

18 PROYECTO 19 EUROPA III

THE EUROPA
PROJECT

PROGETTO
EUROPA

Instituto Cervantes
Centro Nacional de Difusión Musical

PROYECTO EUROPA (III)

MESTIZAJES

PROGETTO EUROPA (III)

MESTIZAJES

1. **ROMA (ITALIA) | 20/11/2018**
Auditorium Parco della Musica
2. **NÁPOLES / NAPOLI (ITALIA) | 21/11/2018**
Fondazione Musica Antica Pietà de' Turchini
Chiesa di Santa Caterina da Siena
3. **PALERMO (ITALIA) | 22/11/2018**
Real Teatro di Santa Cecilia

ROCÍO MÁRQUEZ & FAHMI ALQHAÏ

THE EUROPA PROJECT (III)

MESTIZAJES

4. **AMSTERDAM (PAÍSES BAJOS / THE NETHERLANDS) | 3/2/2019**
Muziekgebouw aan 't IJ

TRÍO ARBÓS & RAFAEL DE UTRERA

Instituto Cervantes

Centro Nacional de Difusión Musical
Centro Nazionale di Diffusione Musicale
National Centre for the Promotion of Music

EL INSTITUTO CERVANTES es una institución pública, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, cuya misión es la difusión de la lengua española y la promoción de la cultura hispanica. A través de los más de noventa centros de los que dispone en cuarenta y tres países del mundo, articula una red de cooperación que incluye colaboraciones con los distintos organismos públicos españoles dedicados a la acción cultural en el exterior, así como con diversas entidades internacionales de reconocido prestigio. Las líneas de trabajo del Área de Música comprenden tanto la difusión de los repertorios de música española e hispanoamericana en todos sus estilos como la promoción internacional de solistas y agrupaciones de referencia, proponiendo para ello un diálogo entre el lugar de origen y el de acogida. En 2014, fruto de la colaboración con el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), nace el Proyecto Europa, un modelo de internacionalización de la cultura española diseñado para poder reproducirlo en alianzas concretas con sus diferentes unidades de producción.

EL CENTRO NACIONAL DE DIFUSIÓN MUSICAL (CNDM) es una unidad del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte y creada en el año 2011. Entre sus cometidos están el de fomentar y difundir la música contemporánea española; recuperar, poner en valor y difundir las músicas históricas, en cualquiera de sus estilos; así como atender a otros repertorios no habituales de la música clásica y de la tradición popular culta que requieran este apoyo específico para su adecuado conocimiento y difusión. El CNDM tiene una amplia programación en España, con más de trescientos conciertos por temporada, programados entre Madrid y otras veintiocho ciudades españolas, en colaboración con más de un centenar de instituciones. Además, en la temporada 2018/2019 sus actividades en el extranjero siguen creciendo con dieciocho conciertos en catorce ciudades de Europa, América y Asia. El centro mantiene una política sistemática e ininterrumpida de encargos con una media de treinta nuevas composiciones por temporada y estrena en España numerosas obras de compositores extranjeros, así como encargos y estrenos en tiempos modernos de recuperaciones históricas.

Para esta temporada 2018/2019, el Instituto Cervantes y el Centro Nacional de Difusión Musical han diseñado tres programas que conforman la tercera edición de la parte musical del Proyecto Europa. El ciclo *El cuarteto de cuerdas en España*, que se celebra en Londres, Hamburgo y Cracovia; el *Proyecto Israel*, donde se realizará un encuentro-residencia de música contemporánea, y *Mestizajes*, serie musical de cuatro conciertos (tres en Italia y uno en Holanda) que presentamos aquí. *Mestizajes* pretende crear un diálogo entre el flamenco, género profundamente español, y la música clásica. Roma, Nápoles y Palermo recibirán a la cantaora Rocío Márquez junto con el violagambista Fahmi Alqhai, para mostrar cómo las raíces folclóricas del flamenco se entrelazan con la música barroca generada en España y en el Nuevo Mundo. Ámsterdam, a su vez, acogerá dentro de la Bienal de Flamenco de Holanda un concierto del Trío Arbós junto con el cantaor Rafael de Utrera, en el que diversos compositores actuales mostrarán su visión de los «palos» (estilos) típicos del flamenco.

L'INSTITUTO CERVANTES è un'istituzione pubblica che dipende dal Ministero degli Affari Esteri, il cui obiettivo è quello di diffondere la lingua spagnola e promuovere la cultura ispanica. Tramite gli oltre novanta centri situati in quarantatré paesi del mondo, sviluppa una rete di collaborazioni che comprende anche le diverse istituzioni pubbliche spagnole che hanno l'obiettivo di diffondere la cultura all'estero e i diversi enti internazionali di riconosciuto prestigio. Le linee di lavoro della Sezione di Musica comprendono sia la diffusione dei brani di musica spagnola e ispano-americana in tutte le sue forme, sia la promozione internazionale di solisti e gruppi di riferimento, proponendo così un dialogo tra il luogo di origine e quello di accoglienza. Nel 2014, grazie alla collaborazione con l'Istituto Nazionale delle Arti Sceniche e della Musica (INAEM), prende forma il Progetto Europa, esempio di internazionalizzazione della cultura spagnola, concepito per poter essere replicato tramite convenzioni specifiche con le diverse unità di produzione.

IL CENTRO NAZIONALE DI DIFFUSIONE MUSICALE (CNDM) è una sezione dell'Istituto Nazionale delle Arti Sceniche e della Musica (INAEM) fondata nel 2011, che dipende dal Ministero dell'Istruzione, della Cultura e dello Sport. Tra i suoi compiti vi sono: promuovere e diffondere la musica contemporanea spagnola; recuperare, valorizzare e diffondere la musica storica in ogni suo stile, così come proporre altri brani insoliti della musica classica e della tradizione popolare colta che hanno bisogno di questo supporto specifico per essere conosciuti e diffusi in modo adeguato. Il CNDM offre una vasta programmazione in Spagna, con oltre trecento concerti a stagione, programmati a Madrid (Auditorium Nazionale di Musica, Museo Reina Sofía e Teatro della Zarzuela) e in altre ventotto città spagnole, in collaborazione con oltre un centinaio di istituzioni. Inoltre, durante la stagione 2018/2019, le attività del Centro prevedono diciotto concerti in quattordici città tra Europa, America e Asia. Il Centro mantiene una politica sistematica e continua di commissioni, con una media di trenta commissioni di nuove composizioni a stagione e propone in Spagna numerose prime di compositori stranieri, così come delle opere commissionate e prime esecuzioni di repertori storici in tempi moderni.

Per questa stagione 2018/2019, l'Istituto Cervantes e il Centro Nazionale di Diffusione Musicale hanno concepito tre programmi per la terza edizione del Progetto Europa. Il ciclo *Il Quartetto degli Strumenti a Corda in Spagna* che si svolge a Londra, Amburgo e Cracovia; il *Progetto Israele*, che prevede un incontro-residenza di musica contemporanea, e *Mestizajes*, rassegna musicale di quattro concerti (tre in Italia e uno in Olanda), che presenteremo qui. *Mestizajes* crea un dialogo tra il flamenco, genere profondamente spagnolo, e la musica classica. La cantante di flamenco Rocío Márquez insieme al violista da gamba Fahmi Alqhai si esibiranno a Roma, Napoli e Palermo, per mostrare in che modo le radici folcloriche del flamenco si intrecciano con la musica barocca della Spagna e del Nuovo Mondo. Amsterdam, a sua volta, alla Biennale di Flamenco in Olanda, sarà la città ospitante del concerto del Trío Arbós con il cantante di flamenco Rafael de Utrera, in cui si presenterà la visione dei *palos* (stili) tipici del flamenco di diversi compositori attuali.

The INSTITUTO CERVANTES is a public institution whose mission, under the Ministry of Foreign Affairs, European Union and Cooperation, is to promote Spanish and other co-official languages in Spain and Spanish and Hispanic-American culture. Across ninety centres in forty-three countries throughout the world, the Institute runs an important network which channels collaborations with other Spanish public entities dedicated to the promotion of Spanish culture abroad and international agencies of recognized standing. The main objectives of the Music Area of the Institute are concentrated on the international dissemination of Spanish and Latin American repertoire in its many forms, as well as on the promotion of major soloists and ensembles, with the goal of fostering dialogue between their places of origin and those where they perform. In 2014, as a result of the collaboration with the National Institute of Music and Performing Arts (INAEM), the Europa Project was conceived as a model for the internationalization of Spanish culture, designed to be easily performed within specific partnerships with their respective areas of production.

The NATIONAL CENTRE FOR THE PROMOTION OF MUSIC (CNDM), part of the National Institute of Music and Performing Arts (INAEM, a branch of the Ministry of Culture and Sport), was established in 2011. Amongst its aims, the most relevant are the promotion and development of contemporary Spanish music; the recuperation, validation, and dissemination of Historical Music in all its forms; and the showcasing of other less frequent classical repertoires and other musical repertoires of the cultured popular tradition which rely on the Centre's support to ensure an adequate circulation and an acceptable level of public awareness. The CNDM offers an extensive program within Spain with more than three hundred concerts per season, which take place in Madrid and other twenty-eight Spanish cities in collaboration with over a hundred institutions. In addition, during the 2018/2019 season the Centre's international activity has redoubled to encompass eighteen concerts in fourteen cities across Europe, Asia and the Americas. The Centre maintains an on-going, systematic commissioning policy of, on average, thirty new pieces per season, whilst premiering numerous works by foreign composers in Spain and financing other commissions and modern time premieres of historical reconstructions.

For the current 2018/2019 season, the Instituto Cervantes and the National Centre for the Promotion of Music have curated three programs within the third edition of the Europa Project: the series *The String Quartet in Spain*, which will be performed in London, Hamburg and Krakow; the *Israel Project*, which will take the form of a residential gathering of contemporary music; and the *Mestizajes* musical series presented here, consisting of four concerts (three in Italy and one in the Netherlands). *Mestizajes* aims to establish a dialogue between flamenco – a profoundly Spanish genre – and classical music. Rome, Naples and Palermo will welcome flamenco singer Rocío Márquez along with viola da gamba player Fahmi Alqhai, who will demonstrate the extent to which the folkloric roots of flamenco are bound up with the Baroque music of Spain and the New World; Amsterdam hosts a concert with Trío Arbós and flamenco singer Rafael de Utrera within the Dutch Flamenco Biennial 2019, where several contemporary composers will offer their vision on flamenco's typical "palos" (or forms).

DÍALOGOS DE VIEJOS Y NUEVOS SONES

Pablo Sanz

ES

En el árbol genealógico del flamenco mucho se ha versado sobre su procedencia oriental, llevándonos incluso hasta la India. Más allá de la aprobación o no de este tipo de teorías, las conexiones del flamenco con aquellas expresiones musicales resultan evidentes estéticamente, por lo que cualquier interacción creativa con todas ellas se antoja justificada en muchos casos. Y agradecida, si quienes protagonizan el reto son Rocío Márquez y el maestro violagambista Fahmi Alqhai. La cantaora onubense se ha aupado a la cima del género con una extraña naturalidad, casi sin darnos cuenta, aunque justo eco tuvo su triunfo en el Festival del Cante de Las Minas de La Unión, donde se alzó con cuatro galardones, un hecho tan solo conseguido por otro flamenco audaz, Miguel Poveda. El solista de la viola da gamba, por su parte, es sin duda uno de los salvaguardas de este latido instrumental, que tan pronto toca junto a maestros admirados como Jordi Savall o hace lo propio escoltando a jazzistas de inspiración transversal como el pianista de jazz Uri Caine.

Estos fugaces apuntes biográficos emplazan al espectador ante la evidencia de dos artistas con genuino talento, dos músicos cuya inspiración va mucho más allá de sus respectivos universos musicales. Algo parecido les ocurre como al mismísimo Enrique Morente, que antes que flamenco o cantaor era músico, de pies a cabeza. A sus inherentes atractivos artísticos luego se suma, en esta comparecencia italiana en el ciclo *Mestizajes* de esta tercera edición del Proyecto Europa del Instituto Cervantes y del CNDM, el cruce tanto de sus fortalezas

ES

como de sus sensibilidades creativas, proponiendo un viaje musical que siempre parece nuevo, porque siempre mira al horizonte. A nadie se le escapa el origen híbrido y mestizo de la música popular, por lo que su futuro pasa ineludiblemente por su constante contagio con todo tipo de culturas y folclores, como la que aquí rubrican Rocío Márquez y Fahmi Alqhai, junto con el respaldo del percusionista Agustín Diassera y el violagambista Rahmi Alqhai.

Hay, pues, en la actitud de esta feliz pareja artística, mucha partida ganada, incluso antes de su inicio. La búsqueda de nuevos contextos sonoros a canciones centenarias, unas llegadas a nosotros por la tradición oral y otras leídas en viejos manuscritos, es todo un acierto intelectual. Y un éxtasis en su definición: cantes flamencos de ida y vuelta; chaconas y marionas que cruzaron el Atlántico para quedar escritas en los primeros libros de guitarra española, allá por el siglo XVII; cantos en ostinato del gran Monteverdi junto a ancestrales seguiriyas, con su rueda de acordes venida de esa misma Italia barroca del Seicento; tientos y tangos junto a *cants del ocells*... Diálogos de viejos y nuevos sonos, lo han denominado.

Tanto Rocío Márquez como Fahmi Alqhai vienen de recorrer juntos mucho camino, por lo que hay en ellos una complicidad que facilita su conversación. Ambos dan vida a un diálogo en el que se ignora todo lo superfluo, porque, efectivamente, ellos, que han ido mucho, están de vuelta; y en ese ir y venir cualquiera puede atisbar la plenitud de un viaje que solo atiende a emociones verdaderas.

FLAMENCO IMAGINADO

Un diálogo entre la música contemporánea y el flamenco tradicional

Juan Carlos Garvayo

Este concurso, que ha sido subvencionado por el excelentísimo Ayuntamiento con la cantidad de 12.000 pesetas, tiene como finalidad el renacimiento, conservación y purificación del antiguo cante jondo (que se llama también algunas veces cante grande) y que, mal estimado e incomprendido por las gentes de ahora, se considera como un arte inferior, siendo por el contrario una de las manifestaciones artísticas populares más valiosas de Europa.

Folleto del Concurso de Cante Jondo celebrado en Granada en 1922, probablemente redactado por Manuel de Falla

Estaba delante de nuestras narices, pero no lo veíamos. Pasaban los años y teníamos la sensación de que algo nos faltaba. Más de veinte años visitando las músicas más diversas: desde los tríos de Haydn, primeros ejemplos maduros para este medio, hasta las más recientes y audaces composiciones escritas para trío y, sin embargo, la sensación de carencia persistía...

Un día, después de uno de esos conciertos exigentes que te dejan el alma y el cuerpo medio apaleados, escuchaba de vuelta a casa en el coche al cantaor Fernando Terremoto. Súbitamente tuve una suerte de revelación: «¡Es el flamenco!». La respuesta estaba en esa música que tanto amo y disfruto, pero que siempre ha permanecido al margen de la música que habitualmente interpretamos en concierto. Una música rechazada en su día por aquella supuesta vanguardia regeneradora que, apoyada por el régimen dictatorial, pretendía otorgar una inocua pátina de modernidad europea al páramo cultural en el que estábamos sumidos, e ignorada hoy día por los herederos de los dogmas instaurados por aquellos profetas de la única y verdadera música. A pesar de que don Manuel de Falla nos dejó bien claro el gran valor del arte flamenco, la nueva música española, construida sobre el vacío de exilio y ausencia que dejaron los epígonos de don Manuel, decidió desterrarlo al olvido, despreciando su poder expresivo, su refinamiento y su complejidad, en

aras de una argumentación peyorativa y espuria plagada de absurdos complejos históricos, sociológicos y políticos que nada tienen que ver con su poderosa sustancia musical.

Pero los tiempos han cambiado. La posmodernidad ha pulverizado aquellos axiomas inamovibles y la recomposición de lugar ha dado pie a oportunidades para revisar y repensar... El reto estaba servido y decidimos lanzarnos a la aventura. Seleccionamos a un grupo de compositores de prestigio internacional y les propusimos crear una obra con dos premisas. La primera de carácter práctico: que no superaran los diez minutos; y la segunda, que su punto de partida (o de llegada) fuese una reflexión sobre el flamenco. Hemos de decir que la respuesta fue unánimemente entusiasta. Parecía como si hubiesen estado esperando una propuesta similar durante años y nadie se hubiese atrevido jamás a plantársela. Además, no solo instábamos a los compositores a que plasmaran en sus obras su personal relación con el flamenco, sino que nos obligábamos a nosotros mismos a sumergirnos de lleno en el estudio de esta música, con objeto de intentar trasladar la riqueza de la guitarra flamenca al trío clásico con piano y, así, poder intercalar diversos cantes tradicionales a modo de interludios entre las obras de nueva creación.

El resultado es fascinante; obras de estilos muy distintos que derraman su mirada sobre el atractivo mundo sonoro del flamenco desde ópticas muy personales. En esta ocasión, la música discurre desde la interioridad exquisita de Elena Mendoza hasta la prodigiosa recreación de una bulería de la Paquera a través del «flamenco espectral» de Mauricio Sotelo. Un arco de música vibrante cuya tensión se forja gracias a la contundencia visceral de Thierry Pécou con ecos del poeta Miguel Hernández, a la pulsión rítmica implacable expuesta por Bernhard Gander o a la adhesión natural a la gran música española representada por Jesús Torres en su brillante malagueña. Y todo ello entreverado por la portentosa voz del cantaor Rafael de Utrera, heraldo de una pureza flamenca que clama ser por fin atendida y respetada.

Nell'albero genealogico del flamenco molto si è detto sulla sua provenienza orientale, collegandolo perfino all'India. Al di là dell'approvazione o meno di questo tipo di teorie, i vincoli del flamenco con quelle espressioni musicali risultano evidenti esteticamente, infatti, qualsiasi interazione creativa tra loro è giustificata in molti casi. Ed è anche gradita, se ad essere protagonisti della sfida sono Rocío Márquez ed il maestro violista da gamba Fahmi Alqhai. La cantante di flamenco di Huelva ha raggiunto la cuspide del genere con una strana naturalezza, quasi inavvertita, anche se è giustamente noto il suo trionfo al Festival del Cante y Las Minas de La Unión, dove ha vinto quattro premi; traguardo raggiunto solo da un altro audace artista del flamenco, Miguel Poveda. Il solista della viola da gamba, dal canto suo, è senza dubbio uno dei custodi di questo genere strumentale, che indistintamente suona insieme a maestri quali Jordi Savall o accompagna jazzisti d'ispirazione trasversale come il pianista Uri Caine.

Queste note biografiche collocano lo spettatore di fronte all'evidenza di due artisti dal talento genuino, due musicisti la cui ispirazione va al di là dei loro rispettivi universi musicali. Qualcosa di simile è successo a Enrique Morente in persona, che prima di diventare cantante di flamenco, era un musicista dalla testa ai piedi. Al loro fascino artistico si aggiunge, nella tappa italiana nel ciclo *Mestizajes* di questa terza edizione del Progetto Europa dell'Istituto Cervantes e del CNDM, l'incontro dei loro punti di forza e delle loro sensibilità creative, proponendo un

viaggio musicale che sembra ogni volta nuovo, poiché guarda sempre l'orizzonte. A nessuno sfugge l'origine ibrida e mista della musica popolare, per cui il suo futuro passa inevitabilmente da un costante contagio con tutti i tipi di cultura e folclori, come confermano Rocío Márquez e Fahmi Alqhai, seguiti dal percussionista Agustín Diassera e dal violista da gamba Rahmi Alqhai.

Dunque questa felice coppia artistica ha già vinto, ancor prima di cominciare. La ricerca di nuovi contesti sonori per canzoni centenarie (alcune ci sono arrivate attraverso la tradizione orale, altre attraverso letture di vecchi manoscritti) è un successo intellettuale. E un'estasi nella sua definizione: canti flamenco di andata e ritorno; *chaconas*¹ e *marionas*² che attraversarono l'Atlantico per comparire nei primi libri di chitarra spagnola del XVII secolo; canti *in ostinato* del grande Monteverdi insieme ad ancestrali *seguiriyas*³, con giri d'accordi che provengono dall'Italia barocca del Seicento; *tientos*⁴ e *tangos*⁵ insieme a *cants del ocells*⁶... lo hanno denominato dialoghi di vecchi e nuovi suoni.

Sia Rocío Márquez che Fahmi Alqhai hanno fatto tanta strada insieme, ecco perché possiedono una complicità che facilita la conversazione. Entrambi danno vita a un dialogo in cui si ignora tutto quello che è superfluo perché, dato che hanno già fatto molta strada, sono di ritorno; e in questo andare e tornare chiunque può osservare la pienezza di un viaggio che prende in considerazione solo emozioni vere.

1 NT. Danza in ritmo ternario e movimento moderato, in voga nel XVII secolo, e componimento strumentale o vocale-strumentale sei-settecentesco, ispirato alla danza.

2 NT. Altro tipo di danza antica.

3 NT. La *seguiriya* oltre ad essere uno dei canti più antichi, rappresenta l'essenza del sentimento flamenco più profondo. Il canto, composto da poche parole, acquisisce un forte carattere espressivo grazie ai tanti arricchimenti vocali che il *cantaor* esegue, facendo diventare questo palo una base di altri stili.

4 NT. Altro stile di canto del flamenco, lento e profondo.

5 NT. Canto allegro e vivace.

6 NT. Tradizionale canto natalizio catalano.

Questo concorso, finanziato dall'esimio Municipio con la somma di 12.000 pesetas, ha come obiettivo la rinascita, conservazione e purificazione dell'antico «cante jondo» (canzone popolare flamenca che in alcuni casi viene chiamata «cante grande») che, poco apprezzato e compreso dalla gente di oggi, viene considerato come un'arte inferiore, essendo invece una delle manifestazioni artistiche popolari più preziose d'Europa.

Opuscolo del Concorso del Cante Jondo celebrato a Granada nel 1922, redatto probabilmente da Manuel de Falla

Era sotto il nostro naso, ma non lo vedevamo. Passavano gli anni e avevamo la sensazione che qualcosa ci mancasse. Più di venti anni passati a esaminare le più disparate musiche: dai trii di Haydn, primi esempi maturi per questo mezzo, fino alle recenti e audaci composizioni scritte per trio e, tuttavia, la sensazione di mancanza persisteva...

Un giorno, dopo uno di questi concerti faticosi che ti lasciano l'anima e il corpo mezzo bastonati, ascoltavo in macchina, di ritorno a casa, il cantautore Fernando Terremoto. Improvvisamente ebbi una specie di rivelazione: «È il flamenco!». La risposta era in questa musica che tanto amo e mi godo, ma che è sempre rimasta al margine della musica che di solito interpretiamo in concerto. Una musica rifiutata a suo tempo da quella presunta avanguardia rigeneratrice che, appoggiata dal regime dittatoriale, pensava di conferire un'innocua patina di modernità europea al deserto culturale al quale eravamo sottomessi, e ignorata oggi giorno dagli eredi dei dogmi instaurati da quei profeti dell'unica e vera musica. Anche se don Manuel de Falla ci lasciò ben chiaro il grande valore dell'arte del flamenco, la nuova musica spagnola, costruita sul vuoto dell'esilio e sull'assenza che lasciarono gli epigoni di don Manuel, decise di relegarlo all'oblio, disprezzando il suo potere espressivo, la sua raffinatezza e la sua complessità, a conferma di un'argomentazione spregiata

e falsata piena di assurdi complessi storici, sociologici e politici che non hanno niente a che vedere con la sua possente essenza musicale.

Ma i tempi sono cambiati. La postmodernità ha polverizzato quegli assiomi immutabili e questa reimpostazione ha dato origine a opportunità per riesaminare e ripensare... La sfida era servita e decidemmo di buttarci nell'avventura. Selezionammo un gruppo di compositori di fama internazionale e proponemmo loro di creare un'opera con due premesse. La prima di carattere pratico: che non superassero i dieci minuti; la seconda, che il loro punto di partenza (o di arrivo) fosse una riflessione sul flamenco. Dobbiamo dire che la reazione fu entusiasta da parte di tutti. Sembrava che fossero stati ad aspettare per anni una simile proposta e nessuno avesse mai osato fargliela. Inoltre, non solo sollecitavamo i compositori affinché raffigurassero nelle opere il loro personale rapporto con il flamenco, ma obbligavamo noi stessi a immergerci completamente nello studio di questa musica, per cercare di trasmettere la ricchezza della chitarra flamenca al trio classico con il pianoforte e, in questo modo, poter mescolare diversi canti tradizionali sotto forma di interludi tra le opere di nuova creazione.

Il risultato è affascinante; opere di stili molto diversi che gettano il loro sguardo sull'attraente mondo sonoro del flamenco da punti di vista molto personali. In questa occasione la musica scorre dalla deliziosa intimità di Elena Mendoza fino alla fantastica ricreazione di una «bulería» della Paquera attraverso il «flamenco spettrale» di Mauricio Sotelo. Un arco di musica vibrante la cui tensione si forgia grazie all'energia viscerale di Thierry Pécou con echi del poeta Miguel Hernández, alla pulsione ritmica implacabile di Bernhard Gander o all'adesione naturale alla grande musica spagnola rappresentata da Jesús Torres nella sua brillante «malagueña». Tutto questo amalgamato dalla straordinaria voce del cantautore Rafael de Utrera, portavoce di una purezza nel flamenco che rivendica di essere ascoltata e rispettata.

OLD AND NEW 'SONES' IN DIALOGUE

Pablo Sanz

EN

Much has been written on the family tree of flamenco about its oriental roots, with some theories reaching even as far as India. Notwithstanding the veracity (or not) of such claims, the connections between flamenco and oriental musical expressions are aesthetically self-evident, and creative interactions between them would appear, in many cases, justified.

But not only justified but also welcomed, when those in charge of the endeavour are Rocío Márquez and master viola da gamba player, Fahmi Alqhai. The Huelvan flamenco singer has quietly risen to the forefront of the genre with uncommon easiness, confirmed by her success at the Festival del Cante de Las Minas de La Unión where she won four prizes – an accomplishment previously achieved by only one other flamenco singer, the audacious Miguel Poveda. As for Fahmi Alqhai, the viola da gamba soloist is without doubt one of the great custodians of the instrument's beating heart, having already played alongside figures as recognised as Jordi Savall or cross-over jazz musicians such as jazz pianist, Uri Caine.

Even ephemeral biographical notes as this one convey something to the reader about the genuine talent of these artists, two musicians whose inspiration extends far beyond their respective musical universes. What occurs here is similar to the case of Enrique Morente, who, apart from being a flamenco artist and singer, was a musician first and foremost, head to toe. In this Italian production of the Europa Project's third edition, organised by the Instituto Cervantes and the CNDM as part of the *Mestizajes* series, we can add to their inherent artistic appeal the combi-

nation of their strengths and creative sensibilities, which offer a musical journey that feels ever new while it maintains its gaze firmly on the horizon. Everyone is aware of the hybrid, mestizo origins of popular music, whose future lies unavoidably in its constant contact with all manner of cultures and folklores, much like those illustrated here by Rocío Márquez and Fahmi Alqhai – backed up by percussionist Agustín Diassera and viola da gamba player Rahmi Alqhai.

Even preceding their performance, there is already much ground gained in the approach of this auspicious artistic duo. The search for new sound contexts for centennial songs – some having survived through oral traditions; others lifted from ancient manuscripts – is a considerable intellectual achievement, as well as ecstatic in its expression: flamenco songs that have 'come' and 'gone'; *chaconas* and *marionas* that crossed the Atlantic to become inscribed onto the first Spanish guitar scores of the 17th century; *ostinato* songs by the great Monteverdi paired with ancestral *seguiriyas* and chord sequences derived from that same Italian baroque of the Seicento; *tientos* and *tangos* which feature alongside the *cants del ocells*... They have christened the project 'Old and New 'Sones' in Dialogue'. Rocío Márquez and Fahmi Alqhai have travelled long distances together, achieving a high level of complicity between them that facilitates their exchange. Both invigorate a dialogue that ignores all that is superfluous, because they – who have both 'gone away' a great deal – have now 'come back'; and in their departures and arrivals, everyone can glimpse the fullness of a journey concerned above all with the exploration of real emotions.

EN

FLAMENCO ENVISIONED

A dialogue between contemporary music and traditional flamenco

Juan Carlos Garvayo

This competition, which has been funded by our great Town Hall to the tune of 12,000 pesetas, takes as its aim the reinvigoration, preservation and purification of the old 'cante jondo' (sometimes also referred to as 'cante grande'), which, undervalued and misunderstood by present generations, is considered a lesser art, whilst in fact is one of the most valuable popular artistic manifestations of Europe.

Pamphlet from the 1922 Granada Cante Jondo Competition, probably written by Manuel de Falla

It was right under our noses, but we couldn't see it. Years went by and we sensed that we were lacking something. We spent over twenty years revisiting the most diverse types of music: from Haydn's trios – the first mature examples of this medium – to the most recent and adventurous works written for trios. But the feeling of bereftness persisted...

One day, following one of those demanding concerts that leave you feeling drained, body and soul, I listened to flamenco singer Fernando Terremoto in the car on the way home. Suddenly it came to me: "It's flamenco!" The answer was in that music that I love and enjoy so much, but which has always remained away from the music we usually perform in the concert hall. A music rejected in its day by a supposedly innovative avant-garde which, underpinned by the dictatorial regime, purported to bring an innocuous touch of European modernity to the cultural landscape in which we were immersed – unbeknownst to today's descendants of those dogmas instilled by such prophets of the one true music. Even though the great Manuel de Falla made the value of the flamenco art form patently clear to us, new Spanish music – constructed on a void of exile and absence bequeathed by the epigones of Don Manuel – decided to condemn it to oblivion, underestimating its expressive powers, its refinement and its complexity in favor of

a pejorative and spurious discourse plagued by absurd historical, political and sociological complexes which have very little to do with its powerful musical substance.

But times have changed. Postmodernity has pulverized those immovable axioms, and the re-composition of place has provided opportunities for revision and reassessment... The gauntlet had been thrown down and so we decided to accept the challenge. We selected a group of composers of international standing and we asked them to create a work based on a double premise: the first of a practical nature – that it should not exceed 10 minutes in length; and the second – that its point of departure (or arrival) be a reflection on flamenco. We must say that the response was unanimously enthusiastic. It was as if they had been waiting for such a commission for years but no one had dared to propose it. Furthermore, not only did we urge the composers to embody their personal relationship with flamenco in their piece, but we also forced ourselves to become immersed in the study of this music, in an attempt to translate the richness of the flamenco guitar into the classical piano trio format. As a result, we have intertwined various traditional forms as interludes between the newly commissioned works.

The results are fascinating: works ranging vastly in style that focus their attention on the attractive sonorous world of flamenco from very personal standpoints. The music varies from the exquisite insularity of Elena Mendoza to the prodigious recreation of a *bulería* by Paquera via the 'spectral flamenco' of Mauricio Sotelo; an arc of reverberating music whose tension is built on the visceral force of Thierry Pécou with his echoes of Miguel Hernández; to the rhythmic and implacable pulsations created by Bernhard Gander; and the natural adherence of Jesús Torres to this great Spanish music in his brilliant *malagueña*. And all of the above woven together by the extraordinary voice of flamenco singer Rafael de Utrera, a herald of utmost purity in an art form which clamors to be finally heard and respected.

FAHMI ALQHAÏ & ROCÍO MÁRQUEZ

© Javier Díaz Luna

© Clae Rademakers

Colabora / Con la collaborazione di
/ With the support of

Fondazione Musica per Roma

Auditorium Parco della Musica

Fondazione Musica Antica Pietà
de' Turchini

Chiesa di Santa Caterina da Siena

Palermo Capitale Italiana della
Cultura 2018

Fondazione The Brass Group

Real Teatro di Santa Cecilia

FAHMI ALQHAÏ viola da gamba, arreglos y dirección musical
viola da gamba, arrangiamenti e direzione musicale
viola da gamba, arrangements and musical direction

ROCÍO MÁRQUEZ cante / voce / voice

Rahmi Alqhai viola da gamba, colascione

Agustín Diassera percusión / percussione / percussion

Diálogos de viejos y nuevos sonos

Mi son que trajo la mar (Cantes de ida y vuelta)

Bambra de Santa Teresa

Nana (sobre *El cant dels ocells*)

La mañana de San Juan (Cante de Alosno)

Si dulce è'l tormento (Claudio Monteverdi, 1567-1643)

Canarios

Aires de peteneras

Seguriya

Duración aproximada: 75 minutos sin pausa

Durata approssimativa: 75 minuti senza pausa

Approximate duration: 75 minutes without breaks

ROMA

AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA

20/11/18 21:00 h

NÁPOLES / NAPOLI

FONDAZIONE MUSICA ANTICA

PIETÀ DE' TURCHINI

CHIESA DI SANTA CATERINA DI SIENA

21/11/18 20:30 h

PALERMO

REAL TEATRO DI SANTA CECILIA

22/11/18 21:00 h

Musica per Roma
FONDAZIONE

Fondazione
Pietà de' Turchini
CENTRO DI MUSICA ANTICA

PALERMO
2018
CAPITALE ITALIANA
DELLA CULTURA

The Brass Group

PROYECTO EUROPA

AMSTERDAM

MUZIEKGEBOUW AAN 'T IJ

3/2/19 14:00 h

TRÍO ARBÓS & RAFAEL DE UTRERA

Colabora / With the support of
/ Con la collaborazione di

Flamenco Biennale Nederland

Muziekgebouw aan 't IJ

flamenco
biennale

TRÍO ARBÓS

Juan Carlos Garvayo piano y percusión / piano and percussion
/ piano e percussione

Cecilia Bercovich violín / violin / violino

José Miguel Gómez violonchelo / cello / violoncello

RAFAEL DE UTRERA cante / voice / voce

Flamenco imaginado

SOLEÁ *

Thierry Pécou (1965)

La Tierra con los dientes *++ (2017)

FANDANGO NATURAL *

Elena Mendoza (1973)

De dentro afuera *++ (2016)

MALAGUEÑA *

Jesús Torres (1965)

Malagueña ausente (2016)

TIENTOS - TANGOS *

Bernhard Gander (1969)

Flamingo Flamingo *++ (2017)

BULERÍA DE JEREZ *

Mauricio Sotelo (1961)

Bulería Arbós: Ritual *++ (2017)

* Adaptaciones libres de música de flamenco tradicional por el Trío Arbós / Free adaptations of traditional flamenco music by the Trío Arbós / Liberi adattamenti di musica di flamenco tradizionale da parte del Trío Arbós
++ Reestreno. Encargo del Trío Arbós con el patrocinio de la Ernst von Siemens Musikstiftung y la colaboración del CNDM (2017) / Repeat performance. Commissioned by the Trío Arbós with support from the Ernst von Siemens Musikstiftung in collaboration with the CNDM (2017) / Replica. Incarico del Trío Arbós con la sponsorizzazione della Ernst von Siemens Musikstiftung e la collaborazione del CNDM (2017)

Duración aproximada: 70 minutos sin pausa / Approximate duration: 70 minutes without breaks
/ Durata approssimativa: 70 minuti senza pausa

PROYECTO EUROPA

ROCÍO MÁRQUEZ cante

Rocío Márquez (Huelva, 1985) es hoy una de las cantaoras con más proyección de su generación. Su voz clara, de luz, está plagada de matices que expresan su exquisita sensibilidad. En su posicionamiento estético confluyen clasicismo y vanguardia, pues tanto es su amor por la tradición como inquieto su espíritu creador. Con la publicación de *El Niño* (2014) y *Firmamento* (2017), ha trascendido los circuitos tradicionales del flamenco, donde es desde hace tiempo una figura consolidada. Quizás por eso es reclamada por grandes circuitos, como el Primavera Sound de Barcelona, y templos de la música tales como el Teatro Real de Madrid, el Auditorio Nacional de Música o el Teatro de la Maestranza de Sevilla.

En 2008 obtuvo la Lámpara Minera y premios en otras cuatro categorías del Concurso del Festival del Cante de las Minas de La Unión. Comienza así una ascendente trayectoria artística que la lleva a actuar en la Bienal de Flamenco de Sevilla, la SUMA Flamenca, el londinense Shakespeare's Globe Theatre, el Festival Les Suds (Arles, Francia), el mítico Olympia de París, la ópera de Dusseldorf (Alemania), el Festival de Música Sacra de Fez (Marruecos), los Palaus de la Música de Barcelona y Valencia. Su proyecto «Diálogos de viejos y nuevos sonos» (publicado en disco en 2018) junto con el violagambista Fahmi Alqhai le ha valido el Giralddillo a la innovación de la Bienal de Sevilla. Asimismo, cuenta con el premio Coups de Coeur de la Academia de Charles Cros (Francia, 2013).

En su trayectoria, colabora con grandes artistas tanto flamencos (Arcángel, Juan Carlos Romero, Carmen Linares, Diego Carrasco, Dani de Morón) como de otras músicas, con quienes ha realizando incursiones en el tango argentino, la música clásica (Rosa Torres-Pardo) o el pop-rock (Jorge Drexler o Kiko Veneno).

En su vertiente académica, Rocío Márquez ha alcanzado el título de doctora por la Universidad de Sevilla con su tesis sobre técnica vocal en el flamenco. www.rociomarquez.net

FAHMI ALQHAÍ viola da gamba

Fahmi Alqhai es hoy considerado uno de los más importantes intérpretes de viola da gamba del mundo y uno de los mayores renovadores de la interpretación de la música antigua, gracias a su concepción arriesgada, personal y comunicativa del acercamiento a los repertorios históricos. De padre sirio y madre palestina, nació en Sevilla en 1976. Ha trabajado junto con grandes nombres como Jordi Savall, Ton Koopman, Pedro Memelsdorff o Uri Caine. Focalizada ya su carrera hacia su vertiente solista y su conjunto, Accademia del Piacere, Alqhai ha dirigido innovadoras grabaciones para Glossa (*Rediscovering Spain, Cantar de Amor*). En 2012 obtuvo el Giralddillo a la mejor música de la Bienal de Flamenco de Sevilla por *Las idas y las vueltas*, junto con el cantaor Arcángel, y el Giralddillo 2016 a la innovación por *Diálogos*, junto con Rocío Márquez. En 2014 Alqhai presentó su primer CD *a solo, A piacere*, con una excelente acogida en toda Europa. Con él gira por Japón y Estados Unidos, tras haber dirigido a Accademia del Piacere en las salas de concierto más importantes del mundo en ciudades como Viena, Berlín, Hamburgo, Colonia, Lisboa, Madrid y en muchos otros escenarios de Holanda, México, Colombia, Suiza, Francia e Italia, entre otros. En 2016 presentó su trabajo más personal como solista, *The Bach Album*, para el sello Glossa, con el que obtuvo diversos premios por parte del sector y la crítica especializada. Desde 2009 es director artístico del FeMÁS, Festival de Música Antigua de Sevilla.

Fahmi Alqhai cuenta con la colaboración de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (Junta de Andalucía).

www.fahmi.alqhai.com

TRÍO ARBÓS

Galardonados con el Premio Nacional de Música 2013, el Trío Arbós se fundó en Madrid en 1996, tomando el nombre del célebre director, violinista y compositor español Enrique Fernández Arbós (1863-1939). Hoy día es uno de los grupos de cámara más prestigiosos del panorama musical europeo.

Su repertorio abarca desde las obras maestras del clasicismo hasta la música de nuestro tiempo, contribuyendo a la ampliación de la literatura para trío con piano a través de encargos de nuevas obras. Compositores como Georges Aperghis, Toshio Hosokawa, Ivan Fedele, Luis de Pablo, Roberto Sierra y Mauricio Sotelo han dedicado obras al trío.

El Trío Arbós actúa con regularidad en las principales salas y festivales internacionales: Konzerthaus de Viena, Conservatorio Chaikovsky de Moscú, Academia Sibelius de Helsinki, Teatro Colón de Buenos Aires, Auditorio Nacional de Música, Festival de Kuhmo, Auditorio Nacional de Madrid, Festival Time of Music de Viitasaari, Wittener Tage für neue Kammermusik, Festival Musica de Estrasburgo, Bienal de Venecia, Festival Casals de Puerto Rico, etcétera.

Ha grabado una treintena de discos, la mayoría dedicados a la música actual y a la recuperación de repertorio español y latinoamericano para trío. La prestigiosa revista *Gramophone* ha dicho del Trío Arbós: «Es uno de los grupos de cámara más completos y orientados al futuro de la actualidad».

www.trioarbos.com

RAFAEL DE UTRERA cante

Rafael nació en Utrera, en el número 13 de los postigos de la Calle Nueva, donde siempre hubo mucha fiesta flamenca y mucho cante. Fue allí donde comenzó a cantar, continuando en la taberna de su padre, El Punto, donde diariamente brotaban cantes de gargantas aficionadas que provenían de trabajadores del matadero municipal y del campo. Poco después empezó a hacer sus primeras actuaciones.

Con veintiún años empezó a cantar para el baile. En aquella época, conoció a la que hoy es su mujer, la bailaora Carmen Lozano, que bailaba en el tablao flamenco Los Gallos de Sevilla. Desde entonces, empezó a cantar para figuras como Cristina Hoyos, Joaquín Cortes, Compañía Andaluza de Danza, Israel Galván, Farruquito, Eva la Yerbabuena, Carmen Cortés, Manuela Carrasco y otros.

Ha tenido el honor de acompañar a guitarras como la de Tomatito, Gerardo Núñez, José Antonio Rodríguez, Vicente Amigo y el maestro Paco de Lucía. También ha acompañado al pianista David Peña Dorantes. Su carrera es muy intensa, pero ha sido en estos últimos años cuando está dando pasos agigantados.

ROCÍO MÁRQUEZ voce

Rocío Márquez (Huelva, 1985) è una delle cantanti di flamenco di maggior successo della sua generazione. La sua voce chiara e limpida è piena di sfumature che esprimono la sua squisita sensibilità. Nel suo stile confluiscono il classicismo e l'avanguardia, tanto è il suo amore per la tradizione, quanto inquieto il suo spirito creatore. Con la pubblicazione di *El Niño* (2014) e *Firmamento* (2017), è andata oltre i circuiti tradizionali del flamenco, dove è da molto tempo una figura consolidata. Forse per questo è richiesta da grandi festival come il Primavera Sound di Barcellona e templi della musica come il Teatro Real di Madrid, l'Auditorio Nazionale di Musica o il Teatro de la Maestranza di Siviglia.

Nel 2008 ha ricevuto la Lámpara Minera e premi in altre quattro categorie del Concorso del Festival del Cante y de las Minas de La Unión. Comincia così un crescente percorso artistico che la porta a recitare alla Biennale di Flamenco di Siviglia, alla SUMA di flamenco, al Globe Theatre londinese di Shakespeare, al Festival Les Suds (Arles, Francia), allo storico Olympia di Parigi, all'opera di Dusseldorf (Germania), al Festival di Musica Sacra a Fes (Marocco), ai Palazzi della Musica di Barcellona e Valencia. Il suo progetto «Diálogos de viejos y nuevos sonos» (Dialoghi di vecchi e nuovi suoni), pubblicato nel 2018 in collaborazione con il violista da gamba Fahmi Alqhai, le ha fatto vincere il Giralddillo per l'innovazione della Biennale di Siviglia. Inoltre, ha ricevuto anche il premio Coups de Coeur dell'Accademia di Charles Cros (Francia, 2013).

Collabora con grandi artisti sia di flamenco (Arcángel, Juan Carlos Romero, Carmen Linares, Diego Carrasco, Dani de Morón) sia appartenenti ad altri generi musicali, con i quali si è addentrata nel tango argentino, la musica classica (Rosa Torres-Pardo) e il pop-rock (Jorge Drexler o Kiko Veneno).

Rocío Márquez si è laureata presso l'Università di Siviglia con una tesi sulle tecniche vocali nel flamenco.
www.rociomarquez.net

FAHMI ALQHAJ viola da gamba

Fahmi Alqhai è considerato uno dei più importanti interpreti al mondo della viola da gamba e anche uno dei maggiori innovatori dell'interpretazione della musica antica, grazie alla sua concezione coraggiosa, personale e comunicativa dell'avvicinamento ai brani storici. È nato a Siviglia nel 1976 da padre siriano e madre palestinese. Ha lavorato insieme a grandi personaggi come Jordi Savall, Ton Koopman, Pedro Memelsdorff e Uri Caine. Incentrata ormai la sua carriera sia sul suo percorso come solista che sul suo gruppo, Accademia del Piacere, ha diretto innovative registrazioni per Glossa (*Rediscovering Spain, Cantar de Amor*).

Nel 2012, alla Biennale di Flamenco di Siviglia, ha ricevuto insieme al cantante di flamenco Arcángel, il Giralddillo per la migliore musica per *Las idas y las vueltas* e il Giralddillo 2016 per l'innovazione di *Diálogos*, insieme a Rocío Márquez. Nel 2014 Alqhai presentò il suo primo CD come solista, *A piacere*, con uno straordinario successo in tutta Europa. È stato protagonista di un tour in Giappone e Stati Uniti, dopo aver diretto l'Accademia del Piacere nelle sale da concerto più importanti del mondo in città come Vienna, Berlino, Amburgo, Colonia, Lisbona, Madrid e in molti altri palcoscenici dell'Olanda, Messico, Colombia, Svizzera, Francia e Italia. Nel 2016 presentò il suo lavoro più personale come solista, *The Bach Album*, per l'etichetta Glossa, con il quale ottenne diversi premi da parte del settore e dalla critica specializzata. Dal 2009 è direttore artistico del FeMÀS, Festival di Musica Antica di Siviglia.

Fahmi Alqhai collabora con l'Agenzia Andalus delle Istituzioni Culturali (Giunta dell'Andalusia).
www.fahmi.alqhai.com

TRÍO ARBÓS

Insigniti del Premio Nazionale di Musica 2013, il Trío Arbós nacque a Madrid nel 1996, prendendo il nome dal celebre direttore, violinista e compositore spagnolo Enrique Fernández Arbós (1863-1939). Oggi è uno dei gruppi da camera più prestigiosi del panorama musicale europeo.

Il loro repertorio spazia da capolavori del classicismo fino alla musica del nostro tempo, contribuendo all'estensione della letteratura per trio con pianoforte attraverso la commissione di opere nuove. Compositori come Georges Aperghis, Toshio Hosokawa, Ivan Fedele, Luis de Pablo, Roberto Sierra e Mauricio Sotelo hanno dedicato opere al trio.

Il Trío Arbós tiene periodicamente concerti nelle principali sale e festival internazionali: Konzerthaus di Vienna, Conservatorio Chaikovsky di Mosca, Accademia Sibelius di Helsinki, Teatro Colón di Buenos Aires, Auditorium Nazionale di Musica, Festival di Kuhmo, Auditorium Nazionale di Madrid, Festival Time of Music di Viitasaari, Wittener Tage für neue Kammermusik, Festival Musica di Strasburgo, Biennale di Venezia, Festival Casals di Porto Rico, eccetera.

Ha registrato una trentina di dischi, la maggior parte dedicati alla musica attuale e al recupero del repertorio spagnolo e latino-americano per trio. La prestigiosa rivista *Gramophone* ha scritto sul Trío Arbós: «È uno dei gruppi da camera più completi e proiettati al futuro dell'attualità».
www.trioarbos.com

RAFAEL DE UTRERA cantante

Nacque a Utrera, al numero 13 della Calle Nueva, dove c'è sempre stata molta festa flamenca e molto «cante». Proprio lì iniziò a cantare, continuando poi nella taverna «El Punto» di suo padre, dove ogni giorno nascevano diverse canzoni da gole appassionate di lavoratori del mattatoio municipale e della campagna. Poco dopo iniziò a fare i suoi primi spettacoli.

A ventun anni iniziò a cantare per il ballo. In quel periodo conobbe la sua attuale moglie, la ballerina Carmen Lozano, che si esibiva sul palcoscenico «Los Gallos» di Siviglia. Da allora iniziò a cantare per personaggi come Cristina Hoyos, Joaquín Cortes, Compañía Andaluza de Danza, Israel Galván, Farruquito, Eva la Yerbabuena, Carmen Cortés, Manuela Carrasco e altri.

Ha avuto l'onore di fare da accompagnamento a chitarre come quelle di Tomatito, Gerardo Núñez, José Antonio Rodríguez, Vicente Amigo e il maestro Paco de Lucía. Ha anche accompagnato il pianista David Peña Dorantes. La sua carriera è stata molto intensa ma è negli ultimi anni che sta facendo passi da gigante.

ROCÍO MÁRQUEZ flamenco voice

Rocío Márquez (Huelva, 1985) is currently one of the pre-eminent flamenco singers of her generation. Her clear and luminescent voice is imbued with nuances that express her fine sensibilities. Her aesthetic posture combines tradition with innovation; her love of tradition is as great as her creative spirit is restless. With the release of *El Niño* (2014) and *Firmamento* (2017) she has transcended the traditional flamenco circuits where she has long been considered a central figure. This is probably why she is in high demand amongst major events such as Primavera Sound in Barcelona, and venues such as the Teatro Real in Madrid, the Auditorio Nacional de Música and the Teatro de la Maestranza in Seville.

In 2008 Márquez obtained the Lámpara Minera and awards in four other categories of the Festival del Cante de las Minas de la Unión competition. This launched an ascendant artistic trajectory which has taken her to perform at the Flamenco Biennale in Seville, the SUMA Flamenca, Shakespeare's Globe Theatre, Les Suds Festival (Arles, France), the mythical Olympia in Paris, Dusseldorf Opera (Germany), Fez Early Music Festival (Morocco), the Palau de la Música in both Barcelona and Valencia. Her project Old and New 'Sones' in Dialogue (released on CD in 2018), alongside viola da gamba player Fahmi Alqhai, won her the Giralddillo prize for innovation at the Biennale of Seville. She has also been awarded the Coups de Coeur of the Académie Charles Cros (France, 2013).

During the course of her career, Márquez has collaborated with leading figures from both the flamenco and other musical worlds (Arcángel, Juan Carlos Romero, Carmen Linares, Diego Carrasco, Dani de Morón), with whom she has forayed into the Argentine tango; classical music (Rosa Torres-Pardo); and pop/rock (Jorge Drexler and Kiko Veneno).

On the academic front, Rocío Márquez holds a PhD from the University of Seville where she wrote her thesis on the vocal techniques of flamenco.
www.rociomarquez.net

FAHMI ALQHAÍ viola da gamba

Due to his willingness to take risks and his personalized, communicative approach to historical repertoire, Fahmi Alqhai is considered today one of the viola da gamba's most important performers worldwide, as well as one of Early Music's greatest innovators. He was born in Seville in 1976 to a Syrian father and a Palestinian mother. He has collaborated with illustrious names such as Jordi Savall, Ton Koopman, Pedro Memelsdorff and Uri Caine. Currently focused on his solo career and his ensemble, Accademia del Piacere, Alqhai has directed groundbreaking recordings for Glossa (*Rediscovering Spain, Cantar de Amor*). In 2012 he was awarded the Giralddillo for Best Music at the Seville Flamenco Biennale for *Las idas y las vueltas*, along with the flamenco singer, Arcángel; and in 2016 he won the Giralddillo again for Innovation in *Diálogos*, along with Rocío Márquez. In 2014 Alqhai released his first solo CD, *A piacere*, which enjoyed an excellent reception throughout Europe. With this show he toured Japan and the USA, after directing the Accademia del Piacere at many of the world's greatest concert halls in cities including Vienna, Berlin, Hamburg, Cologne, Lisbon, Madrid and on many more stages in the Netherlands, Mexico, Colombia, Switzerland, France and Italy, amongst others. In 2016 he launched his most personal project to date, *The Bach Album*, on the Glossa label, which obtained numerous prizes from the press and the industry. Since 2009 he has worked as Artistic Director of FeMÁS (Seville Early Music Festival).

Fahmi Alqhai is endorsed by sponsorship from the Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (Junta de Andalucía).
www.fahmi.alqhai.com

TRÍO ARBÓS

Awarded with the National Prize of Music in 2013, the trio was founded in Madrid in 1996. Named after the prestigious Spanish violinist, conductor and composer Enrique Fernández Arbós (1863-1939), Trío Arbós has since established itself as one Europe's leading chamber ensembles.

Its repertoire ranges from the classical to the contemporary, with specially commissioned works amounting for a significant part of their concert programs. Georges Aperghis, Toshio Hosokawa, Ivan Fedele, Roberto Sierra and Mauricio Sotelo are some of the composers who have written works for this ensemble.

The Trio has appeared frequently in major concert halls internationally: Vienna's Konzerthaus, Moscow's Tchaikovsky Conservatory, Helsinki's Sibelius Accademy, Buenos Aires' Teatro Colón, Madrid's Auditorio Nacional, Kuhmo Festival, Time of Music of Viitasaari, Wittener Tage für neue Kammermusik, Musica Festival of Strasbourg, Biennale of Venice, Festival Casals of Puerto Rico, etc.

Trío Arbós has recorded thirty CDs, many of them dedicated to contemporary music and to a forgotten Spanish and Latin-American repertoire. The prestigious magazine *Gramophone* said: "Trío Arbós is one of the most inclusive and forward-thinking chamber ensembles today".
www.trioarbos.com

RAFAEL DE UTRERA flamenco voice

Rafael was born in Utrera – at number 13 of the "postigos de la Calle Nueva", a place full of flamenco singing and dance. It was there where he began to sing, moving soon to his father's tavern El Punto, a place where flamenco poured out daily from the throats of amateur singers – workers from the municipal slaughtering house and farmers. Shortly afterwards he started performing.

At twenty-one, he began his career as a professional singer accompanying flamenco dancers. It was at that time when he met his wife, Carmen Lozano, who was a flamenco dancer at the 'tablao' Los Gallos in Seville. From then on, he sang for well known flamenco figures such as Cristina Hoyos, Joaquín Cortés, the Andalusian Dance Company, Israel Galván, Farruquito, Eva "la Yerbabuena", Carmen Cortés, Manuela Carrasco and many others.

He has had the honour of accompanying some of the greatest guitar soloists – Tomatito, Gerardo Núñez, José Antonio Rodríguez, Vicente Amigo and maestro Paco de Lucía –, and has sung with pianist David Peña Dorantes. Rafael de Utrera's intense artistic career has advanced impressively in recent years.

INSTITUTO CERVANTES

DIRECCIÓN

Luis García Montero

SECRETARÍA GENERAL

Carmen Noguero Galilea

DIRECCIÓN DE GABINETE

José María Martínez Alonso

DIRECCIÓN DE CULTURA

Martín López-Vega González

SUBDIRECCIÓN DE CULTURA

Raquel Caleyá Caña

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES CULTURALES

Ernesto Pérez Zúñiga

PROYECTO EUROPA. MESTIZAJES

COORDINACIÓN GENERAL

Ana Gómez Pérez
Noelia Salcedo Salas

ADMINISTRACIÓN

José Javier de la Fuente Sanz
José Luis Molina-Prados Iniesta
Javier Moreno Sanz

DOCUMENTACIÓN Y DIFUSIÓN

Sylvia López Rodríguez
Diego Suárez Tamayo
Robin Quiroga Pérez

COORDINACIÓN EDITORIAL

Alba Ramírez Roelnillo

SEDE CENTRAL INSTITUTO CERVANTES

www.cervantes.es

Alcalá, 49. 28014, Madrid, España

INSTITUTO CERVANTES DE ROMA

DIRECCIÓN

Juan Carlos Reche Cala

COORDINACIÓN CULTURAL

Gianfranco Zicarelli
José M. Cantos

ADMINISTRACIÓN

María Luisa Santos García

www.roma.cervantes.es

Via di Villa Albani, 16, 00198, Roma, Italia

EN COLABORACIÓN CON

Fondazione Musica per Roma

INSTITUTO CERVANTES DE NÁPOLES

DIRECCIÓN

Isabel Clara Lorda Vidal

ADMINISTRACIÓN

Cristina Alba Fernández

COORDINACIÓN CULTURAL

Giovanna Del Bello
Federica De Crescenzo

www.napoles.cervantes.es

Via Nazario Sauro, 23, 80132, Nápoles, Italia

EN COLABORACIÓN CON

Fondazione Musica Antica Pietà de' Turchini
Chiesa di Santa Caterina da Siena

INSTITUTO CERVANTES DE PALERMO

DIRECCIÓN

Beatriz Hernanz Angulo

COORDINACIÓN CULTURAL

MariLaura Cascio

ADMINISTRACIÓN

María José Arnaiz Hernández

www.palermo.cervantes.es

Via Giosuè Carducci, 2, 90141, Palermo, Italia

EN COLABORACIÓN CON

Palermo Capitale Italiana della Cultura 2018
Fondazione The Brass Group
Real Teatro di Santa Cecilia

INSTITUTO CERVANTES DE UTRECHT

DIRECCIÓN

Pilar Tena

COORDINACIÓN CULTURAL

Guadalupe Galán
Itziar Muñoz

ADMINISTRACIÓN

Luis R. Campillo Martínez

www.utrecht.cervantes.es

Domplein 3, 3512 JC; Utrecht, Holanda

EN COLABORACIÓN CON

Flamenco Biennale Nederland
Muziekgebouw aan 't IJ

CENTRO NACIONAL DE DIFUSIÓN MUSICAL

DIRECCIÓN

Francisco Lorenzo Fraile de Manterola

GERENCIA

Lucía Ongil García

ASISTENTE DE DIRECCIÓN

Elena Maraño Garrido

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES

Celia Lumbreras Díaz

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

Gema Parra Píriz

PROYECTO PEDAGÓGICO Y ASISTENTE DE PRODUCCIÓN

Patricia Rodríguez Alonso

ASISTENTE DE COMUNICACIÓN Y DE PRODUCCIÓN

Isabel Imaz Vargas

RELACIONES INSTITUCIONALES

Juan Manuel Ruiz García

RELACIONES EXTERNAS Y PROTOCOLO

Consuelo Martínez Serrano

ADMINISTRACIÓN

Olga Tena Alagón
Patricia Gallego Gómez
M.ª José Artiaga
Carlos Castañón Tomé

www.cervantes.es
www.cndm.mcu.es

constituc4ón