

Yuri Chugúyev

Almería suena a música

por Eneko Vadillo *

Bajo el prisma multicultural y el tamiz multiestilístico del maestro Yuri Chugúyev, destacados géneros de música andaluza como el flamenco y la copla andaluza adquieren un nuevo halo y significado, donde, la esencia, el melodismo y la riqueza tímbrica permanece, pero bajo un color armónico e instrumental distinto y novedoso respecto a otros autores.

La inspiración del maestro hispano-ruso Yuri Chugúyev a la hora de componer su última obra sinfónica, *Almería-fantasia sinfónica*, ha tenido en cuenta su destinatario, Turki Al-Sheikh, asesor de la Corte Real del Reino de Arabia Saudita bajo el rango de Ministro. Turki Al-Sheikh, reconocido por su escritura artística, sus letras han sido enriquecidas por un gran número de artistas del golfo y árabes. Turki Al-Sheikh actualmente es propietario de la UD Almería, ciudad a la que Yuri Chugúyev dedica su música, "en *Almería* -afirma el compositor- he querido plasmar el sol, el desierto, el verdor vegetal que le hace contraste, las playas de la Costa de Almería y el imán de este inigualable enclave que hace que cualquiera que se asome a vivir aquí, se quede para siempre"

En estas páginas descubrimos a un creador fascinado por una tierra, en cuya música se inspira y de la que florece un andalucismo muy profundizado y asimilado. Así es Yuri Chugúyev, a quien la música le suena a Almería.

* Eneko Vadillo es compositor y Catedrático de Composición, Análisis y Orquestación del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid

Al-Ándalus es el nombre que en la Edad Media dieron los musulmanes a la península ibérica. El nombre de al-Ándalus se fue adecuando al menguante territorio bajo dominación musulmana. La influencia que el conocimiento árabe dejó como legado en las formas y costumbres sociales y culturales (incluyendo la música) es perceptible en todos los ámbitos y manifestaciones artísticas. Desde escalas, formas, melodías, a instrumentos, poesía hasta nombres, prefijos, arquitectura, utensilios y así, un largo etcétera.

¿Es posible comprender Andalucía y la música andaluza sin dicha influencia? ¿Es posible re-imaginarla? ¿Es posible reformarla y aportarle un halo de libertad y frescura con medios modernos? La obra sinfónica del director de orquesta y compositor Yuri Chugúyev parece así demostrarlo.

La música andaluza es tanto la música tradicional propia del territorio español de Andalucía, como un tipo de música específico de género culto, definido por unas características propias en el ámbito métrico, melódico, armónico y formal. En el ámbito armónico es muy frecuente el uso de la cadencia andaluza. Por ello, puede hablarse con propiedad de música andaluza compuesta por compositores no andaluces. En el ámbito de la musicología, a esta tendencia suele llamarse Andalucismo musical.

Tamiz multiestilístico

Bajo el prisma multicultural y el tamiz multiestilístico del maestro Yuri Chugúyev, destacados géneros de música andaluza como el flamenco y la copla andaluza adquieren un nuevo halo y significado, donde, la esencia, el melodismo y la riqueza tímbrica permanece, pero bajo un color armónico e instrumental distinto y novedoso respecto a otros autores.

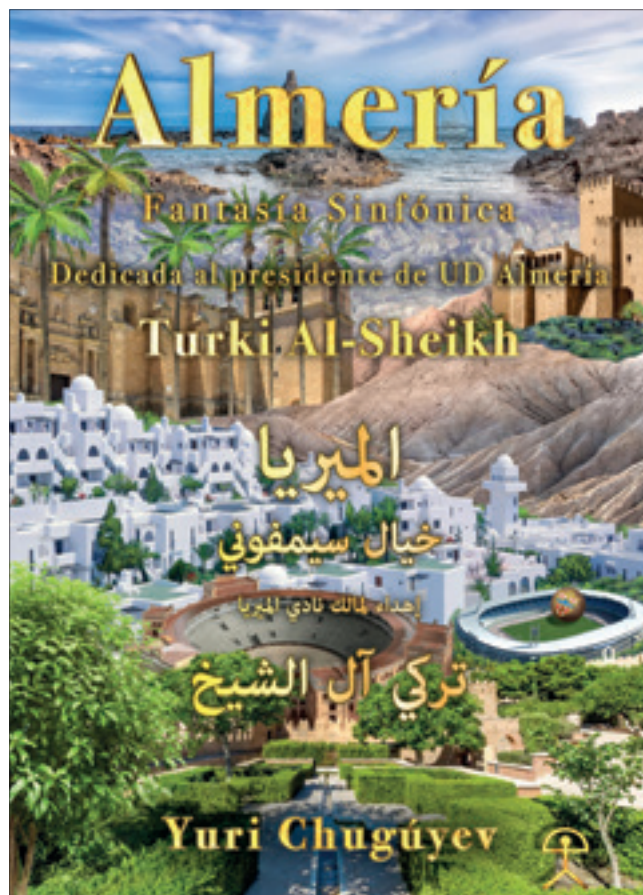
Sin duda que la inspiración del maestro hispano-ruso a la hora de componer su última obra sinfónica, *Almería-fantasia sinfónica*, tiene que ver con este sentido de transparencia y de porosidad que naturalmente encontramos en la ciudad a la que dedica la obra, como la ciudad que le ha adoptado (Málaga).

De una y otra manera, se ha inspirado en su dedicatorio, el presidente del club de fútbol UD Almería, Turki Al-Sheikh, y en los nuevos aires que trae a un país, que, como España o Andalucía, comparte tradiciones milenarias, pero sabe adaptarse a los nuevos tiempos.

Turki Al-Sheikh

Turki Al-Sheikh es un asesor de la Corte Real del Reino de Arabia Saudita bajo el rango de Ministro. En adición a su carrera oficial y honoraria, Turki Al-Sheikh fue reconocido por su escritura artística, sus letras fueron enriquecidas por un gran número de artistas del golfo y árabes. En diciembre de 2018, fue nombrado presidente de la Autoridad General de Entretenimiento, cargo que ejerce en la actualidad.

Turki Al-Sheikh actualmente es propietario de la UD Almería, representa el tipo de espíritu o *Zeitgesit* en su acepción hegeliana, que vive actualmente Arabia Saudí

Portada de *Almería-fantasia sinfónica*, de Yuri Chugúyev.

y que, de alguna manera, es reflejo de los que se vivieron en el al-Ándalus que imaginan tanto él como Yuri. Hacer renacer una ciudad y un país abriendo caminos no explorados y con sentido común. Estos caminos se pueden observar que son reflejados en la obra de Yuri, en múltiples formas y en sus diversas obras estrenadas y grabadas en los últimos años.

Sorprendente fresco sonoro

El maestro, director de orquesta, percusionista y compositor Yuri Chugúyev, nos aporta un sorprendente fresco sonoro en cada una de sus obras, y *Almería* no es una excepción. Una obra que resume las principales características de este autor de tan original lenguaje: eclecticismo, vitalidad y comunicatividad. Se respira el profundo aroma de multiculturalidad que impregna a *Málaga*, y resuenan en perfecto equilibrio sonoridades impresionistas, grandes *tutti* orquestales, delicados momentos de cámara de sutil refinamiento, así como un atractivo rítmico único,

“Turki Al-Sheikh representa el tipo de espíritu o *Zeitgesit* en su acepción hegeliana, que vive actualmente Arabia Saudí y que, de alguna manera, es reflejo de los que se vivieron en el al-Ándalus que imaginan tanto él como Yuri”

El maestro Yuri Chugúyev, que ha dedicado su partitura a Turki Al-Sheikh.

todo ello servido en una interpretación bajo la dirección del maestro llena de fuerza, firmeza, delicadeza y detallismo.

La obra ha sido grabada en Bratislava en los estudios de la Radio Nacional Eslovaca y refleja la influencia que su tierra de origen, su tierra de adopción y la creatividad de Gaudí han tenido sobre la vida y obra el músico y director ruso.

“En Almería se respira el profundo aroma de multiculturalidad que impregna a Málaga, y resuenan en perfecto equilibrio sonoridades impresionistas, grandes *tutti* orquestales, delicados momentos de cámara de sutil refinamiento, así como un atractivo rítmico único, todo ello servido en una interpretación bajo la dirección del maestro llena de fuerza, firmeza, delicadeza y detallismo”

La música del maestro ruso representa un ejemplo de la fusión de estilos que ha dado lugar a la fuente de inspiración y resultados de las extraordinarias creaciones de los compositores españoles Manuel de Falla y Joaquín Turina.

El uso de ritmos clásicos del folklore malagueño, pero en un contexto rítmico y textural contrario a la naturaleza del ritmo (hemioalias, sincopas, falsos acentos) aportan una frescura y visión renovada de lo que hasta ahora podíamos considerar “tradicción” malagueña y del folklore andaluz; solo en la mente de un malagueño de origen ruso o un ruso adoptado malagueño, sería posible semejante mezcla.

Multiculturalidad

En Almería se respira el profundo aroma de multiculturalidad, desenfado, optimismo y libertad que impregna la música del maestro ruso. Resuenan en perfecto equi-

librio sonoridades impresionistas. Es tal su eclecticismo que, en breves segundos, se pasa por influencias y estilos tan variados como el jazz-swing, Stravinsky, minimalismo y tradición del coral navideño. Hay que destacar la perfecta escritura del coral navideño. Hay que destacar la perfecta escritura del coral navideño. Hay que destacar la perfecta escritura del coral navideño.

rece un aspecto que siempre se olvida: la alegría, libertad, optimismo y sentido vital a través del ritmo.

El autor ha explicado que "en la obra *Almería* he querido plasmar el sol, el desierto, el verdor vegetal que contrasta, las playas de la Costa de Almería y el imán de este inigualable enclave que hace que cualquiera que se asome a vivir aquí, se quede para siempre". Lo mismo se desprende de esta obra, el más bello homenaje musical que se podría dar a la ciudad de Almería.

"Almería tiene sonido sinfónico"

por Yuri Chugúyev

Cuando compuse la pieza *Mar de Alborán*, quise hacerlo con el mayor conocimiento de causa posible, la parte más occidental del Mar Mediterráneo que, a lo largo de 350 km, al Este limita con una línea imaginaria desde Cabo de Gata (Almería) hasta el Cabo Fegalo en Argelia. Por eso, Almería me interesó desde que me establecí en España, hace ya casi treinta años, por sus gentes, su fuerza y emprendimiento, su historia, su cultura y patrimonio, su Poniente y su Levante, su capital y su provincia, su Indalo y la Cruz de San Jorge, su inmensa Alcazaba o la Catedral fortaleza, sus pueblos blancos, sus paisajes tan distintos, la Alpujarra almeriense, el Valle de la Almanzora, la Sierra Nevada de esta tierra y... su ritmo, por supuesto.

Consecuencia directa de ello es sin duda esa deuda que ya he afrontado con la composición de la *Fantasía Sinfónica* titulada *Almería*, de la que soy autor.

En la obra *Almería* he querido plasmar el sol, el desierto, el verdor vegetal que le hace contraste, las playas de la Costa de Almería y el imán de este inigualable enclave que hace que cualquiera que se asome a vivir aquí, se quede para siempre.

Pero Almería es mucho más. He apuntado su capacidad de emprendimiento, porque ¿qué fuerza hay que tener para revertir la agricultura más exigua a la más rica y floreciente de España? El almeriense es muy orgulloso y tiene sobradas razones para ello. Para la historia más contemporánea queda el papel estelar de esta provincia, del Desierto de Tabernas, en ese género inigualable y sucesor del Western que fue el Spaghetti Western, para el cine siempre. El almeriense saca más partido que nadie a sus posibilidades y

el turismo ocupa un lugar primordial, la prueba de fuego más importante para un destino, sus visitantes y su inmenso agrado puesto de manifiesto en su fidelidad y su importante incremento anual.

Nada es casualidad, hace muy poco el que fuera presidente de la Liga Nacional de Fútbol Saudí, Turki Al-Sheikh, una de las figuras políticas y sociales más importantes de Arabia, también ha elegido Almería para poner el mayor de los esfuerzos en su imagen y en su fútbol. La Unión Deportiva Almería está ya en los puestos de cabeza de la competición española de plata y todo indica que se encarama al asalto más pacífico, técnico y futbolístico, de la Primera División. El señor Al-Sheikh es Ministro, Presidente de la Autoridad General de Cultura de este país. La apuesta es grande y es mucho más que fútbol, Almería suena y se ve, Almería es presente y mucho futuro, Almería tiene sonido sinfónico.

He querido dedicar la *Fantasía Sinfónica Almería* a todos los almerienses, a los que la visitan, a los que la quieren y a los que la descubren. Por eso también está dedicada a Turki Al-Sheikh y a la Unión Deportiva Almería y a los aficionados. Veamos Almería a través también de su sonido sinfónico y de toda su belleza trascendental.

Esta obra musical contiene el sonido, el olor y las miradas de Almería. Entrometido en la orquestación sinfónica varias veces sonará el silbato de fútbol interpretado por el maestro director como un homenaje al fútbol de los conquistadores almerienses. El reto ha sido grande y el resultado es que sólo puede llamarse como su nombre, Al Mariyyat, Al Miraya, Almería.

Suena: "¡Ole, Almería!"

Orden de la Paz *Picasso, Cuadros Sinfónicos*

La Fundación Orden de la Paz es una entidad sin ánimo de lucro cuyo primer fin es transmitir al máximo número de personas los valores de la Paz, entendiendo ésta como un principio de vida, y un todo que dé forma a la unidad y a la coexistencia armónica del individuo universal.

Para tal, Orden de la Paz presentó el proyecto en el Concierto por la Paz con *Picasso, Cuadros Sinfónicos*, compuesto por el maestro Yuri Chugúyev, director y compositor español de origen ruso. En su realización, fue necesaria una orquesta sinfónica, una gran pantalla sobre la orquesta donde se proyectaron los dibujos de los niños y, en el número final, más de un centenar de niños cantaron por la paz en una puesta en escena única y multitudinaria.

www.yuri-chuguyev.com
<http://ordendelapaz.org>