

Kronos Quartet & Alim Qasimov Ensemble

Las semillas de la colaboración Kronos/ Qasimov fueron sembradas en la primavera de 2008, cuando los dos grupos se reunieron en San Francisco para ensayar un conjunto de canciones en el repertorio del cantante de Azerbaiyán ashıqs bardo-compositores cuya música es muy popular en Azerbaiyán. El reto era crear una interfaz perfecta entre las notas de los intérpretes de Kronos y el Ensemble Qasimov, cuyas actuaciones suelen tener una mezcla siempre cambiante de la memoria y los gestos e improvisaciones musicales.

El concierto en el Barbican puso de manifiesto la riqueza de posibilidades de tales colaboraciones. Reproducción de un régimen de notación de las canciones Ashiq creado por el compositor americano Jacob y el arreglista Garchik, Kronos no sólo complementa los motivos melódicos y rítmicos del Ensemble de Azerbaiyán, sino que añadió su propia paleta amplia de colores musicales. En sus momentos más aventureros, los acuerdos Garchik se apartaban de la secuencia de ordenes proporcionada por las canciones y ofreció breves composiciones para Kronos - intermezzos instrumentales que evocan los estilos de la firma de otros compositores que han representado el Oriente, desde la exuberante texturas armónicas de Rimsky-Korsakov a las melodías modales de Bartok y los patrones de ostinato motor de Philip Glass.

Alim Qasimov también introdujo elementos de innovación en el programa -en particular, el drama de los dúos vocales que realizó con Fargana. El dramatismo de los cantos fue particularmente evidente en la versión del solo del Ensemble Qasimov de "Bayati Shiraz", que precedió a la serie de colaboración con Kronos.

El Kronos Quartet abrió el concierto con su serie en solitario de piezas cortas. Vagamente conectados por la oscuridad: los acuerdos de una canción popular iraní, una canción de cuna, la introducción de un *raga* indio, una canción del grupo palestino Ramallah Underground, con sonidos de la calle presumiblemente grabada en Palestina. Un movimiento de “Sketch” del compositor serbio Aleksandra Vrebalov desde los Balcanes y una muestra de la grabación de un muecín recitando la llamada a la oración.

La respuesta entusiasta de los dos mil espectadores Barbican confirmó el proyecto Kronos así como la accesibilidad y el amplio programa de Qasimov. También puso de relieve el valor de la vinculación de los artistas de Oriente y Occidente como una forma de contribuir a la misión de unificación de las culturas y de dar nuevos enfoques de la interpretación musical y estimular el interés en todo el mundo la música de Asia Central.

Crítica del concierto en el Barbican Centre-Londres
29 de septiembre de 2008
Simon Broughton – London Evening Standard

Alim Qasimov Ensemble

Alim Qasimov, voz y daf
Fargana Qasimova, voz y daf
Rafael Asgarov, balaban
Rauf Islamov, kamanche
Kaki Valiyev, tar
Javidan Naviyev, naghara (percusión)

Entre las artes tradicionales de Asia Central, la música ocupa un lugar único, ya que fue durante un tiempo la forma de expresión y de identidad social, preservando prácticas espirituales y creencias, cultivando la poesía y transmitiendo historia, filosofía y ética.

Esta venerable tradición musical sufrió una severa ruptura durante el siglo XX, cuando la sociedad y la cultura de Asia Central fueron forzadas a tomar nuevas formas bajo la influencia de la modernización Soviética. Como continuación a la ruptura de la Unión Soviética, el patronazgo de la música y otras artes languideció con las nuevas naciones de Asia Central que luchaban para conseguir una estabilidad social y económica. A pesar de todo esto mucha de la riqueza musical de esta enorme región sobrevivió, aunque en formas alteradas o incompletas.

Hoy en día este legado está siendo activamente reconstruido y revitalizado. Estas tradiciones, cambiando continuamente, tienen sus firmes raíces en prácticas musicales locales, ninguna de ellas es “pura”. Más bien al contrario, constituyen una historia acumulada transmitida oralmente de invención e innovación, a la que los artistas como Alim Qasimov y su Ensemble, han contribuido con sus propios descubrimientos musicales. Tal y como muestra claramente este programa, estos descubrimientos han re-vivido a través de diversos estilos musicales, formas y géneros, pero comparten un propósito común: hablar al alma y agitarla.

Alim Qasimov es el más conocido y venerado cantante de Azerbaiyán, gran virtuoso que se encuentra igualmente cómodo en los dominios de la cultura musical Azerí: música artísticamente clásica o “mugham”, así como en la urbana tradición bárdica del “ashiq”.

El “Ashiq” or bardo es el moderno trovador, que es al mismo tiempo poeta, cantante y filósofo lírico. “Mugham” es la forma Azerí de la vasta tradición del “Maqâm” tradición que ha florecido durante siglos en las sofisticadas culturas urbanas del Oriente Medio, Norte de África y Asia Central. Consistente en largas series de canciones artísticas entremezcladas con piezas instrumentales medio improvisadas, el “mugham” es el vehículo ideal para mostrar la virtuosidad y la pasión.

Alim Qasimov no creció en una familia de músicos, conoció la música ya como adolescente. Tras servir en el ejército y trabajar en una empresa petrolera, comenzó sus estudios musicales con el gran cantante de “mugham” Agha Khan Abdullaey. En la década de 1980 Qasimov comienza a realizar giras por Europa con un pequeño grupo. Sus giras se expanden así como sus grabaciones en la década de 1990 y en 1999 en reconocimiento a su importante contribución a la música étnica, Alim Qasimov es premiado con el prestigioso premio Internacional IMC-UNESCO Music Prize

A diferencia de algunos intérpretes de músicas tradicionales que se han mantenido firmes en el marco de los estilos antiguos, Alim Qasimov se distingue por ser un aventurero sin fin. Ha trabajado junto con grupos de jazz y pop, ha cantado vanguardista música de cámara junto con el multicultural Silk Road Ensemble, fundado y dirigido por el chelista Yo Yo Ma, y ha grabado un pionero proyecto en colaboración con el cuarteto californiano Kronos Quartet.

En los últimos años, Alim Qasimov colabora estrechamente con su hija, la vocalista Fargana Qasimova, reconocida cantante solista, desarrollan juntos nuevos enfoques del clásico “mugham”.

A todas estas diversas actividades, Alim Qasimov aporta un enorme carisma y una calidad vocal que trasciende y ofrece una evidencia del poder de la música, no solo para entretener sino efectuar transformaciones emocionales más profundas.

Kronos Quartet

David Harrington, violín
John Sherba, violín
Hank Dutt, viola
Jeffrey Zeigler, violonchelo

Durante más de 30 años, el Kronos Quartet: David Harrington, John Sherba (violines), Hank Dutt (viola) y Jeffrey Zeigler (violonchelo)-ha seguido una visión artística singular, que combina un espíritu de exploración audaz con el compromiso de ampliar el rango y el contexto del cuarteto de cuerdas. En el proceso, Kronos se ha convertido en uno de los grupos más famosos e influyentes de nuestro tiempo, realizando miles de conciertos en todo el mundo, publicando más de 45 grabaciones de extraordinaria amplitud y creatividad, colaborando con muchos de los compositores e intérpretes más eclécticos del mundo, estrenando más de 650 obras y poniendo en escena un gran número de obras y arreglos para cuarteto de cuerdas. El trabajo de Kronos también ha cosechado numerosos premios, incluyendo un Grammy a la Mejor Música de Cámara (2004) y "Los músicos del Año" (2003) de la *American Musical*.

Desde 1973, Kronos comenzó a construir un repertorio diverso convincente para cuarteto de cuerdas, tocando y grabando obras de maestros del siglo XX (Bartók, Shostakovich, Webern), compositores contemporáneos (Aleksandra Vrebalov, John Adams, Alfred Schnittke), leyendas del jazz (Ornette Coleman, Charles Mingus, Thelonious Monk), y artistas de aún más lejos (guitarrista de rock Jimi Hendrix y la leyenda azerí el cantante Alim Qasimov, avant-garde John Zorn, saxofonista).

Parte integral del trabajo de Kronos es una serie de larga duración de profundas colaboraciones con muchos de los compositores más destacados del mundo. Uno de los compositores más frecuentes del cuarteto es "el padre del minimalismo" Terry Riley, cuyo trabajo con Kronos incluye *Salomé Danzas para la Paz* y la producción multimedia *Sun rings*; y en 2005 *la Cúspide de la Magia*. Kronos ha grabado el registro completo de los cuartetos de cuerda del compositor Philip Glass y decenas de películas como *Mishima* y *Drácula*; Franghiz Azerbaiyán, Ali-Zadeh, cuyos trabajos están incluidos en la serie completa de 2005 *Mugam Sayagi: Música de Franghiz Ali-Zadeh*, Steve Reich, con el que Kronos grabó *Different Trains por el que* ganó un Grammy, Osvaldo Golijov de Argentina, cuyo trabajo con Kronos incluye tanto composiciones y arreglos amplios para álbumes como *Kronos Caravan* y *Nuevo* entre otros más.

Además de intenso trabajo con compositores, Kronos cuenta con regulares colaboraciones con numerosos artistas incluyendo el virtuoso chino de pipa *Wu Man*, el legendario "cantante en playback" de Bollywood *Asha Bhosle*; la cantante de garganta *Tanya Tagaq*, los rockeros mexicanos *Café Tacaba*; la banda de gitanos rumana *Taraf de Haidouks* y la renombrada soprano americana *Dawn Upshaw*. Kronos además ha hecho interpretaciones en directo con iconos de la música como Allen Ginsberg, Modern Jazz Quartet, Tom Waits, David Barsamian, Howard Zinn, Betty Carter y David Bowie. También han aparecido en grabaciones diversas con Nine Inch Nails, Amon Tobin, Dan Zanes, DJ Spooky, Dave Matthews, Nelly Furtado, Rokia Traéré, Joan Armatrading y Don Walter.

La organización sin ánimo de lucro *Kronos Performing Arts Association* está dedicada a ayudar a nuevos músicos y compositores a crear, interpretar y grabar obras de nueva creación. El Cuarteto pasa cinco meses de cada año de gira, apareciendo en las salas de conciertos, clubes y festivales de todo el mundo, incluyendo BAM Next Wave Festival, Carnegie Hall, el Barbican en Londres, WOMAD, UCLA Royce Hall, Concertgebouw de Amsterdam, Shanghai Concert Hall y de la Ópera de Sydney.

Kronos es igual de prolífico en sus discos. El conjunto presenta una amplísima discografía con el sello Nonesuch Records que incluye las colecciones como *Piezas de África* (1992), un escaparate de compositores nacidos en África, que superó al mismo tiempo el prestigioso *Billboard's Classic*, una nominación al Grammy latino, así como el Grammy 2003, por su cd Alban Berg, *Lyric Suite*.

MARIA GODED MUSIC MANAGEMENT

AGA KHAN TRUST FOR CULTURE
Music Initiative in Central Asia

Representante en España

MARIA GODED MUSIC MANAGEMENT
C/. Codolosa,8
28200 San Lorenzo del Escorial – Spain
Tel. + 34 918 969 035
www.mariagoded.com