

CANCIONES Y ESTAMPAS DOS ORILLAS

22 junio 2022

Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando

Madrid

12:00 h

ALEXIS MORALES
Trompeta

CALIO ALONSO
Piano

CANCIONES Y ESTAMPAS. DOS ORILLAS

Trompeta y piano son los protagonistas de un proyecto que nace de un encuentro entre dos músicos, dos personas. Dos contextos conectados por un océano en sus orillas lejanas pero a la vez compartidas.

Es a través de estas “canciones sin palabras” como Alexis Morales y Calio Alonso han elegido esbozar un lienzo de imágenes diversas con toda la belleza de las tierras y los seres que los han acogido e inspirado, dando sonoridad y visibilidad a sus expresiones más auténticas que no son más que las de la propia vida en sus amplios aspectos. Un viaje por distintas estampas de “dos orillas” que confluyen en un territorio sonoro común y colectivo, rico de emociones, colores, raíces, historia, sones y cantinelas, en las voces sin letra pero con toda el alma de la trompeta.

Las Siete canciones populares españolas de Manuel de Falla, las Cinco Canciones Negras del catalán Xavier Montsalvatge, una suite de canciones del folclore guatemalteco dedicadas a la tierra del quetzal, una selección de canciones mexicanas del legendario trompetista Rafael Méndez y el estreno de las Siete canciones costarricenses de inspiración popular de Marvin Camacho -compuestas ex profeso para estos dos artistas y este proyecto en particular, a modo de espejo con las de Manuel de Falla y de reflejo de ambos lados del Atlántico en distintos momentos-, son las estampas musicales para celebrar la belleza y riqueza de estas amplias tierras conectadas por el mismo océano en sus bordes con tantas formas, visiones y voces compartidas.

PROGRAMA

Xavier Montsalvatge (1912 - 2002)

Cinco canciones negras

Marvin Camacho (1966)

Siete canciones costarricenses de inspiración popular *

Isaac Albéniz (1860 - 1909)

Evocación. Del cuaderno 1 de Iberia **

Manuel de Falla (1876 - 1946)

Siete canciones populares españolas

Rafael Méndez (1906 - 1981)

Romanza

Paco Pérez (1916 - 1951)

Luna de Xelaju ***

Felipe de J. Ortega (1936)

Antigua Guatemala ***

Germán Alcántara (1863 - 1910)

Bella Guatemala ***

* Composición comisionada *ex profeso* para este programa

** Piano solo

*** Arreglo: Aday Cartagena

A
ALEXIS MORALES

© Ginne Venegas

Embajador cultural de Costa Rica y artista Yamaha para América Latina, Alexis Morales es uno de los referentes de la trompeta en el continente.

Licenciado en trompeta por la Universidad de Costa Rica y Diplomado por el Conservatorio de Música de Módena O. Vecchi - A.Tonelli, en 2020 completa el Máster en Trompeta de la Escuela Superior de Música Reina Sofía de España bajo la tutela de Manuel Blanco y Reinhold Friedrich, siendo el segundo trompetista latino de la historia que completa sus estudios con el legendario maestro.

A lo largo de su carrera ha sido invitado por numerosos festivales y participado en concursos internacionales en el viejo continente y Latinoamérica. Ha actuado como solista en Europa, América, Asia y Oceanía, así como invitado por algunas de las más prestigiosas orquestas del mundo como OCNE, YOA, Ten of the Best, Academy of Saint Martin in the Fields, Gran Canaria Big Band, etc. con directores como Zubin Mehta, Gustavo Dudamel, Andrés Orozco-Estrada, Pablo Heras-Casado, Peter Eötvös, David Afkhan o Plácido Domingo, entre otros. En paralelo a su actividad artística ofrece clases magistrales y seminarios en todo el mundo, especialmente promovidos por la Yamaha Brass Academy (YBA) de la cual es codirector para Latinoamérica.

Combina sus facetas interpretativa y docente (invitado a dar clases magistrales por todo el mundo, así como regularmente profesor en la Universidad de Costa Rica) con la de director artístico del Festival Internacional de Trompeta de Costa Rica, el Festival Internacional de Latón "Metalurgia" y el Campamento Nacional de Trompeta. Es uno de los veinte trompetistas de todo el mundo que conforman el selecto grupo de directivos del Gremio Internacional de Trompetistas, la entidad global más relevante de la trompeta. En 2022 se presenta como el primer profesor de trompeta de las clases magistrales de la Academia del Festival Internacional de Música y Danza "Ciudad de Úbeda". En esta ocasión sólo el legendario pianista Joaquín Achúcarro y Alexis Morales son los docentes invitados para esta labor en uno de los festivales más relevantes de España.

El pianista y gestor cultural Calio Alonso se titula en piano en el Conservatorio Superior del Liceo de Barcelona y estudia en la Hochschule für Musik "Franz Liszt" de Weimar (Alemania) donde se especializa en acompañamiento vocal. Es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada y Máster en Gestión de Empresas e Instituciones Culturales por la Universidad de Barcelona.

En palabras de Arturo Reverter "el buen arte pianístico de Calio Alonso es delicado, musical, de dicción impecable, ajustado y de especial finura expresiva". Ha actuado en innumerables ocasiones como solista e integrante de conjuntos de cámara, ensembles, grupos corales y orquestas por toda la geografía española, Alemania, Austria, Francia, Eslovaquia, Guatemala, Costa Rica, Venezuela y México (Palacio de Bellas Artes). Ha realizado recitales para Opus 94 del Instituto mexicano de la radio IMER, Canal Sur, radio de la Universidad de Costa Rica y Radio Clásica de RNE). Ha completado una gira de conciertos con la mezzosoprano norteamericana, ganadora de tres premios Grammy, Michelle DeYoung, con quien grabó su primer disco de Lied titulado Canciones para una despedida con el sello IBS Classical.

Actúa regularmente con el violinista Pablo Martos y ha colaborado con la cantora Marina Heredia, La Fura del Baus, la Jenaer Philharmoniker y la Orquesta Ciudad de Granada. Contribuye a visibilizar el trabajo de mujeres compositoras, así como a apoyar a organizaciones con objetivos humanitarios. Su diversa producción se ha visto reconocida con el Premio Nacional Alonso Cano de la Universidad de Granada o el Premio Baza Joven a la Creación Artística.

Trabaja en la gestión de proyectos en la Gustav Mahler Jugendorchester o junto a grandes artistas como David Afkham o Christoph Eschenbach. En 2017 sería nombrado Adjunto a la dirección del Festival Internacional de Granada junto al director Pablo Heras-Casado, de quien además ha sido su asistente y agente para España. Recientemente ha trabajado como director delegado de proyectos de la European Union Youth Orchestra.

En la actualidad reside entre España y Costa Rica donde combina su labor artística, docente y de gestión.

© Michal Novak

C
CALIO ALONSO

CINCO CANCIONES NEGRAS (1945)

Xavier Montsalvatge i Bassols (1912-2002)

1.Cuba dentro de un piano

Poema de Rafael Alberti.

Cuando mi madre llevaba un sorbete de fresa por
sombbrero
y el humo de los barcos aún era humo de habanero.
Mulata vueltabajera ...
Cádiz se adormecía entre fandangos y habaneras
y un lorito al piano quería hacer de tenor.
... dime dónde está la flor que el hombre tanto venera.
Mi tío Antonio volvía con su aire de insurrecto.
La Cabaña y el Príncipe sonaban por los patios del
Puerto.
(Ya no brilla la Perla azul del mar de las Antillas.
Ya se apagó, se nos ha muerto.)
Me encontré con la bella Trinidad ...
Cuba se había perdido y ahora era verdad.
Era verdad,
no era mentira.
Un cañonero huido llegó cantándolo en guajira.
La Habana ya se perdió.
Tuvo la culpa el dinero ...
Calló,
cayó el cañonero.
Pero después, pero ¡ah! después
fue cuando al Sí
lo hicieron YES.

2.Punto de Habanera

Poema de Néstor Luján

La niña criolla pasa con su miriñaque blanco.
¡Qué blanco!
¡Hola! Crespón de tu espuma;
¡Marineros, contempladla!
Va mojadita de lunas
que le hacen su piel mulata;
Niña no te quejes,
tan solo por esta tarde.
Quisiera mandar al agua que no se escape de pronto
de la cárcel de tu falda.
Tu cuerpo encierra esta tarde
rumor de abrirse de dalia.
Niña no te quejes,
tu cuerpo de fruta está
dormido en fresco brocado.
Tu cintura vibra fina
con la nobleza de un látigo,
toda tu piel huele alegre
a limonal y naranjo.
Los marineros te miran
y se te quedan mirando.
La niña criolla pasa con su miriñaque blanco.
¡Qué blanco!

3.Chévere

Poema de Nicolás Guillén

Chévere del navajazo,
se vuelve él mismo navaja:
pica tajadas de luna,
mas la luna se le acaba;
pica tajadas de sombra,
mas la sombra se le acaba;
pica tajadas de canto,
mas el canto se le acaba;
y entonces pica que pica
carne de su negra mala.

4.Canción de cuna para dormir a un negrito

Poema de Ildelfonso Pereda Valdés

Ninghe, ninghe, ninghe,
tan chiquitito,
el negrito
que no quiere dormir.
Cabeza de coco,
grano de café,
con lindas motitas,
con ojos grandotes
como dos ventanas
que miran al mar.
Cierra los ojitos,
negrito asustado;
el mandinga blanco
te puede comer.
¡Ya no eres esclavo!
Y si duermes mucho,
el señor de casa
promete comprar
traje con botones
para ser un 'groom'.
Ninghe, ninghe, ninghe,
duérmete, negrito,
cabeza de coco,
grano de café.

5.Canto negro

Poema de Nicolás Guillén

¡Yambambó, yambambé!
Repica el congo solongo,
repica el negro bien negro.
congo solongo del Songo
baila yambó sobre un pie.
Mamatomba,
serembé cuserembá,
El negro canta y se ajuma.
el negro se ajuma y canta.
el negro canta y se va.
Acuemem e serembó
aé,
yambó
aé.
Tamba, tamba, tamba, tamba,
tamba del negro que tumba,
tamba del negro, caramba,
caramba, que el negro tumba,
¡Yambá, yambó, yambambé!

SIETE CANCIONES COSTARRICENSES DE INSPIRACIÓN POPULAR (2022)

Marvin Camacho (1966)

Todos los poemas de Marvin Camacho

1. Preludio en forma de Tambito

Dos orillas hay
entre tierra y mar
Dos orillas hay
que me recuerdan
mis noches junto a ti.
En la aurora
renace tu luz
luna de tu ser
labios maduros en mí.
Ay
Entre dos orillas
quiero vivir junto a ti.
En la noche fría de un clavel
mística fábula
silente noche de amor.
Dos orillas hay
entre tierra y mar
(la la la la la)
¿Dónde estás mi amor?
Quiero sonreír
entre tus labios
De dulce canción
Dos orillas hay.
Dos orillas son.
Entre tú y yo
unidos estamos por las notas
de tu cantar

2. Canción de cuna

Duerme mi niño en el maizal
Duerme pequeño en el cacaotal
La noche llega duérmete ya
Oye los grillos pequeño amor
Oye las ranitas que cantando están
Duerme mi pequeño
Duerme mi pequeño amor
La noche llega
en el rancho está
viene la luna para jugar.

3. De bailes y romances - Bolero

Mírame amor
la nostalgia me invade
en la noche con un desvelo
ausente de ti, ausente de nosotros
Ay amor, amor
escucha mi voz de amante en el olvido,
en el olvido es mi canción.
Yo tengo palabras de amor
yo tengo palabras de anhelo.
Ya no existe amor en tus cálidos labios
cómplice de mí en esta soledad.
Ausente de ti
ausente de nosotros.
Donde está tu luz llena de magia
yo tengo palabras de amor.

4. Vals

Ah, bailando un vals
bailando en la ciudad.
Ah, con la vida
con la muerte,
caminos de fuego
locura andante,
bailando un vals
Ay, Ay, baila
Baila con tu cuerpo desnudo
de ataduras y bagatelas
son risas del tiempo
baila un vals.
Ah,
Ah, baila el vals
rueda la noche silente de luz
con la vida
con la muerte
baila un vals
baila el vals
baila el vals
Ah
ritmo de ti
ay amor, ritmo de amor.
Ah
con la vida, con la muerte
en la noche oscura
en la luz del nuevo día.
Ah.

5. Habanera

En el silencio de una flor
descubro luciérnagas de luz
descubro todo internamente de mí.
En el presagio de tu sonreír
amanecer de claveles
noche de preguntas con una respuesta descubrir

6. Meditación

Vocalización a *bocca chiusa*

7. Posludio en forma de Tambito Cristo Negro de Estipulas

En Santa Cruz te adoramos
milagroso Señor.
Ay
En el pueblo la fiesta está
entre marimbas y cantos.
Cristo de mi corazón.

SIETE CANCIONES POPULARES ESPAÑOLAS (1914)

Manuel de Falla (1876-1946)

1.El paño moruno

Texto de Gregorio Martínez Sierra

Al paño fino, en la tienda,
una mancha le cayó.
Por menos precio se vende,
porque perdió su valor.
¡Ay!

2.Seguidilla murciana

Anónimo

Cualquiera que el tejado
tenga de vidrio,
no debe tirar piedras
al del vecino.
Arrieros semos;
¡puede que en el camino,
nos encontremos!
Por tu mucha inconstancia,
yo te comparo
con peseta que corre
de mano en mano;
Que al fin se borra,
y créyendola falsa
nadie la toma!

3.Asturiana

Anónimo

Por ver si me consolaba,
arrimeme a un pino verde,
Por verme llorar, lloraba.
Y el pino como era verde,
por verme llorar, lloraba!

4.Jota

Anónimo

Dicen que no nos queremos,
porque no nos ven hablar.
A tu corazón y al mío
se lo pueden preguntar.
Ya me despido de tí,
de tu casa y tu ventana.
Y aunque no quiera tu madre.
Adiós, niña, hasta mañana.

5.Nana

Anónimo

Duérmete, niño, duerme,
duerme, mi alma,
duérmete, lucerito,
de la mañana.
Naninta, nana.
duérmete, lucerito
de la mañana.

6.Canción

Anónimo

Por traidores, tus ojos,
voy a enterrarlos.
No sabes lo que cuesta
»del aire«.
Niña, el mirarlos
»Madre, a la orilla«.
Dicen que no me quieres,
ya me has querido.
Váyase lo ganado,
»del aire«.
Por lo perdido,
»Madre, a la orilla«.

7.Polo

Anónimo

¡Ay!
Guardo una pena en mi pecho
que a nadie se la diré.
¡Malhaya el amor, malhaya
y quien me lo dió a entender!
¡Ay!

LUNA DE XELAJÚ (1944)

Paco Pérez (1917-1951)

Poema de Paco Pérez

Luna gardenia de plata,
Que en mi serenata,
Te vuelves canción,
Tú que me viste cantando,
me ves hoy llorando,
Mi desilusión.
Calles bañadas de luna,
Que fueron la cuna de mi juventud,
Vengo a cantarle a mi amada,
La luna plateada de mi Xelajú.
Luna de Xelajú
Que supiste alumbrar,
En mis noches de pena,
Por una morena de dulce mirar,
Luna de Xelajú,
Me diste inspiración,
La canción que hoy te canto,
Regada con llanto de mi corazón.
En mi vida no habrá,
Más cariño que tú, mi amor,
Porque no eres ingrata,
Mi luna de plata,
Luna de Xelajú,
Luna que me alumbró,
En mis noches de amor,
Y hoy consuelas mi pena,
Por una morena que me abandonó.

ANTIGUA GUATEMALA

Felipe de J. Ortega (1936)

Poema de Luis Ortega Iriarte

Antigua tierra bendita de tradición colonial
Rinconillo milenario de majestad sin igual
Vibra en tu faz la nostalgia que nos brindó tu esplendor
Tienen, Antigua, tus ruinas la magia del claro y excelso
paraje de un bello jardín celestial
y en tus calles hay algo de inmensa ternura
que inspira a todo viajero que admira tu fiel tradición colonial.
Hoy canto las glorias de la capital del Reino Colonial.
Antigua preciosa tu nombre será para siempre inmortal.
Adornan las rosas tus valles y montes que altivos te ven
Y es tu Volcán de Agua la ruta que lleva a la cumbre del sol

BELLA GUATEMALA

Germán Alcántara (1863-1910)

Anónimo

Es mi bella Guatemala un gran país,
que en la América del centro puso Dios,
es su suelo paraíso, do anida la paz, la libertad.

Sus floridas tierras maravilla son,
por su flores y sus frutos un edén,
es la bella Guatemala, mi patria querida tierra del amor.
Sus altas montañas, sus mágicos volcanes,
sus lindas praderas, encanto son sin par.
El sol que en su suelo fulgura,
dora sus trigales y da granos al maíz,
las palmas y los pinares,
crecen en sus bosques donde anida el colibrí.

Tierra de mis mayores,
mi bella Guatemala salve patria querida
que en el mundo entero no tiene igual.