

PROYECTO *IBERIAN*

Título del Recital

“PICASSIADA”

En conmemoración del 50 aniversario de la muerte de
Picasso.

21 de abril de 2023

Iván Torres, violonchelo

Tito García González, piano

Programa

Jorge Grundman (1961)	<i>Sonata para violonchelo y piano op.72</i>
Tito García González (1974)	<i>Ma Jolie</i> (estreno absoluto)
	<i>Guernica</i> (piano solo)
Consuelo Díez (1958)	<i>Silente luna</i>
	<i>Viento y Silencio</i>
Miquel Ortega (1963)	<i>Canción de cuna por el padre ausente</i>
	<i>Las Señoritas de Avignon</i> (estreno absoluto)
Arvo Pärt (1935)	<i>Spiegel im Spiegel</i>

El proyecto *Iberian* se ha presentado previamente en otras salas de prestigio mundial como el Carnegie Hall de Nueva York, la Philharmonie de Berlín y el Auditorio Nacional de Música, en 2016 con ocasión del 400 aniversario de la muerte de Miguel Cervantes, en 2017 para conmemorar el 80 aniversario del Guernica de Pablo Ruiz Picasso y del bombardeo de la ciudad vasca, y entre 2021-2022 en otras salas españolas como el Museo Picasso de Málaga y la Real Academia de Bellas Artes De San Fernando (Madrid) para conmemorar el V Centenario de la primera vuelta al mundo.

Pretende seguir extendiendo su actividad en 2023 para celebrar 50 aniversario de la muerte de Picasso, una efeméride muy relevante desde la perspectiva de la historia del arte en general y, por ese motivo, ahora lo presentamos en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina de Málaga, esta vez en formato de recital de música de cámara (violoncello y piano). El concierto lleva el título “Picasslada”, porque hace referencia a nuestro pintor español más universal y al contexto musical y artístico en el que presentamos estas obras, dos de ellas, compuestas para la ocasión. Además, se incluyen en este programa otras piezas muy destacadas de algunos de los más relevantes compositores españoles de la actualidad.

Jorge Grundman siempre ha permanecido fiel a la Tonalidad como eje central de su discurso musical. El mejor ejemplo de esta fidelidad se encuentra en una de sus últimas composiciones, la Sonata para violonchelo y piano creada en 2020 en plena pandemia. Él mismo escribe sobre su obra:

(...) dedicada a todo el personal sanitario. Durante el año 2020 fallecieron en España unas 80.000 personas por causas directa o indirectamente relacionadas con la enfermedad COVID-19. La gran mayoría de ellas partió de este mundo lejos de sus seres queridos, con la única compañía de quienes trataban de cuidar su salud. Y fueron estas personas las que les dieron la mano. Por eso quise dedicarles esta sonata a la que llamé "Los que no pudieron despedirse". Me gustaría que se recordara como la Sonata Breen para violonchelo y piano en memoria de la jefa de la sala de emergencias del Hospital Monte Sinaí, Lorna Breen, quien decidió quitarse la vida cuando ya no podía soportar ver morir a más pacientes infectados.

Mi obra, *Ma Jolie*, es un encargo que recibí en 2022 por parte de la Sociedad Filarmónica de Málaga, inspirándome para su creación en el cuadro de Picasso "Ma Jolie, mujer con mandolina o guitarra", expuesto en el MoMa de Nueva York, y que me cautivó cuando lo visité tras mi presentación en el Carnegie Hall en 2016. Trato en todo momento de mantener un lenguaje ecléctico con múltiples influencias del impresionismo francés, de la música cabaretera parisina, de la música de cine y del jazz, conteniendo cadencias ad libitum y momentos de improvisación.

De la misma manera, el director, pianista y compositor Miquel Ortega lo hace con su obra *Canción de cuna por el padre ausente*, hermosa y emotiva pieza dedicada a la memoria de su padre, donde también se escuchan reminiscencias de la canción popular americana, como *Cheek to cheek* de Irving Berlin.

A modo de Foxtrot (baile de ritmo cortado y alegre, originario de los Estados Unidos de América, y que estuvo de moda a principios del siglo XX), De M. Ortega realizamos también el estreno absoluto de *Las señoritas de Avignon*, inspirado en el famoso cuadro de Picasso, considerado como el despertar del movimiento cubista en el siglo XX y como una de las obras clave de la historia del arte en general.

Además, *Silente Luna*, *Viento* y *Silencio* de una de las compositoras españolas más representativas de la actualidad, Consuelo Díez, también irán impregnadas del espíritu artístico de Picasso, con referencias a su biografía y a su etapa azul. Así lo describe la compositora:

Pablo Ruiz Picasso mantuvo una intensa amistad con Manuel Pallarés que se prolongó durante 70 años. Se conocieron el primer día de clase del curso 1895-96 en la Escuela de Bellas Artes de Barcelona. Pallarés invitó a Picasso el verano de 1898 a una estancia en su pueblo, Horta de San Juan, que él llamaba Horta del Ebro, la cual se prolongó hasta Febrero del siguiente año. Ambos eran unos quinceañeros. Horta impactó a Pablo. Los dos jóvenes vivieron ese verano varias semanas en plena naturaleza sorteando lluvias, vientos y fríos, durmiendo en cuevas, pero sin olvidar la obsesión por la pintura. Picasso trabajaba sin parar, al igual que Pallarés, aunque en alguna ocasión los

bastidores sirvieron como leña para el fuego. Mis dos piezas "Viento y Silencio", para Violoncello y Piano, quieren rememorar ese fragmento de la vida de Picasso, al aire libre en el campo, rodeado de naturaleza, frío y lluvia en ocasiones, viento en otras, y pintando en silencio junto a su amigo. Sirvan como homenaje al gran pintor malagueño al cumplirse en este 2023, 50 años de su muerte.

Pablo Ruiz Picasso tiene un cuadro titulado "Los techos de Barcelona a la luz de la luna", pintado en 1903, que tiene esos azules tan poderosos que también se encuentran en otras obras suyas como "Ascético", del mismo año, o "Acróbata y joven Arlequín" y "Chico con una pipa", ambas de 1905. Todas estas obras pertenecen a lo que se denomina su "Época azul", que a mí personalmente es una de las que más me gustan de toda su vasta producción. En ese cuadro se intuye la luz de la luna, que es la que conforma esa gama de azules, blancos y grises, tan atractiva. Pero la luna no aparece en el lienzo. Está presente en los colores que provoca, pero no se la ve, está en silencio, es una luna silente en este caso. Y ahí es donde encaja con mi pieza para violoncello y piano, en la que el violoncello, como si fuera una voz humana, adquiere un dramatismo y una fuerza equiparables a la soledad resplandeciente de los tejados y azoteas de Barcelona en el óleo citado del pintor español.

El título de la obra, "Silente Luna", está tomado de un verso del escritor y poeta José Jiménez Lozano, pero podría ser también perfectamente el título del cuadro aludido del gran pintor malagueño.

Deseo que esta pieza musical, formando parte de este proyecto en torno al pintor, sea mi humilde homenaje a Picasso en el 50 aniversario de su fallecimiento.

Incluimos finalmente *Spiegel im Spiegel* del internacional Arvo Pärt (Premio Fronteras del Conocimiento 2020 de la Fundación BBVA), al que consideramos como uno de los más importantes compositores vivos de nuestro tiempo, que también ha permanecido fiel a esta estética "neotonal" y "transmoderna".

Tito García González

Iván Torres (violonchelo)

Comenzó sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música del Liceo con Adam Glubinsky y Peter Thiemann, continuándolos en el Royal College of Music de Londres con Alexander Boyarsky y Leonid Gorokhov. Finalmente terminó sus estudios en la Hochschule für Kunst de Bremen con Alexander Baillie. Ha recibido los consejos de Timothy Hugh, Steven Doane, Patrick Demenga, Anner Bijlsma, Jean

Decross, Natalia Gutman, Lluís Claret, Li-Wei Qin, Johannes Moser and Daniel Müller-Schott.

Ganó diversos premios como el Anna Shuttleworth Prize, Kit & Lambert Prize y becas como Foundation Scholar and Senior Exhibitioner en el Royal College of Music. Allí obtuvo el título superior Bachelor of Music con honores (1999) y el Diploma Postgraduado de Violonchelo Performance Solo con distinción (2000). Ha recibido numerosas becas del Ministerio de Educación, Generalitat de Catalunya, Fundació Pau Casals, Artistas e Intèrpretes e IMCET (Ayuntamiento de Terrassa). También ha participado como alumno en seminarios y festivales como International Musicians Seminario IMS Prussia Cove (UK), Berneville-Carteret (Francia), Weikersheim Jeunesses Musicals (Alemania), Coregliano (Italia) y Torroella de Montgrí Festival. Como músico de cámara ha recibido masterclasses de los Bartók String Quartet, Endellion String Quartet, Chilingirian Quartet, Artemis String Quartet, Oslo Piano Trio y Solomon Piano Trio. Fue violonchelista principal de la World Orchestra de Jeunesses Musicales. viajando por muchos países.

Ha colaborado con la Orquesta Sinfónica de Galicia, Orquesta Nacional de Malaysia (NSO), Orquesta Sinfónica de Tenerife, Orquesta de la Comunidad Valenciana, Orquesta Ciudad de Granada, Orquesta Sinfónica de Barcelona y Cataluña, Real Filharmonía de Galicia, Macao Orchestra y con los I Laureate Covent Garden Royal Opera House. Ha trabajado con directores como L. Maazel, Z. Mehta, R. Norrington, D. Gatti, Y. Keisberg, J. López Cobos o K. Penderecki.

Después de una etapa como profesor de violonchelo y música de cámara en Conservatorio del Liceu de Barcelona, miembro del Melitango Quintet, se marchó a vivir a Malaysia con su esposa e hija en 2008. Desde entonces ha sido invitado como jurado en concursos internacionales como PGMIEC Princess Galyani Vadhana (Tailandia) o Euroasia String Competition (Malaysia). Ha realizado Masterclasses en Universidades de Malasia, en Talent Makers, Permata Seni Music, Genius Seni Musik, Allegro Music Arts. Sus alumnos han ganado premios y becas como MYOF Festival, Euroasia, el Robert Walter Storr Bursary (Sydney). También imparte la docencia online con alumnos en Taiwán, Macao, Tailandia o Singapur. Como intérprete ha efectuado grabaciones para canales de radio y televisión nacionales e internacionales. Es invitado regularmente en las populares sesiones Happy Hour Series en la Dewan Filharmonik Petronas, y ha participado en festivales internacionales como Johor International Music Festival (Malaysia) o en Tailandia en PGMIM junto a intérpretes internacionales como Kyung Sun Lee o Avo Kouyoumdjian. Como violonchelista polifacético, Ivan Torres se apasiona por el arte de la improvisación, usando la voz del chelo en estilos diversos.

Tito García González (piano)

Realizó sus estudios superiores de música en la Hochschule für Kunst, Bremen (Alemania) con el Prof. Kurt Seibert, recibiendo las más altas calificaciones, y se

especializó en música de cámara con el Quinteto de Vientos de la Orquesta Filarmónica de Berlín.

Es el primer pianista español que se presenta en recital como solista de piano y compositor en cuatro de las salas más importantes del mundo: el Teatro Colón de Buenos Aires (1998), el Auditorio Nacional de Música de Madrid (2014), el Carnegie Hall de Nueva York (2016) y la Philharmonie de Berlín (2017). Considerado por la crítica y la prensa española como "uno de los concertistas españoles de mayor renombre" (La Vanguardia), "uno de los mejores concertistas del momento" (ABC), también ha sido definido por la crítica alemana como "el gran talento de la próxima generación, capaz de fascinar al oyente con su gran caudal de medios expresivos y tonales, alegría, espontaneidad y profunda expresividad" (Der Neue Tag). En la Philharmonie de Berlín (mayo de 2017) ha compartido cartel con figuras internacionales como Ricardo Mutti y la violinista alemana Anne-Sophie Mutter.

Desde su debut como pianista profesional en Alemania (1996) se ha especializado en el repertorio alemán (Mozart, Beethoven, Schumann, Brahms...) y español contemporáneo, que le ha llevado a presentarse como intérprete y compositor en numerosos ciclos y festivales de Alemania, Argentina, Portugal, Estados Unidos y España. Por sus trabajos discográficos ha obtenido el premio "Melómano de Oro", y la categoría "5 estrellas" de la Revista Ritmo. Músicos legendarios como Chucho Valdés, han apoyado y valorado sus CDs *Quixote in New York*, *Retro-Garde* y *The Puppet Circus*. Su último disco *Cémit: Un Viaje sin Límites*, es un monográfico que recorre toda su obra para piano solo, y está producido por Kenya y Oscar Autie, ganadores en varias ocasiones del Grammy y del Latin Grammy. Este álbum incluye su pieza *Guernica*, estrenada por él mismo en la Philharmonie de Berlín, y lanzada internacionalmente en 2023 para conmemorar el 50 aniversario de la muerte de Picasso.