

Cavatina Duo

En versión barroca: *Folias and Fantasias*

por Esther Martín

La flauta de Eugenia Moliner y la guitarra de Denis Azabagic traen ecos del siglo XVII en su nuevo trabajo, "Folias and Fantasias". Su intención manifiesta es ampliar el repertorio a través de varios caminos trazados. En esta ocasión, el Barroco ha sido su inspiración y han vestido su música de época para celebrar la adaptación de la obra para flauta sola de Telemann en una de cámara con guitarra. La presencia de las seis cuerdas ayuda a desentrañar una complejidad armónica que la flauta apenas esboza en su línea melódica y así, de manera aparentemente casual e inocente, se evidencian los afectos encerrados en cada nota. Atmosferas y sensibilidades llaman la atención del alma, que tocada en lo más profundo de su esencia, se deja llevar hasta las festivas folías de Marais, la otra pieza del disco. Cavatina Duo ha conseguido con esta selección un equilibrio musical perfecto que también implica a los instrumentos y sus interpretaciones.

En esta entrevista nos hablan también de su próximo registro discográfico, "River of fire", en el que colaboran cinco compositores (Sergio y Clarice Assad, Garrop, Ourkouzounov y Dunn), a los que han encargado obras basadas en la música de la cultura Roma. Y tratan temas como la dirección artística de varios festivales y la experiencia en la docencia de alto nivel en Estados Unidos, "durante años, en diferentes conversaciones con mis colegas músicos y profesores de conservatorio en España, he tenido la impresión de que para ellos era complicado compaginar su carrera de concertistas con la docencia, debido en gran medida a las restricciones por parte de la administración. Algo que debería de ser compatible porque el músico que toca en conciertos practica lo que está enseñando", afirma Cavatina Duo, ahora más que nunca "en versión barroca".

Este trabajo, "Folias and Fantasias", se centra en la música de los compositores del Barroco Telemann y Marais. ¿Qué los decidió a convertirlos en sus protagonistas?

A veces los proyectos empiezan con una idea y la imaginamos como si fuese una semilla, que puede estar sin germinar durante varios años hasta que se dan las condiciones apropiadas y crece una planta. La metáfora se refiere a la idea que surgió hace varios años en una conversación que tuvimos Alan Thomas, amigo y colaborador. El planteamiento era componer la parte de guitarra para la monumental *12 Fantasías para flauta sola*, de G. P. Telemann.

Y en cuanto a las folías y las fantasías, ¿por qué han seleccionado estas formas?

Los tres estábamos encantados de presentar las *Fantasías* de esta nueva manera. Por otra parte, Eugenia y yo nos decidimos acompañarlas de las *Las Folias d' Espagne*, de Marais, porque se complementarían muy bien; las dos obras ofrecen una variedad inmensa de expresiones musicales y emocionales, aunque lo consiguen utilizando medios muy diferentes. En la obra de Telemann uno encuentra una gran variedad de temas, tonalidades o formas, mientras que en la de Marais lo consigue con una tonalidad y un tema presentado en 32 *couplets* (tema y 31 variaciones).

¿Guardan relación con su interés por profundizar en las raíces de la música y los puentes que unen los diferentes países?

Cuando estábamos desarrollando este proyecto nuestra visión era crear un proyecto con música del Barroco, por lo que no tuvimos en consideración ningún elemento folklórico.

La *Folía de España* de Marais es una forma y una música profundamente española compuesta por un músico francés, ¿por qué han elegido esta versión de las folías?

Tocamos esta pieza de Marais porque nos encanta su música y, en concreto, esta pieza encaja muy bien con nuestra combinación de instrumentos. Es realmente espectacular lo que el compositor consigue con un tema tan simple y corto; además, componer 31 variaciones requiere un enorme esfuerzo al que hay que añadir que cada una se presenta con una introducción musical diferente, sin salirse de la estructura del tema o tonalidad en las que se escuchan atmósferas de alegría, felicidad, juventud y esperanza seguidas de una profunda contemplación, llanto y desgarradora tristeza. Por otra parte, esta pieza es muy conocida gracias a la película *Tous le matins du monde*, en la que tocaba Jordi Savall. Entre todas las variaciones compuestas sobre las "folías de España", podríamos decir que las de Marais son las más reconocidas.

La otra obra del CD son las *12 Fantasías* compuestas Telemann para instrumento solo. ¿Podrían explicarnos qué aporta el acompañamiento de guitarra?

Alan Thomas ha escrito la parte de guitarra con la intención de exponer con más claridad las armonías y el contrapunto implicados con la línea de la flauta sola. Thomas explica en las anotaciones del disco que "la parte de guitarra adicional ayuda a resaltar aspectos latentes de la melodía de flauta solista desarrollando armonías implícitas, haciendo que las danzas sean más rítmicas y aumentando los 'afectos' de la obra" (término que los teóricos del Barroco relacionan con una gran variedad de ambientes y estados emocionales). Para Cavatina Dúo ha sido muy importante transformar estas *Fantasías*, que en origen conforman una pieza monumental de uno de los grandes compositores de la época, en una obra para flauta y guitarra: con esta contribución se enriquece el repertorio de nuestra combinación de cámara.

© JAVIER SARRA

"En la obra de Telemann uno encuentra una gran variedad de temas, tonalidades o formas, mientras que en la de Marais lo consigue con una tonalidad y un tema presentado en 32 *couplets*", afirman Cavatina Duo, que han grabado *Folias and Fantasias*.

La música del Barroco es una fuente de inspiración, ¿qué supone para Cavatina Duo?

¡Como bien dice, el Barroco es una fuente inagotable de inspiración! Por su complejidad polifónica, armónica y la gran variedad de formas (preludios, danzas, etc...), esta música requiere una enorme concentración por parte del intérprete para que todos los componentes se expongan claramente al oyente. En los conciertos siempre incluimos música de esta época, las Sonatas de Bach para flauta y continuo arregladas para guitarra o los Conciertos de Vivaldi, y cuando colaboramos con otros músicos, las *Trio Sonatas* de Haendel, así como las apreciadas *Trio Sonatas* del *Tafelmusik* de Telemann.

Ya están trabajando en un nuevo proyecto titulado "River of fire", relacionado con su compromiso con el folklore y la música de otras culturas. ¿Podrían hablarnos del origen de este trabajo?

"River of fire" es un proyecto en el que colaboran cinco compositores (Sergio y Clarice Assad, Garrop, Ourkouzounov y Dunn), a los que hemos encargado obras basadas en la música

"Para Cavatina Dúo ha sido muy importante transformar estas *Fantasías*, que en origen conforman una pieza monumental de uno de los grandes compositores de la época, en una obra para flauta y guitarra: con esta contribución se enriquece el repertorio de nuestra combinación de cámara"

© JAVIER SAINA

“Los estilos que exploramos, el barroco en *Folias and Fantasías* y el folklórico en *River of Fire*, son una muestra de la variedad que forma parte de nuestra visión artística, muy ecléctica”, señalan Eugenia Moliner y Denis Azabagic.

de la cultura Roma. La cultura *Roma*, también conocida como *Gitana*, está presente en casi todos los países del mundo y su música es muy apreciada. Eugenia nació en España y ha escuchado el flamenco desde muy joven y yo lo he conocido a través de las interpretaciones de Paco de Lucía y de la música gitana de los Balcanes. Nuestra trayectoria concertista nos ha llevado (entre muchos otros países) a la India, donde hemos aprendido del origen de los Romas. Siendo una cultura nómada, su música ha viajado con ellos adquiriendo influencias de los países en los que se han asentado. Por lo tanto, en nuestro proyecto se escucharán las obras que reflejan estas aportaciones musicales de distintas regiones del mundo: India, los Balcanes, Francia, España y Brasil.

¿Quién les acompañarán en este viaje?

Desde el punto de vista artístico, la colaboración con otros músicos es muy enriquecedora. En este proyecto algunas de las obras que hemos encargado incluyen tríos y un sexteto para instrumentos de cuerda, y contaremos con la presencia del Pacifica Quartet.

Este disco se grabará con Cedille Records... ¿Podrían explicar la filosofía de este sello discográfico?

Cedille Records es una casa discográfica sin ánimo de lucro que se dedica a presentar proyectos de músicos destacados de Chicago. Estamos muy contentos de grabar discos con ambas casas discográficas, tanto Cedille como Bridge Records, de Nueva York.

En línea con sus grabaciones, ¿existen nexos entre “Folias and fantasías” y “River of fire”?

A simple vista no parece haber nexos entre estos dos proyectos, más bien grandes contrastes. Los estilos que exploramos, el barroco en “Folias and Fantasías” y el folklórico en “River of Fire”, son una muestra de la variedad que forma parte de nuestra visión artística, muy ecléctica. Pero si profundizamos,

podremos constatar que en el periodo barroco era común adaptar danzas (Allemande, Sarabanda, etc.) populares de la época e incluirlas en las formas más complejas, como eran las sonatas, partitas o suites. Así pues, los compositores han seguido esta práctica que se inspira en la música popular para crear las piezas incluidas en “River of Fire”.

La docencia es una profesión que suele completar el perfil de un intérprete. Eugenia, desde su vivencia en Norteamérica, ¿podría decirnos su visión de la educación musical en España y en Europa?

Sí, esta es una pregunta importante. Durante años, en diferentes conversaciones con mis colegas músicos y profesores de conservatorio en España, he tenido la impresión de que para ellos era complicado compaginar su carrera de concertistas con la docencia, debido en gran medida a las restricciones por parte de la administración. Algo que, en mi opinión, debería de ser compatible porque el músico que toca en conciertos practica lo que está enseñando. En las últimas décadas varios centros de educación musical superior y de alta distinción artística se han establecido por toda España y esto ha ayudado a que el nivel de sus jóvenes músicos suba exponencialmente. En los noventa, cuando salí de España para continuar estudiando en Holanda, pude apreciar que tanto la categoría de sus orquestas como el de la educación en general era muy alto. Hoy podría decir que no notaría una diferencia tan grande entre ambos países. España tiene una cantera de músicos y orquestas tan buena como las de otros países europeos y, en muchos casos, los intérpretes emergen de estos centros sin salir del país.

¿Destacaría alguna diferencia con el sistema educativo español?

Hace más de una década que soy profesora de flauta y de música de cámara en la Universidad de Roosevelt en Chicago y he observado que aquí en EE.UU, al no haber un sistema de educación musical estructurado hasta llegar a la universidad, a muchos alumnos les falta una preparación de asignaturas teóricas de la música, algo que en España sí existe, gracias al sistema de conservatorios de grados elemental, medio y superior. Ningún sistema es perfecto, así que esto funciona muy bien en España.

Denis, usted dirige la Lead Guitar, una organización que patrocina la enseñanza de la guitarra. ¿Por qué son necesarios estos organismos en EE.UU?

Me gustaría añadir otra perspectiva. Tanto Eugenia como yo mismo, que comencé en la antigua Yugoslavia, nos hemos beneficiado de un sistema de educación musical estructurado a nivel nacional, lo que no existe en EE.UU, donde además, la calidad es muy diversa porque depende del presupuesto municipal, y no estatal o federal. En otras palabras, los municipios con población de un nivel económico alto, tienen buenas escuelas, mientras los municipios con presupuesto más bajo suelen tener escuelas con un ofrecimiento de educación mucho más limitado.

¿Su labor se refleja en la sociedad actual?

La Lead Guitar es una organización sin ánimo de lucro que provee la educación musical y enseñanza de la guitarra a los alumnos de la clase socio-económica con más desventaja en EE.UU. Como director general estoy viendo estas diferencias en las escuelas donde Lead Guitar opera, y esta labor me hace estar cada vez más convencido de la importancia del acceso a la buena educación, tanto musical como general, a todos los jóvenes, con el fin de mejorar el ámbito social. Esto tiene mucho peso aquí en nuestro país de residencia, todos estamos viendo en estas últimas semanas en los medios de infor-

mación, las consecuencias de las distinciones a las que está sometida la población afroamericana y otras minorías.

En concreto, en España comenzará su andadura un nuevo centro de educación musical cuyo director artístico es Josu de Solaun y en el que participa Eugenia. ¿Podría explicarnos la filosofía de este Musical Arts Madrid (MAM) y el trabajo que realizará?

MAM es un centro de educación musical innovativo que ofrece un programa de titulación superior y otro de alta especialización para todas las edades. El énfasis de la institución radica en la formación de músicos completos y empleables en las industrias culturales, con especial intensidad curricular en la música de cámara, la excelencia instrumental solística, la música antigua, el solfeo, la improvisación, las músicas del mundo y la música contemporánea, teniendo también en cuenta los nuevos avances en técnicas somáticas aplicadas a la enseñanza musical y la psicología del rendimiento.

¿Cómo influye la formación de música de cámara en un intérprete?

Los estudiantes jóvenes se desarrollan mejor cuando están envueltos en la ejecución camerística. La música de cámara es el eje en el que confluyen muchas de las técnicas musicales. Y esa es la idea, tener ese eje germinal del que crecen las variedades solísticas y orquestales de la práctica musical. Me hace muy feliz formar parte del departamento de flauta desde el próximo curso académico, después de muchos años estudiando y trabajando en el extranjero tengo la oportunidad de compartir mi experiencia y conocimiento con estudiantes por medio de esta gran Institución educativa.

Su dilatada experiencia en el mundo de la música contribuye a que participen como directores artísticos en diversos festivales, como el Chicago Guitar Festival o el Flute Symposium Chicago. ¿Qué les atrae de esta labor?

Durante nuestro periodo como estudiantes, participamos en numerosos festivales de flauta y guitarra que nos aportaron elementos cruciales en nuestro aprendizaje y contactos con varios profesores, sobre todo con intérpretes a los que hemos admirado como alumnos y los seguimos admirando como colegas. Las clases recibidas de todos ellos han sido una gran inspiración y un motivador esencial en nuestro desarrollo.

¿Qué función tienen estos festivales de música para los estudiantes de un instrumento?

Hay algo mágico cuando estas al lado de tu héroe musical al que has escuchado en las grabaciones y visto en directo en los grandes escenarios y que te esté enseñando, motivando y desafiando. En esos momentos, él/ella te está abriendo puertas y encamina a un universo mucho más grande del que has estado hasta entonces. La sensación es espectacular. Estos eventos también reúnen alumnos y profesorado de varias partes del mundo, y aportan educación cultural y socio-emocional, promoviendo la colaboración internacional entre diversas culturas. Aparte de proveer a los alumnos con educación excepcional inmediata, estos festivales tienen un beneficio que los acompañara de por vida.

¿Con qué objetivo participan ustedes?

Es nuestro deber y responsabilidad pasar a los alumnos lo que nos ha ayudado y hemos recibido en nuestra vida como músicos.

Debido a las circunstancias actuales, ¿qué camino tomarán este año los festivales en los que participan?

Todavía estamos a la espera de los acontecimientos; se desconoce cómo va a progresar la situación con la pandemia y, de momento, hemos pospuesto estos eventos. El Curso de

Música Juan Gual Estebe se reanudara en verano del 2021. Respecto a los otros dos festivales (Flute Symposium of Chicago y Chicago Guitar Festival), esperamos que se realicen en otoño con las debidas precauciones.

Y en general, ¿cuáles serán los próximos proyectos que llevaréis a cabo tras la el cambio de realidad que hemos vivido a nivel mundial?

En cuanto a la enseñanza, estamos involucrados en creación de las plataformas digitales de enseñanza a través de varias instituciones con las que estamos afiliados (Roosevelt University, University of Illinois, Lead Guitar, Musical Arts Madrid y Digital Publishing Inc). Por otra parte, estamos estudiando las obras para el proyecto "River of Fire", para grabarlas nada más la situación lo permita, colaborando en directo con nuestros colegas de Pacífica Quartet.

www.cavatina duo.com

Reseñas en Fanfare magazine (EE.UU):

"Con todas las debidas disculpas a Herr Telemann, me temo que una vez que escuche estas interpretaciones de sus fantasías de flauta con acompañamiento de guitarra, nunca querrá volver a escucharlas sin acompañamiento"

"Música noble y digna, tierna, viva y jovial, esta obra de Telemann lo tiene todo, y Cavatina Duo nos deleita en todos y cada uno de esos aspectos... Y escuchar la articulación de la flautista Eugenia Moliner es un placer"

"La esplendida atención al detalle del Cavatina Duo es excepcional, es difícil imaginar una versión más satisfactoria o convincente de esta obra genial de Telemann. Altamente recomendado"

CD "Folias and Fantasias":

<https://bridgerecords.com/collections/new-releases/products/9541>

Acerca del CD "River of Fire":

<https://www.earsense.org/article/Gypsy-Music-River-of-Fire>

Pacífica Quartet:

<https://www.pacificaquartet.com/>

Musical Arts Madrid (Eugenia Moliner):

<http://musicalarts.es/departamento-de-viento/>

Dirección artística de Festivales:

<https://flutesymposiumchicago.weebly.com/>
<https://www.cursodemusicajuangualesteve.com/esp.html>
<https://www.chicagoguitarfestival.com>
<http://prst.ba>