo-soul contemporáneo (como *Orange Moon* de Erykah Badu o *África* de D'Angelo), pasando por el rock (versionando temas de *Black Crows -Cursed Diamond-* e *Incubus -Certain Shade of Green-*) y el Hip-Hop (con *No Diggity*, de Blackstreet), o el pop mestizo de Neneh Cherry (versionando *Seven Seconds*).

Cover Clap, desde sus inicios ha buscado intermitentemente la colaboración de músicos amigos que aporten brillo a las interpretaciones de algunas de sus versiones. En los últimos meses, cuenta con la colaboración estable de Taga Fall (percusionista y cantante senegalés) y Fernando Bousso (guitarra eléctrica solista). Así, comenzando con un formato de dúo, *Cover Clap* introduce paulatinamente elementos musicales y humanos que hacen que el espectáculo se desarrolle pretendiendo que el público se involucre cada vez más, con la intención de lograr una sensación final única para cada concierto.

Contacto:

Iván Maldonado Requena

Email: teatroz@hotmail.com

Móvil: 659 364 170