

SANTIAGO RÍOS ARAGÜÉS

Mis dibujos en conciertos Drawing live music

En este libro se presenta una serie de dibujos hechos en conciertos de música clásica, jazz, flamenco y otras músicas étnicas como es el caso de las polifonías y danzas de los pigmeos de la selva ecuatorial de Camerún. En este caso, y en algunos pocos casos más, se muestran cuadros hechos por el autor a partir de esos bocetos.

Santiago Ríos, el autor, es un ingeniero de minas jubilado aficionado a la música y al dibujo con modelo vivo. De ahí su querencia a tratar de representar a los músicos en acción. Los lugares en los que su actividad se desarrolla son muy variados: salas de conciertos, teatros, bares, iglesias, lugares a cielo abierto... Cada lugar requiere un uso determinado de herramientas. No es lo mismo dibujar en un concierto de jazz con una mesa delante que en un auditorio de música clásica sentado en una butaca.

El libro se enriquece con algunos textos de personas que han conocido o conocen al autor en sus diferentes facetas de estudiante o profesional o artista. Entre ellos el de Antón Castro, premio nacional de periodismo cultural 2013. Algunas frases más cortas se han tomado de los comentarios que algunos colegas le han hecho cuando ha publicado algo en las redes sociales.

This book presents a series of drawings and paintings composed at concerts of classical music, jazz, flamenco and other ethnic music, as exemplified by the polyphonies and dances of the pygmies of the equatorial rainforest in Cameroon. In this particular case (and one or two others), the finished works were based on sketches made by the artist.

The artist in question is Santiago Ríos, a retired mining engineer with a passion for music and life drawing. His objective is the depiction of musicians in live performances. He follows his vocation in a variety of locations: concert halls, theatres, bars, churches and open spaces. The different locations require different materials and techniques; drawing whilst sitting at a table in an auditorium, enjoying a jazz concert, is not the same as drawing whilst sitting in a row of theatre seats at a classical music performance.

The book also contains a number of texts written by people that have known Santiago during the different stages of his life as a student, professional engineer and artist. One of these contributions has been made by Antón Castro, winner of the National Cultural Journalism Award in 2013. Some of the shorter texts have been taken from comments and opinions on Santiago that have been published on social networks.

Este libro ha contado con el patrocinio
del Colegio Oficial de Ingenieros
de Minas del Noroeste de España

Ventas / Sales:
Centro de Solidaridad Zaragoza-Proyecto Hombre
secretaria@csz.es
+34 976 200 216

EDITA

©Santiago Ríos Aragüés

www.santirios.es

Prohibida la reproducción total o parcial

Traducción al inglés: Enrique Lafuente (texto de Antón Castro)

David Jones (resto de textos)

Depósito Legal: Z-745-2017

ISBN: 978-84-697-3067-6

Diseño e Impresión: Navarro & Navarro Impresores. Zaragoza (España)

SANTIAGO RÍOS ARAGÜÉS

Mis dibujos en conciertos

Drawing live music

*Para Chabel, mi mujer;
para María-Nando, Marta-Quique, Bárbara-Juan e Isabel-Quique, mis hijas y yernos;
para Santi, Inés, Elena, Tomás, Lucía, Gonzalo, Pablo, Martina, Enrique, Rocío y Manuel, mis nietos.*

Fotografía (abril 2017): Analé Navarro

Soy Santiago Ríos Aragués, un ingeniero de minas jubilado, padre de cuatro hijas y abuelo de once nietos. Pretendo, con la edición de este libro, mostrar algunos de los dibujos que realizo en vivo, cuando asisto a los conciertos de música. Es una actividad que vengo realizando, por afición al dibujo y a la música, desde hace un par de decenios.

La edición del libro, ha sido posible gracias a los mecenas que aportaron su financiación durante la campaña de micromecenazgo que lancé con la valiosa ayuda de la familia de la web Verkami.

Un gran pintor y amigo, Virgilio Albiac, pidiéndole consejo para aprender a pintar, poco antes de jubilarme, me dijo: "tu ya no estás en edad de ir a una academia; vete al Estudio Goya, que siguen trabajando con modelo vivo y practica. Allí encontrarás gente muy bien formada, algunos con la carrera de bellas artes, que te irán ilustrando...". Y es lo que hice por lo que le estoy muy agradecido. (El Estudio Goya es una asociación cultural zaragozana, sin ánimo de lucro, que data de 1931.)

Pienso que es la práctica con modelo vivo y mi afición a la música, lo que me ha inducido a dibujar en los conciertos. Porque ¿puede uno imaginarse algo más vivo que un músico interpretando música? De hecho, me es muy difícil dibujar a un músico inactivo.

My name is Santiago Ríos Aragués, retired mining engineer, father of four daughters and grandfather of eleven beautiful grandchildren. This book comprises a collection of drawings which I compose whilst I am watching and listening to live musical performances. The works reflect more than twenty years of an activity that is the result of a life-long passion for art and music.

The publication of the book has been made possible thanks to the support of the marvellous Verkami crowdfunding platform for creative projects.

Shortly before my retirement, I asked the esteemed artist and personal friend, Virgilio Albiac, for his advice on learning how to paint, his reply was: "At your age, there is no point in going to art school; get down to the Estudio Goya (a not-for-profit cultural association founded in Zaragoza in 1931), they still work with live models, you can practice there. You will find some excellent painters, many with degrees in fine arts; they will help you and give you guidance..." And that is exactly what I did, and I will be forever grateful for that particular recommendation.

I believe that the experience with live models, along with my interest in music, is what led me to start drawing when I went to concerts. What is more 'alive' than a musician interpreting music? In fact, it is very difficult to draw an inactive mu-

Salvadas las circunstancias ambientales pienso que cuanto mejor es la música mejor se dibuja. También observo que dibujando, la música se oye pero que es mejor escucharla y que te emocione; de esa manera, el dibujo sale solo...

Presento una selección de mis dibujos o pinturas relacionados con la música clásica, el jazz, el flamenco y lo étnico y, también, algunos pocos cuadros derivados de ellos. El jazz y el flamenco los puedo considerar étnicos, al menos en su origen, pero a efectos de la presentación, he preferido distinguirlos por su enorme carácter. El orden que presento, salvo excepciones, es cronológico empezando por los más antiguos.

Quiero agradecer profundamente la colaboración de las personas que me dedican textos a mi persona o a mí quehacer pictórico con motivo de la publicación de este libro. Algunos me han conocido a lo largo de diferentes etapas de mi vida: bachillerato, universidad, profesional de la geología y dibujante-pintor.

Otros textos, menos extensos, de personas a las que admiro, los he pillado al vuelo, de las redes sociales, cuando me comentan algo de lo que he ido publicando o bien, de algunos encuentros en ciertos. Son y han sido como gasolina que el futuro artista necesita para seguir ejerciendo esa vocación. A todos muchas gracias.

sician. In general, I am of the opinion that the better the music, the better the artist. I have also noticed that when drawing, you can 'hear' the music, but if you really listen to it, you become involved in the music and it seems to 'draw itself'.

In this book, I offer a selection of my drawings and paintings related to classical music, jazz, flamenco and ethnic music. I have also included some works that have been derived from these musical forms. It may be argued that jazz and flamenco are ethnic, at least in origin, but for reasons of presentation, I have preferred to consider them as separate categories. With a few notable exceptions, the order of presentation is chronological, oldest to most recent.

I would like to express my gratitude to those who have collaborated in the production of this book and penned the texts that refer to my personal history and my work. Some are written by friends and colleagues that I have known in the different phases of my life: school, university, my professional career and my time as an artist. Most of the other, shorter, texts have been taken from internet social networks and are generous comments on my efforts, made by individuals that I greatly admire. These people help to provide the encouragement and support, the 'fuel' that is so necessary and inspires an artist to continue the pursuit of his vocation. I salute you, thank you very much.

En diciembre de 2002, inauguré mi primera exposición sobre mis dibujos y pinturas musicales, en la sala de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Reproduzco a continuación el texto que el gran Joaquín Aranda me dedicó en el catálogo que editó dicha Facultad:

"Pintar la música parece el objetivo, ¿o sólo el ideal?, de estos cuadros de Santiago Ríos. Y si ciertamente, la música no puede pintarse ¿por qué intentarlo? Sencillamente, porque la música y el cuadro están ahí, mirándose o escuchándose, resonando en los ojos y el corazón del artista. El fracaso es seguro pero ¿qué éxito imaginable vale tanto como este glorioso fracaso?"

Joaquín Aranda, 2002

December 2002 saw the inauguration of my first exhibition of musical drawings and paintings at the University of Zaragoza. Below are the comments of the great Joaquín Aranda that were included in the catalogue of the exhibition:

"Painting the music seems to be the objective (or is it the ideal?) of the works of Santiago Ríos. And if it is obvious that music cannot be painted, why try to do it? Simply put, the answer is because the music and the painting are there, looking and listening, resonating in the eyes and the heart of the artist. Failure is guaranteed; but what kind of success could possibly be worth as much as this glorious failure?"

Joaquín Aranda, 2002

JAZZ

Uri Cane Ensemble

7 de noviembre de 2000. Sala Multiusos, Auditorio de Zaragoza

FLAMENCO

Al Toque

9 de febrero de 2001. Peña Unión Flamenca de Zaragoza

10

CLÁSICA

Cuarteto Janacek

7 de marzo de 2002. Sala Mozart, Auditorio de Zaragoza

En agosto de 2006 realizamos un viaje familiar maravilloso por Nepal y Tibet. Nos trasladábamos en tres jeeps por la altiplanicie del Tibet. El conductor del coche que me tocó, reproducía música popular tibetana que fuimos oyendo repetidas veces. Había una canción preciosa y le pedí que me escribiera su nombre en mi cuaderno pensando en encontrarla en alguna tienda, búsqueda que resultó inútil. Mientras la oía, dibujé sobre mi cuaderno con rotulador, una interpretación gestual e intuitiva de esa música tan maravillosa.

Recordando esa música y ese paisaje tibetano, a partir de ese dibujo, compuse con ayuda de mi ordenador, esta Canción Tibetana que mandé imprimir sobre lienzo (106x151 cm) y terminé a la acuarela y que reproduzco en la página contigua.

In August 2006, along with my family, I undertook an unforgettable trip to Nepal and Tibet. We hired three jeeps in which to travel around the highlands of this amazing country. The driver of the vehicle in which I was travelling played popular Tibetan music on the car's music system as we went from place to place. I especially liked one song that he played and I asked him to write its name in my notebook, hoping that I would later be able to purchase a copy in a music store (a mission which proved to be impossible). While I was listening to the music, I made an intuitive, gestural representation of this delightful melody.

Based on the memory of the music and the Tibetan countryside, I used the sketch to compose 'Tibetan Song', the work that can be seen on the following page. With the help of my computer, I made a canvas print (106 x 151cm) of the drawing and finished it in watercolour.

ÉTNICO
Canción Tibetana
(106 x 151 cm)

2006. Tibet

EL PINTOR DE CONCIERTOS

Anton CASTRO

Escritor y periodista
Premio nacional de periodismo cultural de 2013

Santiago Ríos (Zaragoza, 1943) es un pintor de la naturaleza y de la música. En realidad, quizá sea algo semejante: la naturaleza tiene música y la música tiene paisaje, melodía, ritmo, el latido del viento y el laberinto del silencio. Santiago se acomoda muy bien a cualquier formato o técnica. Si se repasa su trayectoria, se percibe de inmediato que se siente cómodo con el óleo, con el acrílico, con la acuarela o con los lápices, la tinta y rotuladores. Dicho esto, conviene insistir en algo muy particular: la música le encanta. Desde hace muchos años. Desde siempre tal vez. No sé si tiene algo que ver su profesión de ingeniero de minas. O más bien con su segundo oficio, y su pasión desde hace mucho tiempo: la pintura. El taller.

Los pintores son buenos oyentes de la radio, de las noticias y, sobre todo, de las canciones. Además, Santiago Ríos asiste con toda la frecuencia que puede a los conciertos: conciertos de música clási-

THE PAINTER OF CONCERTS

Anton CASTRO

Writer and journalist
National Award for Cultural Journalism 2013

Santiago Ríos (Zaragoza, 1943) is a painter of nature and music. Actually, it might be something like: nature has music and music has landscapes, melody, rhythm, the beat of the wind and the labyrinth of silence. Santiago adapts nicely to any format or technique. If his career is reviewed, it is immediately perceived that he is comfortable with oil, with acrylic, with watercolor or pencils, ink and markers. That said, we should emphasize something very particular: he loves music. For many years. Perhaps forever. I do not know if it has anything to do with his profession as mining engineer. Or rather his second job, and his long-lasting passion: painting. The workshop.

Painters are good listeners of radio news and, above all, of the songs. Moreover, Santiago Ríos attends concerts as frequently as he can: classical music concerts, orchestra, chamber groups or two soloists, and has a good knowledge of the

ca, a los de orquestas, a los de grupos de cámara o a los dos solistas, y posee un buen conocimiento de los elencos y de los compositores clásicos y modernos. Asiste a los conciertos y lo hace de una manera especial: con sus lápices, con sus acuarelas, con la emoción encendida, con la percepción abierta a cualquier sugerencia, además o movimiento. No es un melómano inocente: al contrario, es un oyente estremecido, o que se estremece casi de inmediato, atento, entusiasta. Apasionado. Y así, de esa atención y de esa emoción, nacen muchos de sus cuadros. Suele utilizar los programas (del Auditorio, de la Sociedad Filarmónica, que son sus favoritos tal vez por la profusión de blancos, de otras salas) y a medida que discurre el concierto, a medida que los instrumentos dialogan entre sí, él atrapa el espíritu de la música y los modos de los instrumentistas o de los vocalistas. Y también, cómo no, la agitación de manos y de ánimo del director de orquesta.

A un hombre como él, tan viajado y tan curioso, le interesan muchas más cosas: el jazz, sin duda, esa música que va de África a América (todas las Américas: la del norte, la caribeña, la andina...) y que llega con inusitada fuerza a Europa en la segunda década del siglo XX, por Francia y luego por España. Y también le gusta mucho el flamenco: sus rituales, el duende, los sonidos negros, la energía tumultuosa de las voces, desde Mairena,

casts and of both classical and modern composers. He attends concerts and does it in a special way: with his pencils, his watercolors and with deep emotion, open to any suggestion, gesture or movement. He is not a diffident music lover: on the contrary, he is an agitated listener, ready to tremble, attentive, enthusiastic, passionate. And so, from that mindfulness, and that emotion, are born many of his paintings. He often uses programs (the Auditorium, the Philharmonic Society, which are his favorites, perhaps due to the profusion of white, as well as those from other venues) and as the show develops, as instruments talk to each other, he captures the spirit of music and the modes of the instrumentalists or vocalists. And also, of course, the hand flapping and mood of the conductor.

A man like him, so traveled and so curious, is interested in many other things: jazz, certainly, that music which ranges from Africa to America (all the Americas: the north, the Caribbean, Andean ...) and that came with such unusual force to Europe in the second decade of the twentieth century, in France and then in Spain. And he really likes flamenco, its rituals, its duende, its black sounds, the tumultuous energy of voices, from Mairena, El Cabrero, Camarón or Morente up to the more recent interpreters Carmen Linares, Miguel Poveda and Mayte Martín, to name but a few.

El Cabrero, Camarón o Morente hasta los penúltimos intérpretes Carmen Linares, Miguel Poveda o Mayte Martín, por poner algunos nombres.

Este libro es un nuevo homenaje a la música. Algo que hace casi a diario, desde el Auditorio o en cualquier otro escenario. En esta muestra, llena de sensibilidad y de aventura plástica, están esos dibujos (a pluma, a carbón o a rotulador) que lo dicen casi todo: atrapan la música al vuelo. Atrapan la puesta en escena, el orden de la orquesta, el ruido y la furia de una sinfonía. Atrapan un ambiente de ritual. Aquí hay colectivos orquestales o la silueta de una dama del violín como la joven Noelia Gracia, pongamos por caso. Y están también los ecos del jazz: los grupos, los violonchelos, el rugido de los vientos, el trallazo de los pianos, las voces oscuras que iluminan el mundo de desgarro e intensidad. Pero no solo eso: también están los cantaores, el acorde de las guitarras, que nadie puede callar. El conjunto de la obra prueba muchas cosas: la ilusión gigantesca de Santiago Ríos. El corazón musical de sus trazos. La pulsión, la soltura, la libertad creativa, el placer de pintar. La intuición de agarrar en pleno vuelo los sones inefables, la abstracción de las notas. Y prueba su versatilidad: a veces parece citarse con Antonio Saura y sus tonos estilizados del negro como aves esparcidas de tinta, o con Paul Klee, con el dibujante libérrimo Federico García Lorca, tan dado a la fantasía y al

This book is a new tribute to music. Something he does almost daily, from the auditorium or near any other stage. In this show, full of tenderness and plastic adventure, we find those drawings (a pen, charcoal or pen) that say almost everything, which seem to trap music on the fly. They capture the staging, the order of the orchestra, the sound and fury of a symphony. They capture an atmosphere of ritual. We find orchestral groups or the silhouette of great figure of violin as the young Noelia Gracia, for instance. And there are echoes of jazz groups, violoncellos, the roar of the winds, the whiplash of pianos, dark voices that lit up the world with shredding and intensity. But not only that: there are the singers, the sound of guitars, which no one can silence. His work as a whole work proves many things: the gigantic enthusiasm of Santiago Ríos. The musical heart of his strokes. The drive, ease, creative freedom, the pleasure of painting. His ability to capture the indefinable sound on the fly, as well as the abstraction of the notes. And it proves his versatility: at times he seems to follow Antonio Saura and his stylized black tones like birds made of scattered ink, or Paul Klee, or Federico García Lorca, the freest artist, so given to fantasy and to oneiric gesture. Or George Rouault, especially in those watercolors colorful and trembling: worked and refined color, loose and expanded, as a timeless rose.

gesto onírico. O con George Roualt, especialmente en esas acuarelas llenas de color y temblor: color trabajado y depurado, color expandido y suelto como una rosa intemporal.

Santiago Ríos tiene un don. Y perspicacia. Y paciencia. Cuando sale del concierto ya casi ha hecho su faena. Ha devuelto en un trazo de pura síntesis visual la mejor imagen de la bella Eliane Elías o esa forma de arañar la guitarra de Pat Metheny. Luego, en su estudio (o en el Estudio Goya que frecuenta desde hace dos décadas), culmina su cuadro o su lámina: le confiere matices, la redondea, la ciñe a su quimera y la culmina como pretende hacerlo: la pintura es un ideal, una cifra del pentagrama, la energía de un carisma y de un modo de interpretación. La abstracción y la figuración se entreveran en Santiago Ríos como se entreveran el corazón de madera del violín y el corazón de metal del piano.

Santiago Ríos has a gift. And insight. And patience. When he leaves the concert he has already almost finished his work. He has mirrored in a stroke of pure visual synthesis the best portrait of beautiful Eliane Elias or the peculiar guitar scratching of Pat Metheny. Then in his study (or at the Goya Study which he has visited regularly for the past two decades), he culminates his picture: adds nuances, rounds it up, brings it close to his chimera and completes it the way he meant it to be: painting is an ideal, a note on a pentagram, energy generated by charisma and interpretation. Abstraction and figuration will amalgamate in Santiago Ríos much in the same way as the wooden heart of a violin and the metal heart of a piano amalgamate.

CLÁSICA

Radio Chamber Orchestra Netherlands (Frans Brüggen, director; Ronald Brautigan, piano)

4 de junio de 2005. Sala Mozart, Auditorio de Zaragoza

Manuel Tejuela, fue un gitano leonés afincado en Zaragoza. Lo conocí cuando asistía a los conciertos flamencos de la Peña Unión Flamenca de Zaragoza, en la calle Doctor Palomar, tristemente desaparecida. Asistí también al homenaje que le hicieron en el bar "La Corrala" donde le hice a rotulador el dibujo de la página adjunta. La sala Socco organizó un festival flamenco y para anunciarlo, me pidió autorización para utilizar dicho dibujo en su cartel. Cosa que hice con mucho gusto.

Manuel Tejuela was a gypsy from Leon who lived in Zaragoza. Our paths crossed when I attended a series of concerts organised by the Zaragoza Flamenco Association. I was present at the concert held in his honour at the La Corrala bar, where I made the drawing that can be seen on the next page. Later, the Socco concert hall organised a flamenco festival and asked me if they could use it for the poster advertising the event. I was more than happy to give my consent.

FLAMENCO

Manuel Tejuela en su homenaje

25 de mayo de 2002. Bar La Corrala, Zaragoza

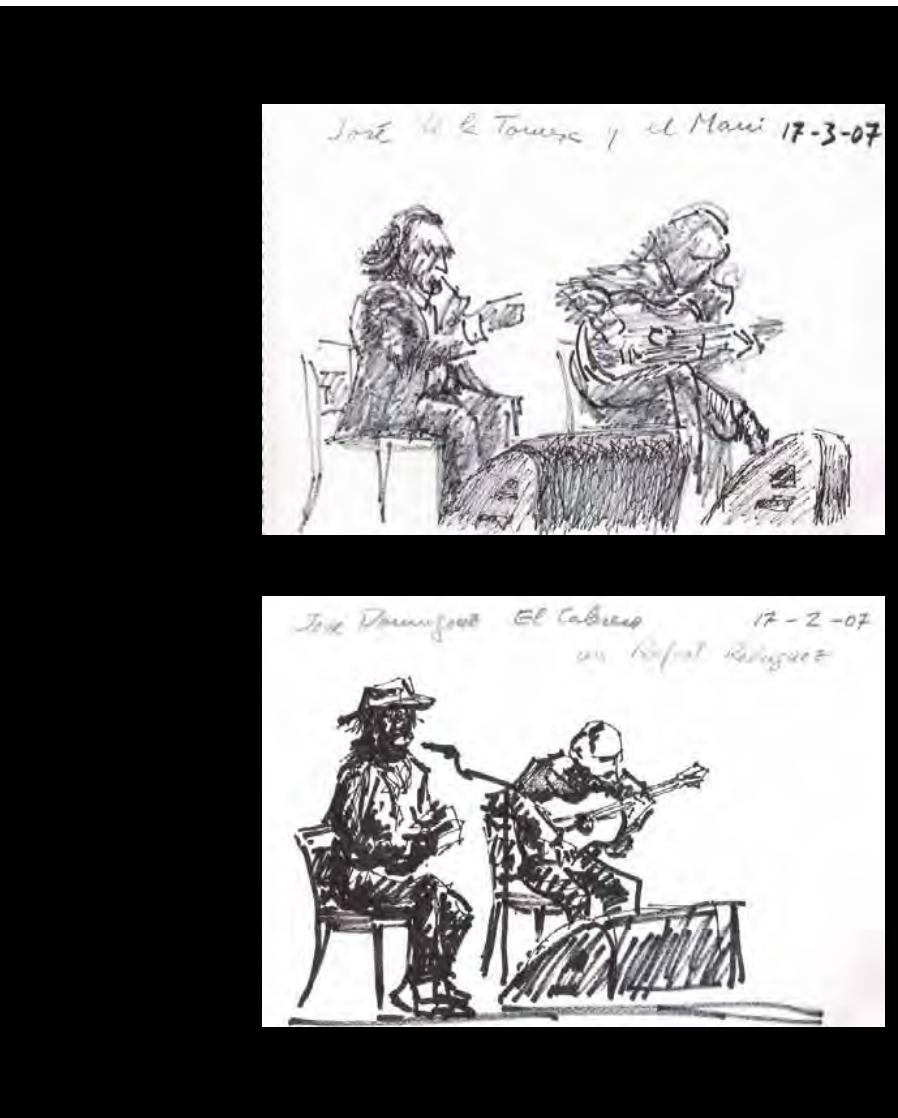
Manuel Tejuela
25 - 05 - 02
"La Corrala"
En su
homenaje

FLAMENCO

José de la Tomasa y El Mani

17 de marzo de 2007. Sala Multiusos, Auditorio de Zaragoza

FLAMENCO

El Cabrero y Rafael Rodríguez

17 de febrero de 2007. Sala Multiusos, Auditorio de Zaragoza

En el festival flamenco de Zaragoza de 2007, actuó el cantaor "El Cabrero" (José Dominguez) acompañado al toque de la guitarra de Rafael Rodriguez (ver dibujo en la página anterior). Al terminar el concierto y como una especial propina, se levantó y se acercó a la audiencia, cantando a viva voz, sin ayuda de micro ni de guitarra, un espectacular cante.

Yo también me acerqué al escenario y, de pie, sin dibujo previo a lápiz, realicé esta acuarela (30x21 cm) lleno de admiración.

José Dominguez 'El Cabrero' performed at the Zaragoza Flamenco festival in 2007. He was accompanied by the guitarist Rafael Rodriguez (see the drawing on the previous page). At the end of the concert, he stood up and came toward the audience; we were treated to a superb a capella performance - no guitar, no microphone.

I also stood up and moved closer to the stage, with no previous sketch or outline, I painted this watercolour (30 x 21cm). I feel it expresses my appreciation of this extraordinary singer.

FLAMENCO El Cabrero

17 de febrero de 2007. Sala Multiusos, Auditorio de Zaragoza

CLÁSICA

La Petite Bande

interpreta el concierto de Brandemburgo nº 1

9 de junio de 2007. Sala Mozart del auditorio de Zaragoza

FLAMENCO

Juan Pinilla al cante

2 de febrero de 2008. Sala Multiusos, Auditorio de Zaragoza

CLÁSICA

Ian Bodstridge (tenor) & Johnson (piano)

16 de abril de 2008. Sala Mozart, Auditorio de Zaragoza

Ian Bodstridge (tenor)
Graham Johnson (piano)

6-En la lejanía

Der Feme

der Flammen. Wie kann zufrieden
zu sein? Ich kann nicht mehr
aus schlafen. Freunde verlaufen
ein Sagen, auch auf ihren Wegen muss
das schreibt. Kugel, das Kämmen,
die es antrete, bewirken sich verloren
der wallende, Krieg, verhältnisse,
der, Blumen der, Hoffnungen schwinden

der Blumen, Weinen, kein kranken
Körper, sterben, möglich Verluste
der, Freude, die sie tragen, verloren
der, Krieg, verhältnisse, der, Blumen der, Hoffnungen schwinden

schied

der Flammen. Wie kann zufrieden
zu sein? Ich kann nicht mehr
aus schlafen. Freunde verlaufen
ein Sagen, auch auf ihren Wegen muss
das schreibt. Kugel, das Kämmen,
die es antrete, bewirken sich verloren
der wallende, Krieg, verhältnisse,
der, Blumen der, Hoffnungen schwinden

der Blumen, Weinen, kein kranken
Körper, sterben, möglich Verluste
der, Freude, die sie tragen, verloren
der, Krieg, verhältnisse, der, Blumen der, Hoffnungen schwinden

7-Despedida

der Flammen. Wie kann zufrieden
zu sein? Ich kann nicht mehr
aus schlafen. Freunde verlaufen
ein Sagen, auch auf ihren Wegen muss
das schreibt. Kugel, das Kämmen,
die es antrete, bewirken sich verloren
der wallende, Krieg, verhältnisse,
der, Blumen der, Hoffnungen schwinden

der Blumen, Weinen, kein kranken
Körper, sterben, möglich Verluste
der, Freude, die sie tragen, verloren
der, Krieg, verhältnisse, der, Blumen der, Hoffnungen schwinden

8-Reflejo

der Flammen. Wie kann zufrieden
zu sein? Ich kann nicht mehr
aus schlafen. Freunde verlaufen
ein Sagen, auch auf ihren Wegen muss
das schreibt. Kugel, das Kämmen,
die es antrete, bewirken sich verloren
der wallende, Krieg, verhältnisse,
der, Blumen der, Hoffnungen schwinden

der Blumen, Weinen, kein kranken
Körper, sterben, möglich Verluste
der, Freude, die sie tragen, verloren
der, Krieg, verhältnisse, der, Blumen der, Hoffnungen schwinden

9-Segunda parte

der Flammen. Wie kann zufrieden
zu sein? Ich kann nicht mehr
aus schlafen. Freunde verlaufen
ein Sagen, auch auf ihren Wegen muss
das schreibt. Kugel, das Kämmen,
die es antrete, bewirken sich verloren
der wallende, Krieg, verhältnisse,
der, Blumen der, Hoffnungen schwinden

der Blumen, Weinen, kein kranken
Körper, sterben, möglich Verluste
der, Freude, die sie tragen, verloren
der, Krieg, verhältnisse, der, Blumen der, Hoffnungen schwinden

10-Widmación

der Flammen. Wie kann zufrieden
zu sein? Ich kann nicht mehr
aus schlafen. Freunde verlaufen
ein Sagen, auch auf ihren Wegen muss
das schreibt. Kugel, das Kämmen,
die es antrete, bewirken sich verloren
der wallende, Krieg, verhältnisse,
der, Blumen der, Hoffnungen schwinden

der Blumen, Weinen, kein kranken
Körper, sterben, möglich Verluste
der, Freude, die sie tragen, verloren
der, Krieg, verhältnisse, der, Blumen der, Hoffnungen schwinden

11-Reflejo

der Flammen. Wie kann zufrieden
zu sein? Ich kann nicht mehr
aus schlafen. Freunde verlaufen
ein Sagen, auch auf ihren Wegen muss
das schreibt. Kugel, das Kämmen,
die es antrete, bewirken sich verloren
der wallende, Krieg, verhältnisse,
der, Blumen der, Hoffnungen schwinden

der Blumen, Weinen, kein kranken
Körper, sterben, möglich Verluste
der, Freude, die sie tragen, verloren
der, Krieg, verhältnisse, der, Blumen der, Hoffnungen schwinden

16-4-08

Como recuerdo de otro estupendo viaje familiar a Mali a finales de 2007 y principios de 2008, realicé esta pintura rememorando la canción Dofana de Ali Farka Toure. También está basada en un boceto dibujado durante el viaje oyendo dicha canción en el vehículo y admirando el paisaje. Ese dibujo lo escaneé y después de tratamiento e impresión digital sobre lienzo de 70x93 cm, lo completé al óleo. Este cuadro obtuvo, en 2008, el segundo premio en el "VIII Certamen Nacional de Pintores Ingenieros de Minas" que se celebraba cada dos años.

As a memento of another fabulous family expedition to Mali at the end of 2007, I composed this painting in homage to Ali Farka Toure's song, 'Dofana'. As was the case in Tibet, the work is based on a sketch I made on the trip while I was listening to the music and enjoying the scenery. It was later digitally scanned and printed on a 70 x 93cm, canvas and completed with oils. In 2008, the painting won second prize in the bi-annual, 'National Mining Engineers Painting Awards'.

ÉTNICO

Dofana Song (70 x 93 cm)

Junio de 2008. Mali

Critica de música | Victor Rebullida

La Israel Philharmonic Orchestra, dibujada por Santiago Ríos.

Música para la esperanza

EL JUEVES, el Auditorio se adelantaba a Alamillo y levantaba el telón de las actividades culturales que tendrían lugar durante la Expo. Zubin Mehta venía a Zaragoza entre las representaciones operísticas que dirige en Valencia.

escribe algunos sonidos realmente graves. El coro salvó con bien la responsabilidad de verse enfrentado a tamaña obra, orquesta y director. El papel dramático encomendado, unido al esmero requerido en la interpretación, les ponía ante una si-

Este dibujo corresponde al concierto inaugural de la Expo Zaragoza 2008. Un fragmento de él, ilustró la "Crítica de música" que Victor Rebullida hizo para el Heraldo de Aragón que se reproduce parcialmente.

This drawing was composed at the concert for the inauguration of Expo Zaragoza 2008. A fragment of the drawing was used to illustrate the review that Victor Rebullida wrote for the Heraldo de Aragón regional newspaper; a part of the article is also shown.

CLÁSICA

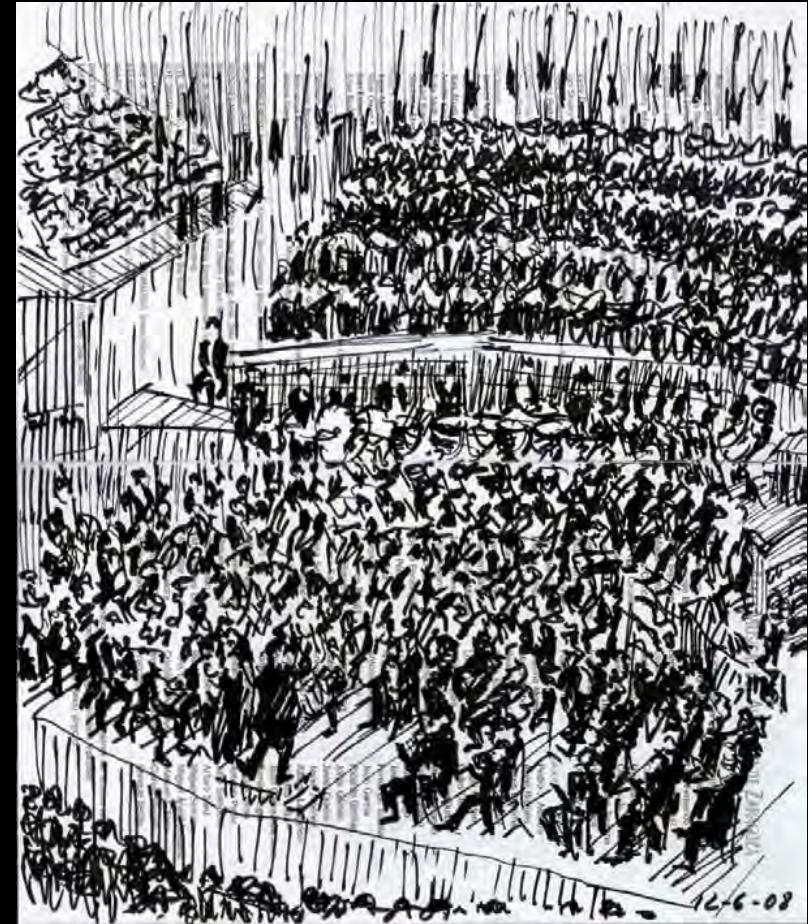
Israel Philharmonic Orchestra y Amici Musicae

Zubin Mehta (director). Interpretan Sinfonía nº2 en Do m "Resurrección" de Gustav Mahler.

Andrés Ibericu (director de coro),

Talía Oz (soprano), Catherin Wyn-Rogers (mezzo)

12 de junio de 2008. Sala Mozart, Auditorio de Zaragoza

CLÁSICA

London Baroque Ensemble & Sharon Bezaly

1 de febrero de 2009. Sala Mozart, Auditorio de Zaragoza

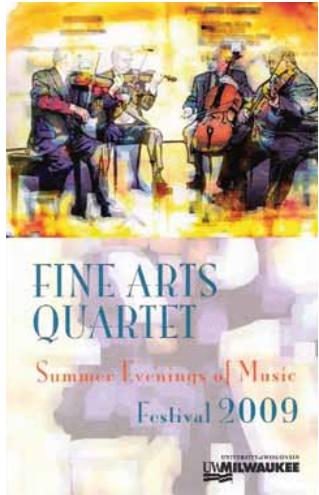

CLÁSICA

Erik Westberg Vocal Ensemble (Erik Westberg director)

16 de abril de 2009. Salón de actos de la CAI Luzán

El magnífico cuarteto Fine Arts me pidió utilizar el dibujo que les hice en su concierto en Zaragoza, para ilustrar el programa de su festival de música en las tardes de verano en la Universidad de Wisconsin Milwaukee (EEUU, 2009). Lo utilizaron modificándolo como se indica en la figura.

The sensational Fine Arts Quartet requested my permission to use this drawing (that I composed at a concert they played in Zaragoza) to illustrate their summer music festival that took place in Wisconsin Milwaukee (USA) in 2009. As indicated, some modifications were made to the work.

FINE ARTS QUARTET

Summer Evenings of Music

Festival 2009
INTERSTATE WINGSPAN

CLÁSICA

Fine Arts Quartet

22 de abril de 2009. Sala Mozart, Auditorio de Zaragoza

Este dibujo sirvió de base para realizar una serigrafía en el taller de Pepe Bofarull con su imprescindible e inestimable ayuda. En todas las bodas de nuestras hijas hemos regalado una serigrafía hecha con Pepe Bofarull.

Esta Amsterdam Baroque Ensemble la regalamos a los invitados en la boda de Bárbara. (Serigrafía 20x30 cm estampada a seis tintas sobre papel Arches de 250 g de 31x41 cm. La edición constó de 150 ejemplares numerados y firmados.)

This drawing was the basis for a serigraph print produced with the indispensable and inestimable help of Pepe Bofarull at his workshop. At all of the weddings of my daughters, we have presented the guests with a serigraph print by Pepe Bofarull.

The print of the Amsterdam Baroque Ensemble was given to those that attended the marriage of Bárbara. (Serigraph 20x30 cm, six inks printed on Arches 250 gr. paper, 31x41cm). It was produced as a limited edition of 150; each one was signed and numbered.

CLÁSICA

Amsterdam Baroque Ensemble

Ton Koopman (director). Interpreta "Música para los reales fuegos de artificio" de Haendel

15 de noviembre de 2009. Sala Mozart, Auditorio de Zaragoza

CLÁSICA

Coral Juan de Lanuza

22 de noviembre de 2009. La Seo, Zaragoza

ÉTNICO

Drviches danzando

14 de octubre de 2010. Capadocia, Turquía

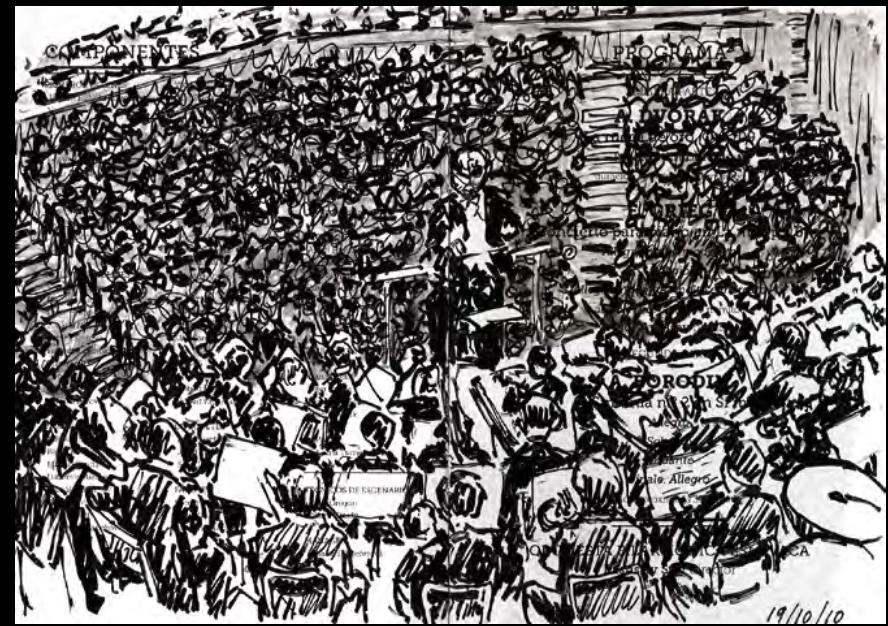
48

CLÁSICA

Orquesta Filarmónica Eslovaca interpreta la sinfonía nº 2 de Borodin

19 de octubre de 2010. Sala Mozart, Auditorio de Zaragoza

Victor Rebullida (www.victorrebullida.es):

Santiago Ríos se lleva la música en sus dibujos

Santiago Ríos plays music through his drawings

CLÁSICA

La Petite Bande Ensemble Vocal e Instrumental

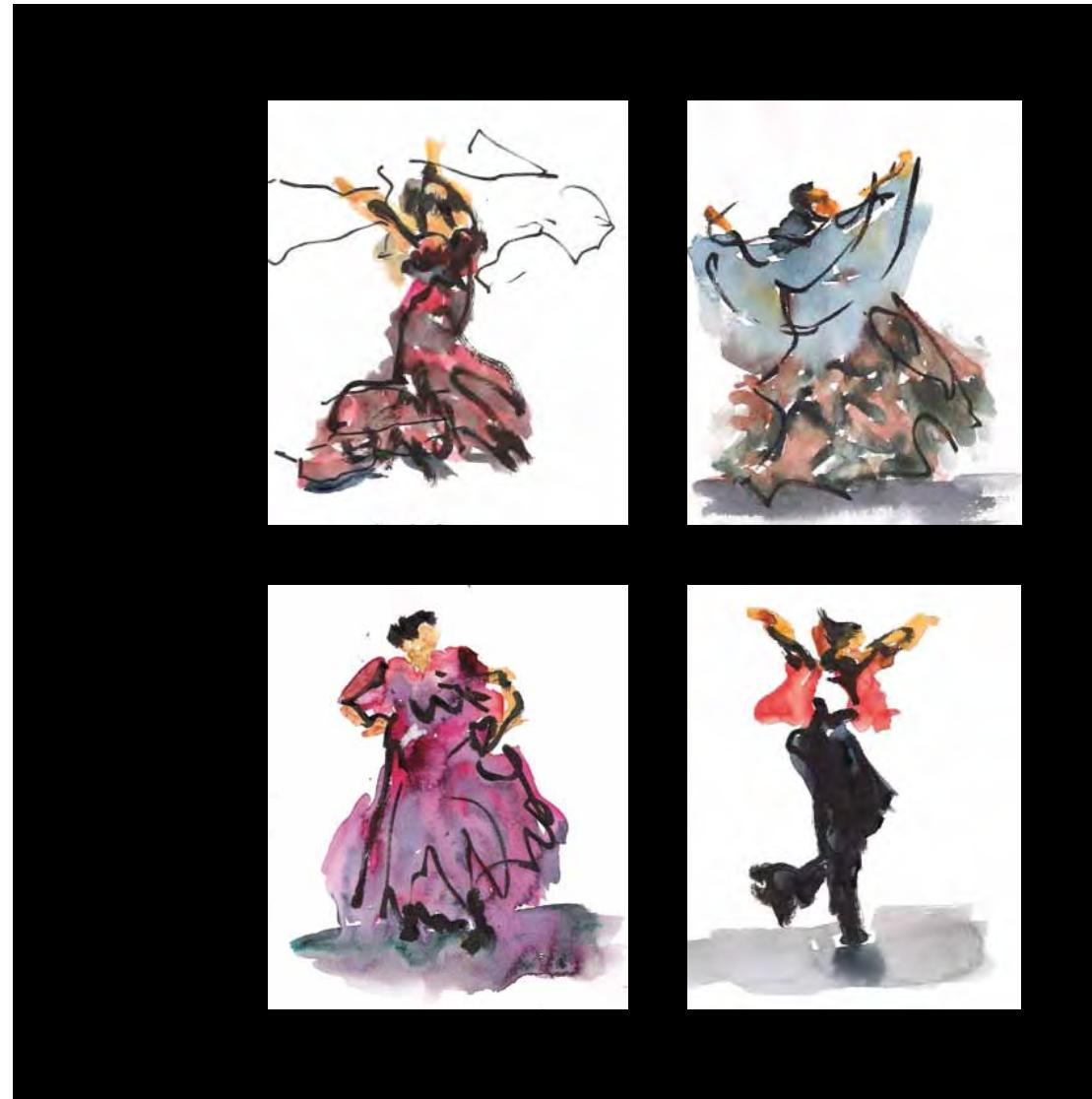
21 de octubre de 2010. Sala Mozart, Auditorio de Zaragoza

FLAMENCO

**Al baile en el Ballet Flamenco
de Andalucía "Poema del Cante Jondo"
de Cristina Hoyos**

31 de octubre de 2010. Teatro Principal, Zaragoza

Uno de los mayores contrastes que he experimentado en mi vida, derivados de una representación musical, es el que presencie en compañía de mi mujer, en el teatro Principal de Zaragoza. Actuaba el Ballet Flamenco de Andalucía de Cristina Hoyos. Un cuerpo de baile de una decena de bailaores interpretó unas alegres y movidas bulerías acompañadas de guitarras y percusiones. Acto seguido apareció en escena un cantaor que interpretó una saeta sin música acompañante. El contraste no pudo ser mayor. (El flamenco lo abarca todo desde lo más alegre a lo más dramático.)

One of the greatest musical contrasts I have witnessed in my life was on the occasion that I went with my wife to see the Andalusian Flamenco Ballet perform in Zaragoza. There were about a dozen dancers interpreting a series of joyful and lively bulerías, accompanied by guitars and percussion. Suddenly, a singer appeared on the stage and launched into a saeta, sung a capella. The contrast could not have been more striking (flamenco encompasses music that transmits a range of human emotions that contemplate the happiest, saddest and most dramatic moments of our lives).

FLAMENCO

Al Cante por Saetas en el Ballet Flamenco de Andalucía “Poema del Cante Jondo” de Cristina Hoyos

31 de octubre de 2010. Teatro Principal, Zaragoza

Juan DOMÍNGUEZ LASIERRA

¿Qué puede hacer un empedernido dibujante cuando tiene un papel en la mano? Dibujar lo que ve. Y si el dibujante es melómano y el papel que tiene en las manos es el programa de un concierto, ¿cómo podrá resistirse a atrapar lo que ve sobre el papel que más a mano tiene? Santiago no se resiste y el resultado es mágico.

A veces la magia procede de cuatro trazos que marcan un movimiento, el de una bailarina. En otras ocasiones, es la postura de un guitarrista, o el gesto de un cantaor, que se desgarra en la voz. En muchas, es un grupo con sus pocos instrumentos, o una orquesta al completo, con sus muchos integrantes que forman un universo. No importa si es el movimiento, el gesto o un universo pequeño o grande lo que se crea en el papel del programa. Santiago lo mima todo, con la rapidez de un boceto, y el resultado es mágico.

Porque la magia está en la mirada, en la sensibilidad del artista, en la capacidad para saber que lo menos es más, que una emoción no necesita de adornos sino de esencias. Y Santiago es artista y persona esencial, es decir, captador de lo esencial y no lo de lo anecdótico. Y el resultado es mágico.

Santiago son muchos ríos, los que descienden de sus montañas queridas y van al mar... que es el morir, sí, tras haber vivido mucho. Santiago ha vivido, y ha hecho vivir a muchos, con su arte y su bondad. Santiago es mágico.

Juan DOMÍNGUEZ LASIERRA

What does an inveterate artist do when he has paper in his hands? He draws what he sees. And if the artist is a lover of music and the paper that he holds in his hands is a concert programme, how can he resist the temptation to use that paper as the canvas on which he can portray that which he sees? Santiago cannot resist the temptation, and his acquiescence produces magic.

Sometimes the magic emanates from a few strokes that define the movement of a dancer; on other occasions it might be the posture of a guitarist or the gestures of a singer in full flow; it may be in the depiction of a quartet or a full orchestra whose many integrants constitute and inhabit their own universe. It is of no importance if it is the movement, the gesture or a large or small musical universe that is recorded on the paper of the concert programme. Santiago cherishes it all, he works with the speed of a street-artist and the result is pure magic.

The magic is in the perspective, in the sensitivity of the artist, in the skill of knowing that less is more; it is in knowing that an emotion does not need embellishment, it requires an essence. Santiago is a person and an artist of essence: he captures what is essential, he ignores the anecdotal. And the result is pure magic.

'Ríos' in English translates as 'rivers', and Santiago Ríos has travelled many rivers, from their source, in the mountains that he loves so much, right down to the sea; he has had a life full of rich experiences and has enriched the lives of others through his art and human kindness. Santiago is pure magic.

José Ferreira "EL CHARRO"

A mediados de los años sesenta llegó a Madrid para cursar la licenciatura de Ciencias Biológicas desde mi Salamanca natal. Hice los cinco cursos de la carrera alojado en el Colegio Mayor Ximénez de Cisneros; por diversas circunstancias aún estuve otro lustro más viviendo en esa institución y puedo decir categóricamente que fueron diez años maravillosos.

Yo el espíritu universitario lo mamé allí, lejos de las aulas de la Complutense, adquiriendo conocimientos, forjando criterios, contrastando ideas en una trofolaxis cultural ecuménica. Fue una dilatada convivencia muy enriquecedora.

Allí conocí a Santi.

Recuerdo especialmente lo que significó para mí su aparición durante el duro primer año en el Mayor.

Durante esos meses de catecumenización, los veteranos se empleaban con interés en templar el carácter, especialmente los del equipo de rugby del que el Sr. Ríos era pieza primordial.

Sin embargo, el estilo de enseñanza de Santi era más didáctico y yo estaba deseando que esas lecciones, que a menudo se establecían a las tres de la mañana, me las diera él en lugar de cualquier otro. Recuerdo que una noche me llevó a la sala de jazz para que escuchara a Telonius Monk y Dave Brubeck tocando el Take Five, y desde entonces me emociono con un blues.

Así que cuando placaba a los talones al centro contrario con la camiseta azul y blanca del Cisneros o lograba un ensayo echándole un par de glándulas yo gritaba con todas mis fuerzas, a modo de agradecimiento ¡Vamos Santi! Y así hasta ahora.

José Ferreira "CHARRO"

In the mid 1970s I moved from my home city of Salamanca to Madrid in order to study Biological Sciences. During the five years of my degree I stayed at the Ximénez de Cisneros student residence. For a variety of reasons, I lived there for another five years and I can say, without a shadow of a doubt, that it was a marvellous decade for me.

It was there that I imbibed the university spirit, far from the classes and lecture theatres; I acquired knowledge, forged criteria and contrasted ideas in an ecumenical cultural trophallaxis. It was a lengthy and enriching coexistence.

It was there that I met Santi.

I particularly remember the impact of his appearance in my first year at the student residence.

In those early months of instruction, the veterans saw it as their duty to temper and develop the character of the novices, and this was especially true of the rugby club, of which Mr. Ríos was a leading figure.

Nevertheless, Santi's style was more didactic and I came to look forward to his classes (that often took place at three in the morning), he became my favourite teacher. I remember the night he took me to a Jazz Club to listen to Thelonius Monk and Dave Brubeck playing 'Take Five', and since then I am always moved by a blues.

So when he wore the blue and white of Cisneros and was wrapping his arms around the heels of the opposing centre, or when he scored a gutsy try, I shouted at the top of my voice, "C'mon Santi!" It is the same today.

JAZZ

Gonzalo Rubalcaba Quintet

15 de noviembre de 2010. Sala Multiusos, Auditorio de Zaragoza

60

JAZZ

Esperanza Spalding Chamber Music Society

19 de noviembre de 2010. Sala Multiusos, Auditorio de Zaragoza

JAZZ

Chucho Valdes & The Afro-Cuban Messengers

20 de noviembre de 2010. Sala Multiusos, Auditorio de Zaragoza

Jorge Arranz (<http://jorge-arranz.blogspot.com.es>):

Te felicito por todo,... y sobre todo por unir música y pintura

*Congratulations on your work... especially on the way you
have managed to synthesise music and painting*

JAZZ

Billy Cobham

21 de noviembre de 2010. Sala Multiusos, Auditorio de Zaragoza

JAZZ

Billy Cobham Band

21 de noviembre de 2010. Sala Multiusos, Auditorio de Zaragoza

JAZZ

Billy Cobham Band

21 de noviembre de 2010. Sala Multiusos, Auditorio de Zaragoza

CLÁSICA

Noneto Checo

17 de enero de 2011. Sala Mozart, Auditorio de Zaragoza

PROGRAMA

PRIMERA PARTE

Grand Nonetto, Op. 31 L. Spohr (1784-1859)

Allegro
Scherzo: Allegro
Adagio
Rondo: Allegro

SEGUNDA PARTE

Septuor en sol menor mayor, Op. 20 L. V. Beethoven (1770-1827)

Allegro con brio
Adagio con sentimento
Allegro molto e grazioso
Allegro molto alla manica - Presto

NONETO CHECO

EL NONETO CHECO es uno de los conjuntos de cámara más antiguos y originales del mundo. Fundado en 1924, alcanzó rápidamente un gran reconocimiento mundial, distinguiéndose por el alto nivel interpretativo, por su empeño y sonoridad, que nos recuerda a los grandes conjuntos de cámara tradicional. Durante los cinco últimos años además de sus actividades concertísticas, el conjunto ha grabado más de diez CDs para la compañía discográfica francesa Harmonia Mundi France, con obras de Mozart, Spohr, Rousset, entre otros.

ROMAN ZILKOVSKYNA Violin - Estudió en el Conservatorio de Brno y en la Escuela Superior de Música y Artes Interpretativas de Praga. En 2004 se convirtió en miembro del Ensemble de la Orquesta Sinfónica de Praga. En 2005 obtuvo el premio de la Orquesta Sinfónica Nacional de la Unión Soviética, Nizhniy Novgorod. Aplicación. Desde 2006 interpreta en la Orquesta Sinfónica de Radíos de Praga. Debutó en el Teatro Municipal de Praga.

SIMONE RECOVÁ Violoncello - Estudió igualmente en el Conservatorio de Brno y más tarde posteriormente con maestros profesionales Leopold Stokowski, Mstislav Rostropovich y Gennady Kissin. Ganadora de numerosos concursos internacionales. Debutó en el Teatro Municipal de Praga en 1997. Debutó en el Teatro Colón de Nueva York en 2000.

DANIEL AYALA CARRASCO - Estudió en el Conservatorio de Música de Praga y más tarde en la Escuela Superior de Música de la Ciudad de México. Miembro de la Orquesta Sinfónica de Radíos Checoslovacos. Debutó en 2005.

SEKULÍK - Flauta - Estudió en el Conservatorio y en la Escuela Superior de Música de la Ciudad de Praga. Premio al Concurso de Jóvenes Músicos del Teatro Slezak. Su trabajo en flauta ha sido muy apreciado tanto por la crítica de teatro y de música como por el público checo.

VLADISLAV BOHUMÍR KOMORNÍK - Clarinete - Uno de los más destacados solistas de bohemio de la Rep. Checa. Estudió en el Conservatorio de Praga y en la Academia de Música de Praga. Colabora con importantes grupos de cámara, sobre todo con el Noneto Checo.

JAZZ/FLAMENCO

Chano Domínguez

10 de febrero de 2011. Auditorio de Zaragoza

CHANO DOMÍNGUEZ NOS PRESENTA

"Gracias a Isaac Albeniz, Manuel de Falla, Enrique Granados o Joaquín Rodrigo. Ellos son los responsables de este sonido y, para mí, los más grandes compositores que han conseguido resaltar el alma de la música popular e imponerla tanto en el mundo entero. Por eso me siento orgulloso de esta publicación que agrega éxitos en el mundo con discos presentados por el gran pianista Chano Domínguez. Piano Ibérico", que se publica el 23 de noviembre de 2010.

Sin palabras que, a su vez, definen también a Chano Domínguez, cuya trayectoria se inicia en la unión del alma popular y el conocimiento, ha tenido al piano como su instrumento de trabajo fundamental de la actual escena española, por dentro de su estilo personal, que hace que Chano Domínguez sea uno de los más grandes exponentes de la fusión entre jazz y flamenco. Sus discos, sus grabaciones y sus colaboraciones con grandes artistas y del mundo entero han valido el reconocimiento mundial.

Por todo esto, la publicación de *Piano Ibérico* es una obra muy especial. En su nuevo homenaje, Chano Domínguez recoge la esencia de Isaac Albeniz, Manuel de Falla y Enrique Granados y Falla para recrear, sobre todo, su *Bulería* y la *Tarantela*, pero también otras piezas de su repertorio, como las magníficas aportaciones de su piano y de millores que recuerda a "El Pato" (Manuel de Falla), "La Cigüeña" (Isaac Albeniz), "Toro solo" (Manuel de Falla), "Danca de la gitana" (Enrique Granados) o "Canción de la gitana" (Chano Domínguez).

El repertorio de Pepe Velasco es: Martínez Soler, "Canción de la gitana"; José Serrador, "Canción de la gitana"; Marqués (Pedro Marqués), "Andaluzito"; José Serrador, "Canción de la gitana"; Manuel de Falla, "Canción de la gitana" (Chano Domínguez); Isaac Albeniz, "Canción de la gitana"; Enrique Granados, "Canción de la gitana"; y Hugo Gómez (Manuel de Falla), "Danca de la gitana".

El pianista gaditano lanza esta recopilación de canciones populares y otras canciones variadas con acompañamiento de Wynton Marsalis y Pepe Velasco. La fusión entre jazz y flamenco y sus propuestas han ido variando con el tiempo. Así, dice: "Pienso que el jazz es una forma de expresión de seres y no de seres, de sentimientos y emociones. Es una forma de pensar, de sentir y de vivir la creatividad".

El acometido y resaltado de la guitarra de Pepe Velasco, el piano de Chano Domínguez, el bajo de Marqués (1930-1957), el batería de Wynton Marsalis y el percusión de Hugo Gómez (1930-1957) en el primer compás de cada pieza, y el piano de Chano Domínguez en el resto, es el secreto para que la fusión entre jazz y flamenco sea tan exitosa. Una fusión que se ha convertido en una referencia en el mundo entero.

"PIANO IBÉRICO"

"El sonido ibérico de Marqués está impregnado en la actividad para crear el clima", dice Pepe Velasco. "Albeniz solía me impresionar mucho cuando se formó en aquella época. Tenía una música popular y escuchándola conseguía recordar mi infancia, cuando lo que escuchabas era Marqués".

De acuerdo a Pepe Velasco, "el sonido ibérico es una mezcla de la cultura andaluza y la cultura catalana, y lleva en su seno la esencia de la cultura popular de Andalucía y Cataluña. Me encanta la fusión entre jazz y flamenco porque es una fusión que no tiene precedentes. La fusión entre jazz y flamenco es algo que nació en el siglo XX, pero que ya existe en el siglo XIX".

El pianista gaditano destaca que "el sonido ibérico es una mezcla de la cultura andaluza y la cultura catalana, y lleva en su seno la esencia de la cultura popular de Andalucía y Cataluña. Me encanta la fusión entre jazz y flamenco porque es una fusión que no tiene precedentes. La fusión entre jazz y flamenco es algo que nació en el siglo XX, pero que ya existe en el siglo XIX".

El pianista gaditano lanza esta recopilación de canciones populares y otras canciones variadas con acompañamiento de Wynton Marsalis y Pepe Velasco. La fusión entre jazz y flamenco y sus propuestas han ido variando con el tiempo. Así, dice: "Pienso que el jazz es una forma de expresión de seres y no de seres, de sentimientos y emociones. Es una forma de pensar, de sentir y de vivir la creatividad".

El acometido y resaltado de la guitarra de Pepe Velasco, el piano de Chano Domínguez, el bajo de Marqués (1930-1957), el batería de Wynton Marsalis y el percusión de Hugo Gómez (1930-1957) en el primer compás de cada pieza, y el piano de Chano Domínguez en el resto, es el secreto para que la fusión entre jazz y flamenco sea tan exitosa. Una fusión que se ha convertido en una referencia en el mundo entero.

El pianista gaditano destaca que "el sonido ibérico es una mezcla de la cultura andaluza y la cultura catalana, y lleva en su seno la esencia de la cultura popular de Andalucía y Cataluña. Me encanta la fusión entre jazz y flamenco porque es una fusión que no tiene precedentes. La fusión entre jazz y flamenco es algo que nació en el siglo XX, pero que ya existe en el siglo XIX".

El pianista gaditano destaca que "el sonido ibérico es una mezcla de la cultura andaluza y la cultura catalana, y lleva en su seno la esencia de la cultura popular de Andalucía y Cataluña. Me encanta la fusión entre jazz y flamenco porque es una fusión que no tiene precedentes. La fusión entre jazz y flamenco es algo que nació en el siglo XX, pero que ya existe en el siglo XIX".

El pianista gaditano destaca que "el sonido ibérico es una mezcla de la cultura andaluza y la cultura catalana, y lleva en su seno la esencia de la cultura popular de Andalucía y Cataluña. Me encanta la fusión entre jazz y flamenco porque es una fusión que no tiene precedentes. La fusión entre jazz y flamenco es algo que nació en el siglo XX, pero que ya existe en el siglo XIX".

El pianista gaditano destaca que "el sonido ibérico es una mezcla de la cultura andaluza y la cultura catalana, y lleva en su seno la esencia de la cultura popular de Andalucía y Cataluña. Me encanta la fusión entre jazz y flamenco porque es una fusión que no tiene precedentes. La fusión entre jazz y flamenco es algo que nació en el siglo XX, pero que ya existe en el siglo XIX".

El pianista gaditano destaca que "el sonido ibérico es una mezcla de la cultura andaluza y la cultura catalana, y lleva en su seno la esencia de la cultura popular de Andalucía y Cataluña. Me encanta la fusión entre jazz y flamenco porque es una fusión que no tiene precedentes. La fusión entre jazz y flamenco es algo que nació en el siglo XX, pero que ya existe en el siglo XIX".

El pianista gaditano destaca que "el sonido ibérico es una mezcla de la cultura andaluza y la cultura catalana, y lleva en su seno la esencia de la cultura popular de Andalucía y Cataluña. Me encanta la fusión entre jazz y flamenco porque es una fusión que no tiene precedentes. La fusión entre jazz y flamenco es algo que nació en el siglo XX, pero que ya existe en el siglo XIX".

El pianista gaditano destaca que "el sonido ibérico es una mezcla de la cultura andaluza y la cultura catalana, y lleva en su seno la esencia de la cultura popular de Andalucía y Cataluña. Me encanta la fusión entre jazz y flamenco porque es una fusión que no tiene precedentes. La fusión entre jazz y flamenco es algo que nació en el siglo XX, pero que ya existe en el siglo XIX".

El pianista gaditano destaca que "el sonido ibérico es una mezcla de la cultura andaluza y la cultura catalana, y lleva en su seno la esencia de la cultura popular de Andalucía y Cataluña. Me encanta la fusión entre jazz y flamenco porque es una fusión que no tiene precedentes. La fusión entre jazz y flamenco es algo que nació en el siglo XX, pero que ya existe en el siglo XIX".

El pianista gaditano destaca que "el sonido ibérico es una mezcla de la cultura andaluza y la cultura catalana, y lleva en su seno la esencia de la cultura popular de Andalucía y Cataluña. Me encanta la fusión entre jazz y flamenco porque es una fusión que no tiene precedentes. La fusión entre jazz y flamenco es algo que nació en el siglo XX, pero que ya existe en el siglo XIX".

El pianista gaditano destaca que "el sonido ibérico es una mezcla de la cultura andaluza y la cultura catalana, y lleva en su seno la esencia de la cultura popular de Andalucía y Cataluña. Me encanta la fusión entre jazz y flamenco porque es una fusión que no tiene precedentes. La fusión entre jazz y flamenco es algo que nació en el siglo XX, pero que ya existe en el siglo XIX".

El pianista gaditano destaca que "el sonido ibérico es una mezcla de la cultura andaluza y la cultura catalana, y lleva en su seno la esencia de la cultura popular de Andalucía y Cataluña. Me encanta la fusión entre jazz y flamenco porque es una fusión que no tiene precedentes. La fusión entre jazz y flamenco es algo que nació en el siglo XX, pero que ya existe en el siglo XIX".

El pianista gaditano destaca que "el sonido ibérico es una mezcla de la cultura andaluza y la cultura catalana, y lleva en su seno la esencia de la cultura popular de Andalucía y Cataluña. Me encanta la fusión entre jazz y flamenco porque es una fusión que no tiene precedentes. La fusión entre jazz y flamenco es algo que nació en el siglo XX, pero que ya existe en el siglo XIX".

El pianista gaditano destaca que "el sonido ibérico es una mezcla de la cultura andaluza y la cultura catalana, y lleva en su seno la esencia de la cultura popular de Andalucía y Cataluña. Me encanta la fusión entre jazz y flamenco porque es una fusión que no tiene precedentes. La fusión entre jazz y flamenco es algo que nació en el siglo XX, pero que ya existe en el siglo XIX".

El pianista gaditano destaca que "el sonido ibérico es una mezcla de la cultura andaluza y la cultura catalana, y lleva en su seno la esencia de la cultura popular de Andalucía y Cataluña. Me encanta la fusión entre jazz y flamenco porque es una fusión que no tiene precedentes. La fusión entre jazz y flamenco es algo que nació en el siglo XX, pero que ya existe en el siglo XIX".

El pianista gaditano destaca que "el sonido ibérico es una mezcla de la cultura andaluza y la cultura catalana, y lleva en su seno la esencia de la cultura popular de Andalucía y Cataluña. Me encanta la fusión entre jazz y flamenco porque es una fusión que no tiene precedentes. La fusión entre jazz y flamenco es algo que nació en el siglo XX, pero que ya existe en el siglo XIX".

El pianista gaditano destaca que "el sonido ibérico es una mezcla de la cultura andaluza y la cultura catalana, y lleva en su seno la esencia de la cultura popular de Andalucía y Cataluña. Me encanta la fusión entre jazz y flamenco porque es una fusión que no tiene precedentes. La fusión entre jazz y flamenco es algo que nació en el siglo XX, pero que ya existe en el siglo XIX".

El pianista gaditano destaca que "el sonido ibérico es una mezcla de la cultura andaluza y la cultura catalana, y lleva en su seno la esencia de la cultura popular de Andalucía y Cataluña. Me encanta la fusión entre jazz y flamenco porque es una fusión que no tiene precedentes. La fusión entre jazz y flamenco es algo que nació en el siglo XX, pero que ya existe en el siglo XIX".

El pianista gaditano destaca que "el sonido ibérico es una mezcla de la cultura andaluza y la cultura catalana, y lleva en su seno la esencia de la cultura popular de Andalucía y Cataluña. Me encanta la fusión entre jazz y flamenco porque es una fusión que no tiene precedentes. La fusión entre jazz y flamenco es algo que nació en el siglo XX, pero que ya existe en el siglo XIX".

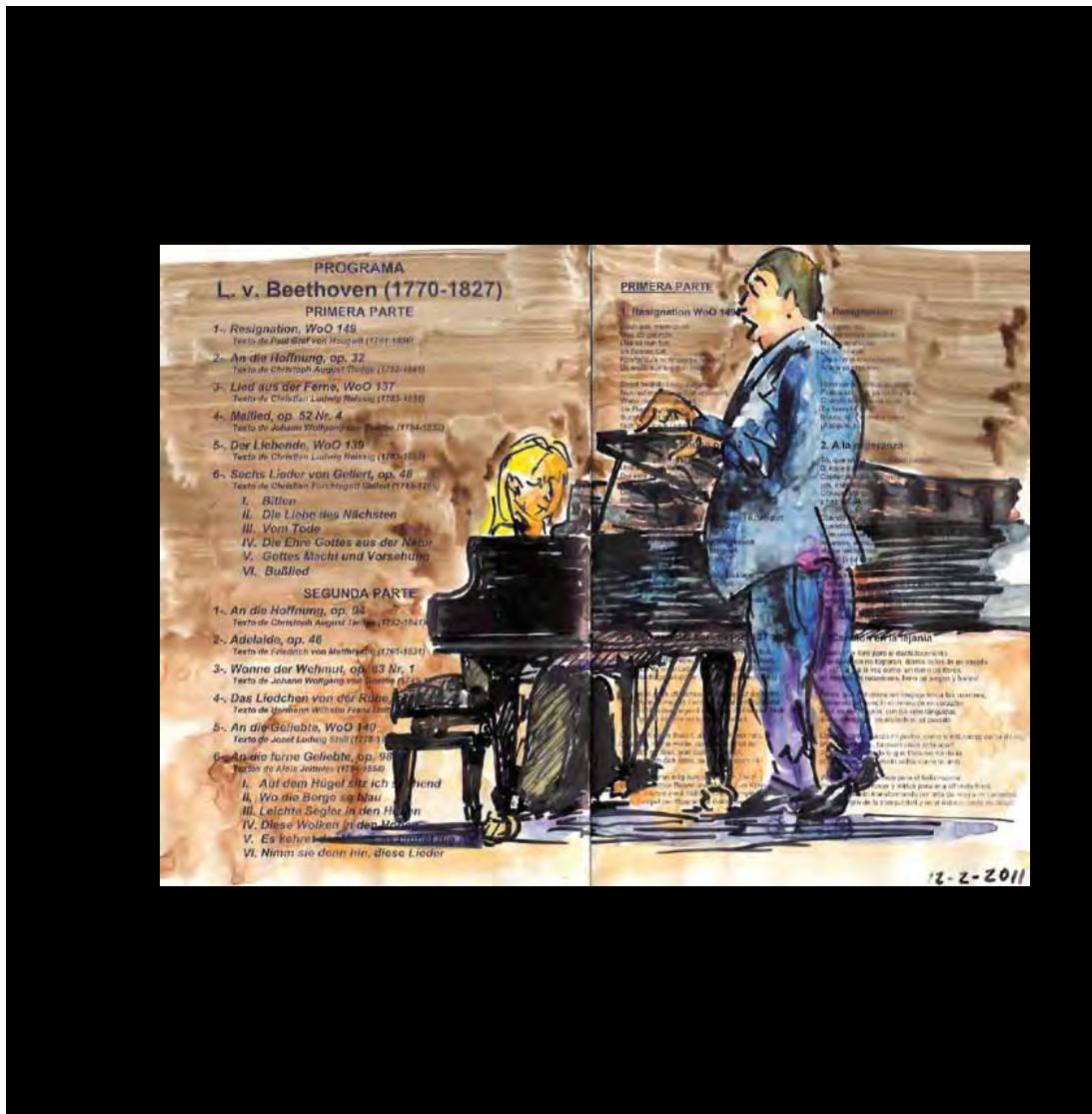
El pianista gaditano destaca que "el sonido ibérico es una mezcla de la cultura andaluza y la cultura catalana, y lleva en su seno la esencia de la cultura popular de Andalucía y Cataluña. Me encanta la fusión entre jazz y flamenco porque es una fusión que no tiene precedentes. La fusión entre jazz y flamenco es algo que nació en el siglo XX, pero que ya existe en el siglo XIX".

10-2-11

CLÁSICA

Matthias Goerne & Tamara Stefanovich

12 de febrero de 2011. Sala Mozart, Auditorio de Zaragoza

FLAMENCO

Pansequito & Manuel Parrilla (guitarra)

25 de marzo de 2011. Sala Multiusos, Auditorio de Zaragoza

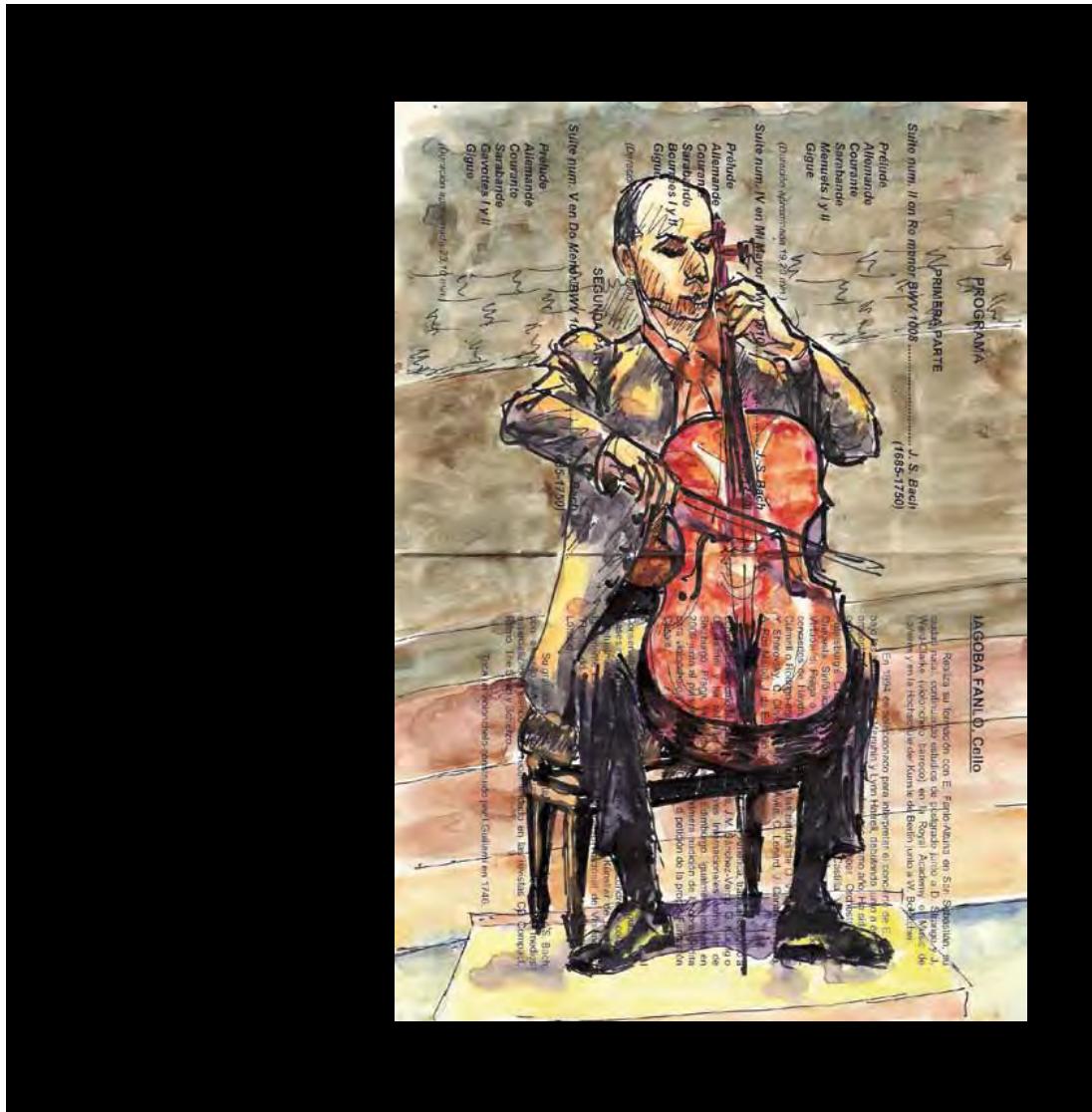

CLÁSICA

Iagoba Fanlo

con las Suites de J.S. Bach

18 de mayo de 2008. Sala Mozart, Auditorio de Zaragoza

Juan José Olives,
director del Grupo Enigma / Conductor of the Grupo Enigma Orchestra
(www.juanjoseolives.com):

...*(tus dibujos), captan y fijan dinámicamente, espacios e instantes del concierto.*
Uno a través de tu mirada, se identifica con ellos; se reencuentra con algo que vivió.
Son, tus dibujos, algo más que un testimonio.

...*(your work) dynamically captures and depicts the settings and details of a concert.*
Your perspective allows us to identify with them and relive the experience.
Your drawings are much more than a simple testimony.

CLÁSICA

Grupo Enigma
interpreta Sincronías de David Padrós
Juan José Olives (director)

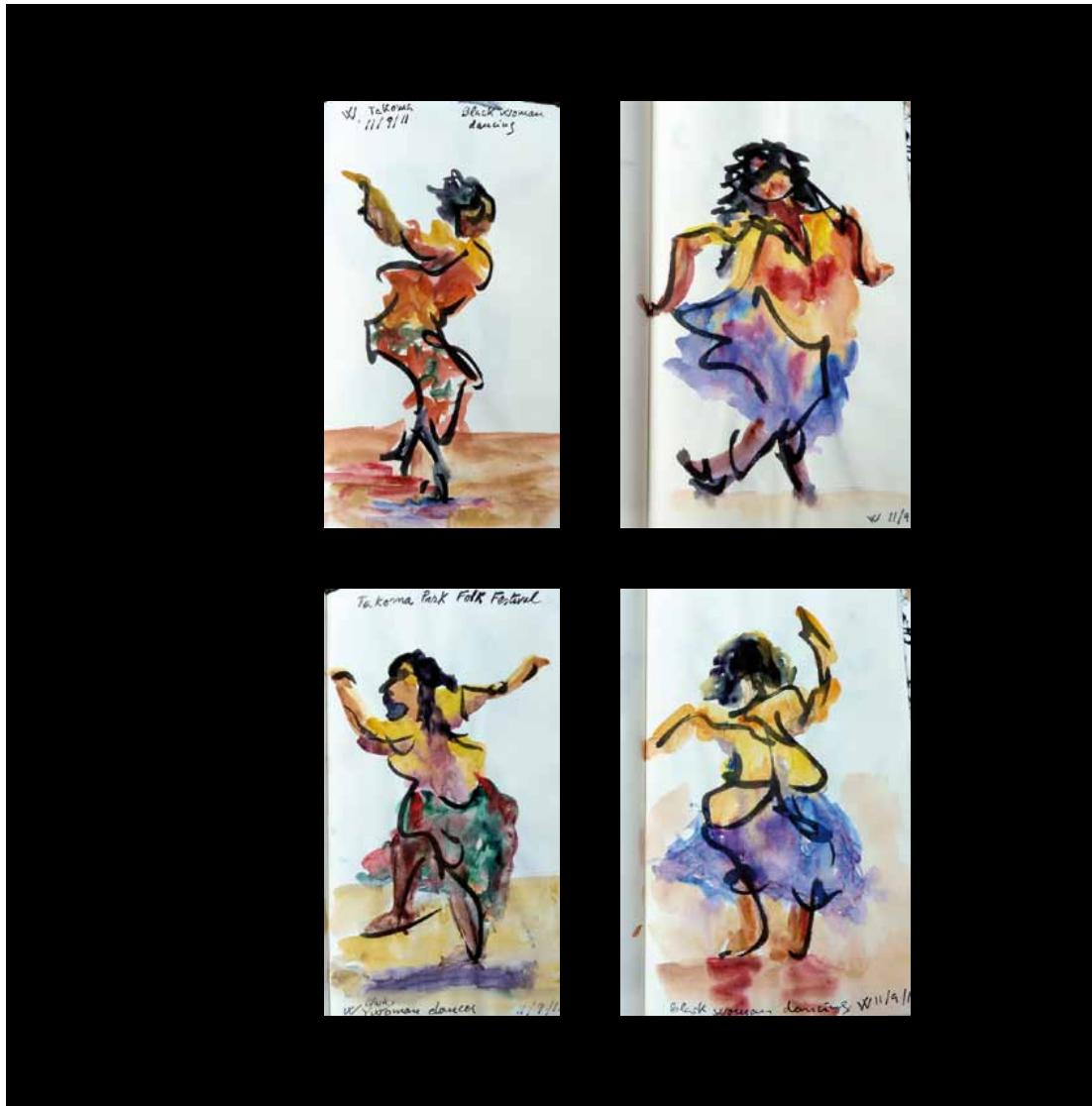
24 de mayo de 2011. Sala Luis Galve, Auditorio de Zaragoza

ÉTNICO

African Dancers in the Takoma Park Folk Festival

13 de septiembre de 2011. Takoma Park, Washington D.C. (EE.UU.)

JAZZ

Sol Driven Train

19 de septiembre de 2011. Kenedy Center, Washington D.C.

A finales de 2010 y principios de 2011 estuvimos visitando Camerún en un fantástico viaje familiar de tres parejas. Uno de los momentos cumbres de ese viaje fue cuando fuimos a acampar con los pigmeos en su selva ecuatorial. Después de cenar nos cantaron sus polifonías y al ritmo de sus tam tams, bailaron largo rato. No paré de dibujar y acuarelar papeles... (Mi mujer me dijo que había entrado en trance...)

Con los bocetos y recuerdos de esos momentos mágicos, realicé los dos cuadros que siguen.

In 2010 I was fortunate enough to visit Cameroon on a holiday taken with my wife and two other couples. One of the undoubtedly highlights was when we camped with a group of pygmies in the equatorial rainforest. After dinner, they sang their polyphonic compositions and danced to the rhythms of their tam tams. I could not stop drawing and sketching, I was like a man possessed (my wife told me that it seemed that I had fallen into a trance!).

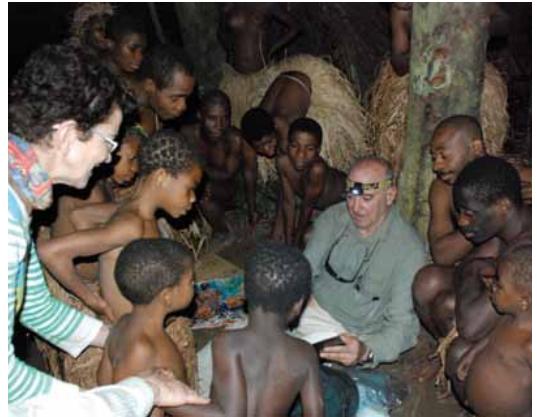
Using the sketches I made and the memories of that magical night, I produced the works that can be seen on the following pages.

ÉTNICO

Danza de Pigmeos (óleo 81x100 cm)

2011. Camerún

Fotografías: José Ángel Rubio

ÉTNICO

Danza de Pigmeos II (acrílico 70x100 cm)

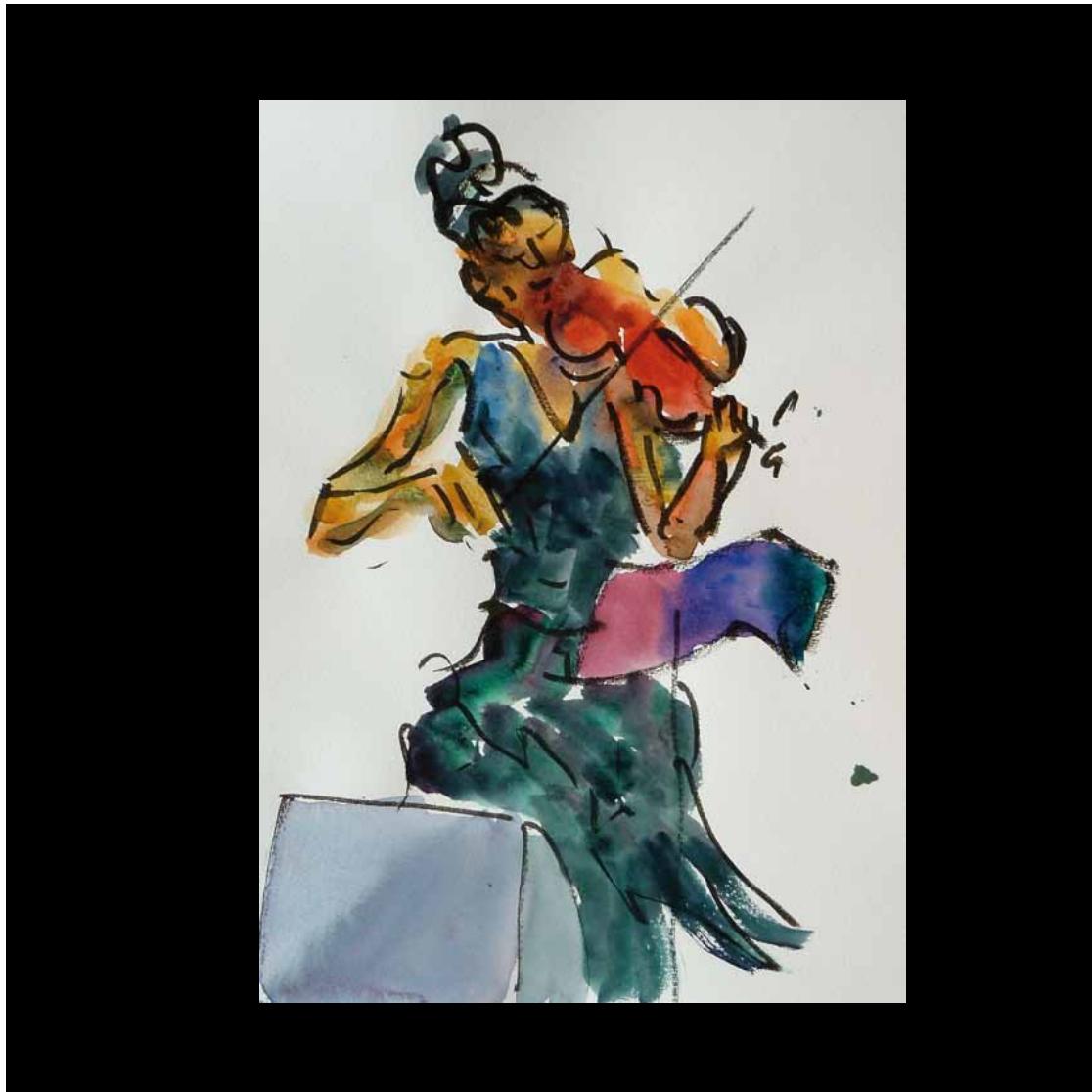
2011. Camerún

FLAMENCO

Noelia Gracia

26 de octubre de 2011. Iglesia de San Cayetano, Zaragoza

Fotografía: Vicente Almazán

Suele ser frecuente en los conciertos de jazz o de flamenco disponer de una mesa en la que tomarse una copa y poder desplegar los útiles de pintar. Aunque con escasa luz te permite usar técnicas difíciles de aplicar en las salas de conciertos. Esta foto que me hizo Vicente Almazán la publicó en su web "misadarmes" con el texto que sigue:

"A mi vecino, en Jazz Zaragoza 2011, no le ha temblado el pulso (a mí, sí) para fijar con sus acuarelas a Roy Haynes & Fountain of Youth Band"

In jazz and flamenco concerts, it is relatively easy to find a table at which to sit down, enjoy a drink and lay out the tools and materials necessary for a session of drawing and painting. Despite the lack of light, this allows for the utilisation of techniques that would be difficult or impossible in other types of music venues. This photo was taken by Vicente Almazán, he published it on his website 'misadarmes', accompanied by the following comment:

"At Jazz Zaragoza 2011, my neighbour, unlike yours truly, was able to keep a steady hand whilst skillfully using his watercolours to portray the Roy Haynes Fountain of Youth Band"

JAZZ

Roy Haynes

13 de noviembre de 2011. Sala Multiusos, Auditorio de Zaragoza

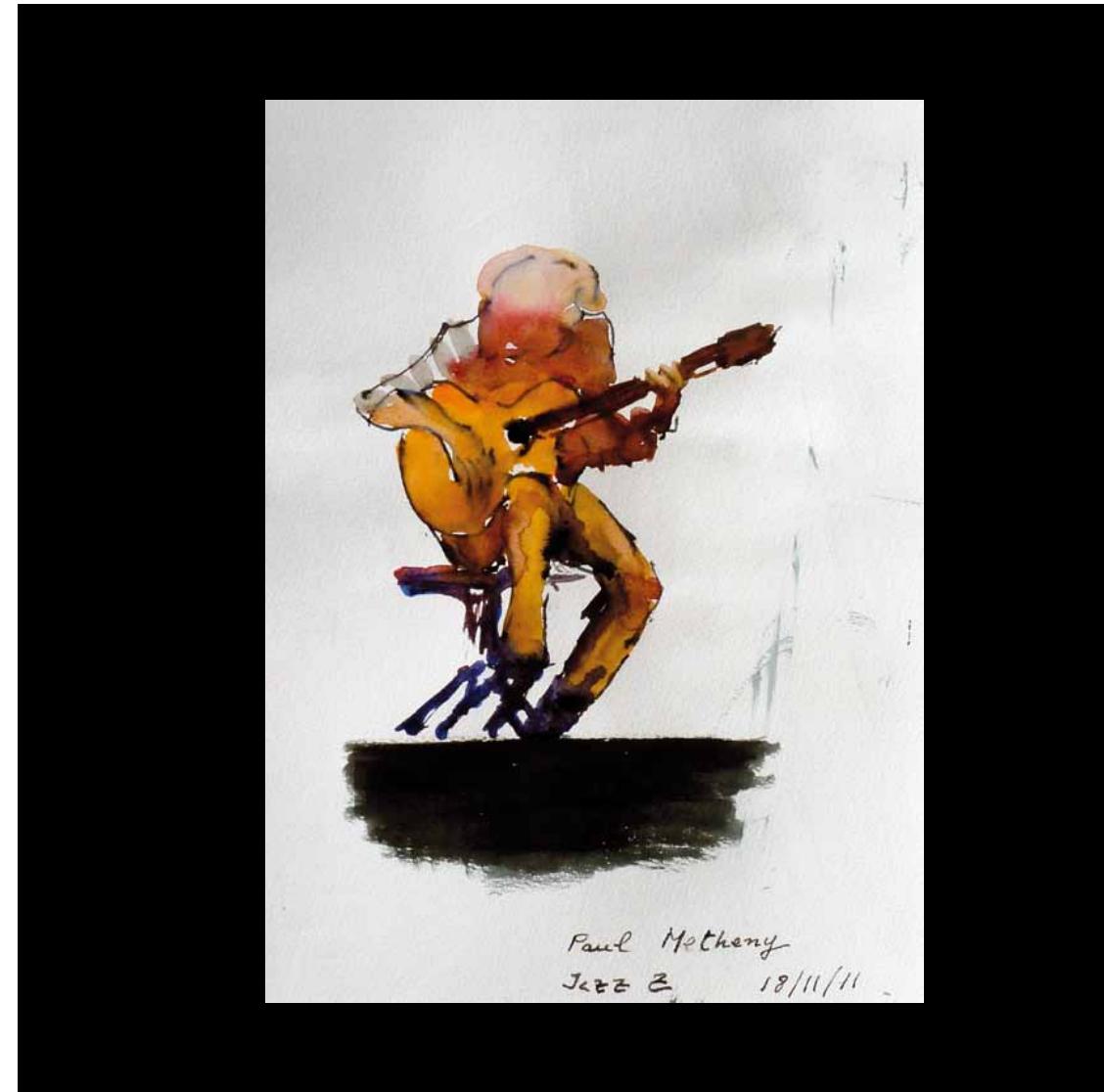

JAZZ

Pat Metheny

18 de noviembre de 2011. Sala Multiusos, Auditorio de Zaragoza.

96

JAZZ

Dee Dee Bridgewater

19 de noviembre de 2011. Sala Multiusos, Auditorio de Zaragoza

Luis Ruiz (luisrpadron.blogspot.com):

*Tus dibujos musicales son formidables, Santiago,
qué maravilla. No me canso de mirarlos y remirarlos*

*Your drawings are incredible, marvellous. I never get tired
of looking at them, and then looking at them again.*

JAZZ

Omar Sosa Quartet

20 de noviembre de 2011. Sala Multiusos, Auditorio de Zaragoza

En el patio de la Escuela de Arte de Zaragoza, por iniciativa de la profesora Clara Marta, se celebró una sesión de esa danza japonesa que constituye una meditación en movimiento: la Danza Butoh. Allí acudimos una treintena de dibujantes a tratar de captar esos preciosos y lentos movimientos con estupenda música oriental.

At the Zaragoza School of Art, Professor Clara Marta organised a performance of Japanese Butoh dancing, a style that is based on the idea of meditation in movement. A group of around thirty artists went along with the aim of pictorially depicting the captivating, precise gestures of the dancers and the awe-inspiring oriental music.

ÉTNICO

Danza Butoh

28 de febrero de 2012. Escuela de Arte de Zaragoza

ÉTNICO

Danza Butoh

28 de febrero de 2012. Escuela de Arte de Zaragoza

FLAMENCO

**Jesús Gimenez "Tutero" al cante
y José María Giménez al toque**

16 de marzo de 2012. Teatro Arbolé, Zaragoza

106

16/3/12 Flamenco 2 2012
Jesús Gimenez & José M. Giménez
"Tutero"

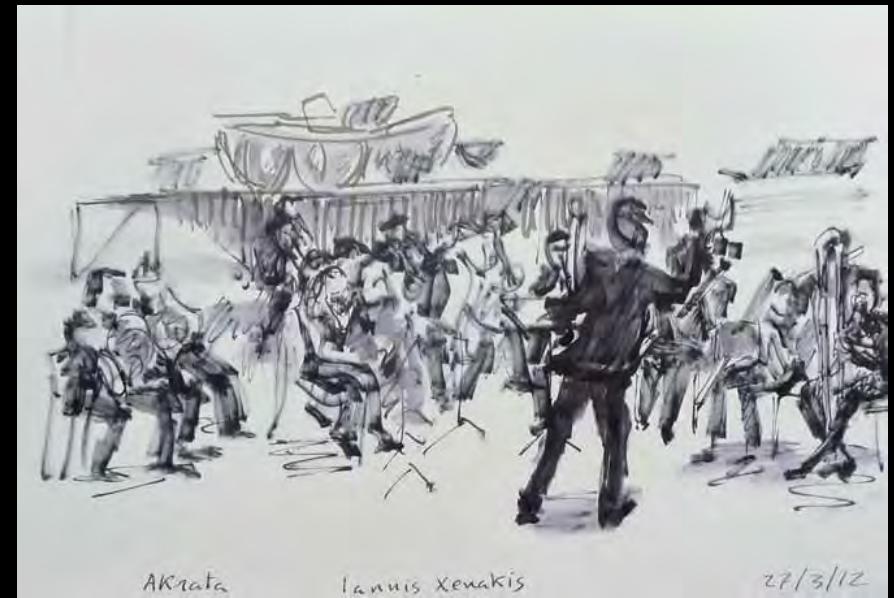

CLÁSICA

"Academia para la nueva música"
interpreta "Akrata" de Iannis Xenakis
(Nacho del Río director)

27 de marzo de 2012. Sala Eduardo del Pueyo
(Conservatorio Superior de Música de Aragón)

108

CLÁSICA

Los cuatro solistas

J. M. Bohnert; I. Vermillion; H. Lippert; T. Laske
con la Sinfónica Varsovia y el Orfeón Pamplonés
cantan la Missa Solemnis en Re, op. 123 de Beethoven

19 de abril de 2012. Sala Mozart, Auditorio de Zaragoza

110

Fernando Abadía (www.fernandoabadia.com):

Soy de los que pienso en la fortaleza que produce la mezcla de las artes. Tus dibujos fortalecen a la música y a quienes la practican, y ella fortalece a tus dibujos. Do, re, mi, fa, sol, la, si ... hágase!"

I am of the opinion that strength is produced by a combination of arts. Your drawings strengthen the music and those that play it; the music strengthens your drawings. Do, Re, Mi, Fa, So, La, Ti ... Do it!"

CLÁSICA

Al Ayre Español & María Espada (dirige Eduardo López-Banzo)

1 de mayo de 2012. Iglesia de San Cayetano, Zaragoza

Cuatro directores en acción:
Four conductors in action:

CLÁSICA

Adrián Cuello
dirige a la Coral
Margen Izquierda

1 de junio de 2012.
Parroquia Altabás, Zaragoza

CLÁSICA

Jorge Apodaca
dirige al coro Aquilo

14 de noviembre de 2015.
Centro Cívico Universidad, Zaragoza

CLÁSICA

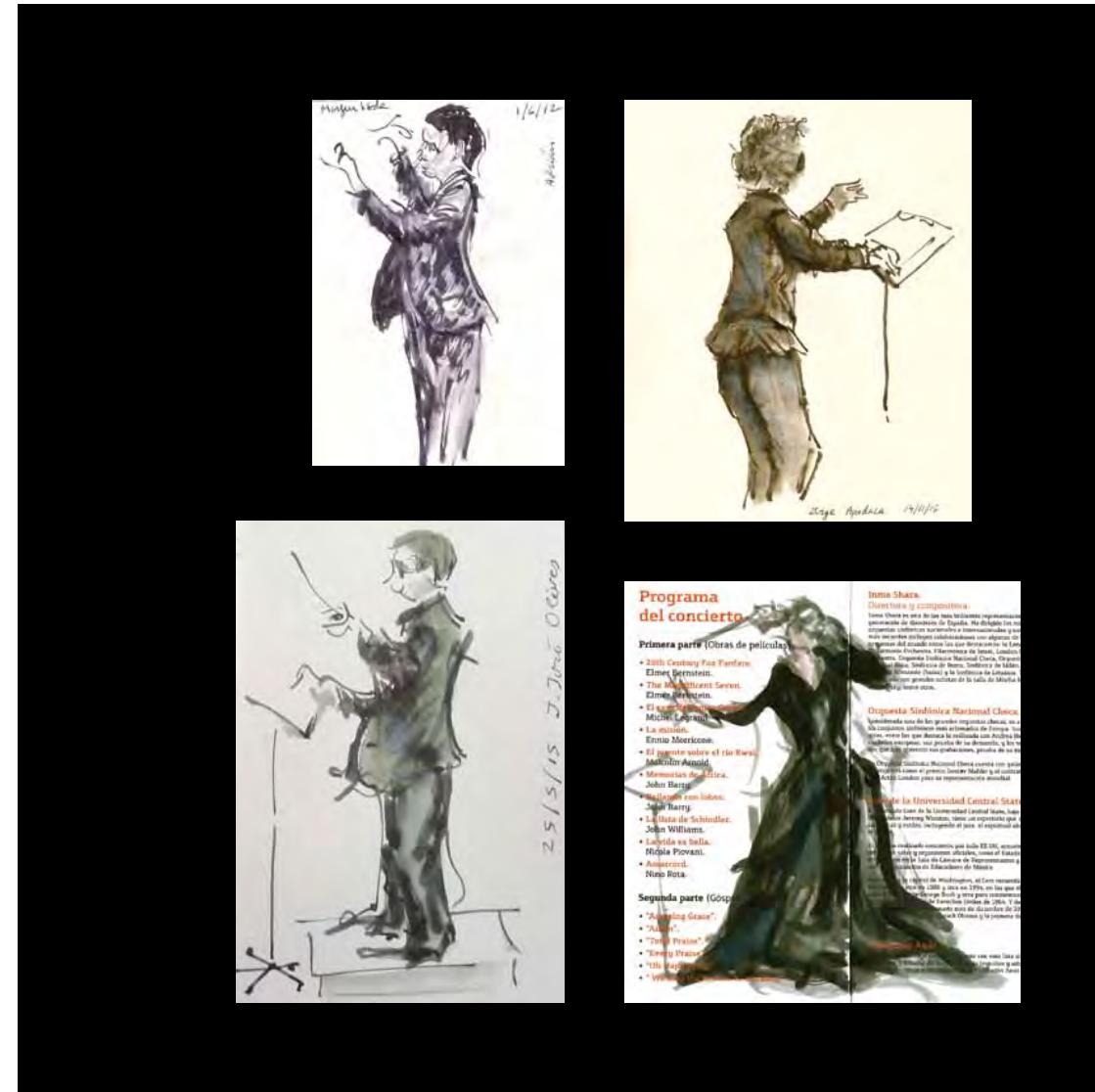
Juan José Olives
dirige a la Orquesta
Sinfónica Nacional Checa

25 de mayo de 2015.
Sala Luis Galve, Auditorio de Zaragoza

CLÁSICA

Inma Shara
dirige a la Orquesta
Sinfónica Nacional Checa

14 de junio de 2004.
Sala Mozart, Auditorio de Zaragoza

J. E. AZCÁRATE

Doctor ingeniero de minas y músico

Mi amistad con Santiago Ríos goza de las ventajas de una proximidad personal. Estudios, especialización y áreas de trabajo coincidieron, aunque, por edad, yo llevaba antes.

También para los dos lo artístico ha tenido importancia que rebasa la simple afición, pero ahí nuestros itinerarios difieren: Santi partió de la pintura, acercándose posteriormente a la música, mientras yo, inmerso desde niño en lo musical, caminaría más tarde hacia las artes plásticas. Por eso, mi descripción del proceso que le llevó hasta los dibujos de este libro responde a observaciones más practicadas con un anteojo que es, ante todo, musical.

Desde esa óptica, S.R. se estrenó pictóricamente con unas melodías orogénicas. Grandiosas; dignas del Maestro alpino del comienzo de su 3ª Sinfonía. Seguro que en cabecera de las "partituras" de aquellos cuadros figuraba: *Lentísimo (duración de una corchea=3 Millones de años)*.

Pero pronto, la parsimonia geológica de aquellos inicios se contagió con los ritmos vivos de lo biológico y los "tempi" de sus obras se aceleraron explosivamente, hasta sobrepasar, incluso, las velocidades de las músicas y músicos, que retrataban. Hasta tal punto, que un recital de lieder, una improvisación jazzística o un concierto sinfónico, quedaban globalmente encerrados en dibujos nerviosos, apasionados, vitalistas, que concentraban todo lo visto y escuchado. Ahora en las partituras pone: *Vivacísimo (dos horas de concierto=un dibujo instantáneo)*.

Felicitaciones, Santi, por lograrlo con victoriosa plenitud. Gracias a tu fuerza, talento y destreza.

J. E. AZCÁRATE

Mining engineer doctor and musician

My friendship with Santiago Ríos has enjoyed the advantages of personal proximity: our studies, professional training and areas of work coincided, although I am older and was therefore a little ahead of him.

The arts have also been fundamental to our lives, a shared interest and avocation. However, in the pursuit of this shared interest, we have travelled different roads: Santi was a painter who developed a love of music; I became immersed in music as a child and later cultivated a sensibility for plastic arts. It is for these reasons that my description of the process that led him to produce the drawings that are contained in this book correspond to a focus and point of view that is essentially musical.

From this perspective, I can say that Santi's pictorial history began with some orogenic melodies. Grandiose; an alpine Mahler, as in the opening of his 3rd symphony, I'm sure, that written at the top of the 'sheet music', the 'score' of those paintings was Lentissimo (quaver length=3 million years).

But, very quickly, the geological parsimony of those beginnings were infected by the living rhythms of biology and the tempi of his works accelerated exponentially, until they became even faster than the music and the musicians that they portrayed; reaching a point at which a lieder recital, a jazz improvisation or a symphonic concert, could be enshrined in nervy, passionate and vital drawings that perfectly distil that which has been seen and heard. Now the sheet music header reads: Vivacíssimo (a two-hour concert=an instantaneous drawing).

Congratulations Santi, on this glorious achievement. Thank you for your strength, talent and prowess.

Clara MARTA

Profesora de dibujo de la Escuela de Arte de Zaragoza y promotora de los cursos de dibujo DVCC (De Vuelta Con el Cuaderno)

Si pienso en dibujos de música, en música dibujada, pienso en Santiago Ríos, el dibujante de los conciertos en Zaragoza. Mucha gente lo conocemos así, y yo tengo la suerte de haberlo visto dibujar y de haber dibujado a su lado en los conciertos. ¡Todo un espectáculo! Hasta que uno no se ve en esa situación no puede entender bien que representan esos dibujos, no son trabajos al uso, no son bocetos, ni siquiera instantáneas de lo que ves en ese momento, es algo más. Un dejarse llevar por las formas, por los colores, por el arrebato, por la música. Y eso lo hace Santiago, y lo hace muy bien. Se transporta pluma en mano al centro de la melodía, la atrapa, la vive y la traduce a garabatos que definen rostros, instrumentos, musicalidad acuarelada sobre los papeles de los programas. Mientras en el suelo un cuaderno secándose, esperando soportar de nuevo la emoción expresiva de Santiago cual danzante interpreta a lomos de su cuaderno el sonido que invade la sala. Lo he visto trotar por las salas, encabritarse con los colores y cabalgar entre compases y líneas que amarañan o desamarañan orquestas enteras, intérpretes sentidos y bailarines dramáticos. Ves sus dibujos y sientes la música contenida, más suave que un murmullo. Pasas página y el ritmo improvisado del jazz o el quejido del flamenco tienen su propio gesto. Una orquesta entera o un solista, cada uno con su composición dan cuenta de cómo este genial artista procesa música y destila trazos y pinceladas. Desde aquí, mi merecido aplauso, y mi agradecimiento por ofrecernos con esta publicación la posibilidad de disfrutar de su gusto por la música y su arte plástico.

Clara MARTA

Zaragoza School of Art

If I think of drawings of music, I think of Santiago Ríos, Zaragoza's Concert Artist. I am lucky enough to have sat next to him during a number of performances whilst he works; it is a fascinating spectacle. He is guided by form and colour, emotion and music. With brush in hand, he skips into the melody; he captures it, he lives it, and he defines faces and instruments; musical watercolours that animate the pages of the programme. Meanwhile, at his side, the latest addition to his sketch pad is drying, waiting for Santi's next representation of the waves of sound that echo through the concert hall. He is a thoroughbred; I have seen him trot through performances, canter with colours and gallop along to the beats with notes and lines that entangle or disentangle orchestras, soulful musicians and electrifying dancers. When you see his paintings, you feel the music; it is softer than a whisper. Turn over the page and you find that the rhythms of improvised jazz or the tempos of flamenco are portrayed with gestures that are inherent in the arrangements. From a full orchestra to a soloist, the compositions reveal the manner in which this wonderful artist processes and distils the music through his inked lines and brushstrokes. I applaud him, and I am grateful that this publication gives us the opportunity to share and appreciate his love of music and art.

FLAMENCO

La Lupi

baila en el concierto de José Poveda

21 de septiembre de 2012. Sala Mozart, Auditorio de Zaragoza

En el tránsito del 2012 al 2013 pasamos una buena temporada en Melbourne en casa de nuestra hija Marta entonces destinada allí. Una tarde-noche tomé el metro-tren para asistir a una sesión de Jazz en el Bennetts Lane Club de Melbourne que, según "Lonely Planet", es "Best Jazz Club in the World" (?).

Es muy corriente y me parece una mala costumbre que, en los bares que ofrecen música en vivo, el espectáculo comience siempre tarde. La actuación del Danny Fischer Trio no fue una excepción a la regla. Le insté a Danny para que empezaran. Me tuve que ir a mitad de concierto para no perder el metro de regreso a casa. Algo pude dibujar a rotulador y a la acuarela. (De izquierda a derecha: Mark Elton, Jo Stevenson and Danny Fischer).

In late 2012 and early 2013, I was staying in Melbourne, at the house of another of my daughters who was living in Australia at that time. One evening, I took the metro-train to attend a jazz session at the 'Bennetts Lane Club', a venue that the Lonely Planet travel guide has described as "The best Jazz Club in the world".

Nowadays, in bars that offer live music, it is common practice for the performance to start quite late, a habit which I find somewhat disagreeable. That night, the concert by the Danny Fischer Trio was no exception to the rule. I had to leave halfway through as I would have missed the last metro-train to get home. Thankfully, I managed to get something down on paper, a drawing made with felt-pen and watercolours (from left to right: Mark Elton, Jo Stevenson and Danny Fischer).

JAZZ

Danny Fischer Trio plays in Bennetts Lane Club

17 de enero de 2013. Melbourne (Bennetts Lane Club)

CLÁSICA

Orquesta Sinfónica del Conservatorio
Superior de Música de Castellón
y Amici Musicae
interpretan la 9^a de Beethoven

2 de febrero de 2013. Sala Mozart, Auditorio de Zaragoza.

JAZZ/FLAMENCO

Jorge Pardo al saxo y a la flauta travesera

1 de marzo de 2013. Teatro Arbolé, Zaragoza

Cristina Sobrino

(Presidente de la Sociedad Filarmónica de Zaragoza
/ President of the Zaragoza Philharmonic Society)

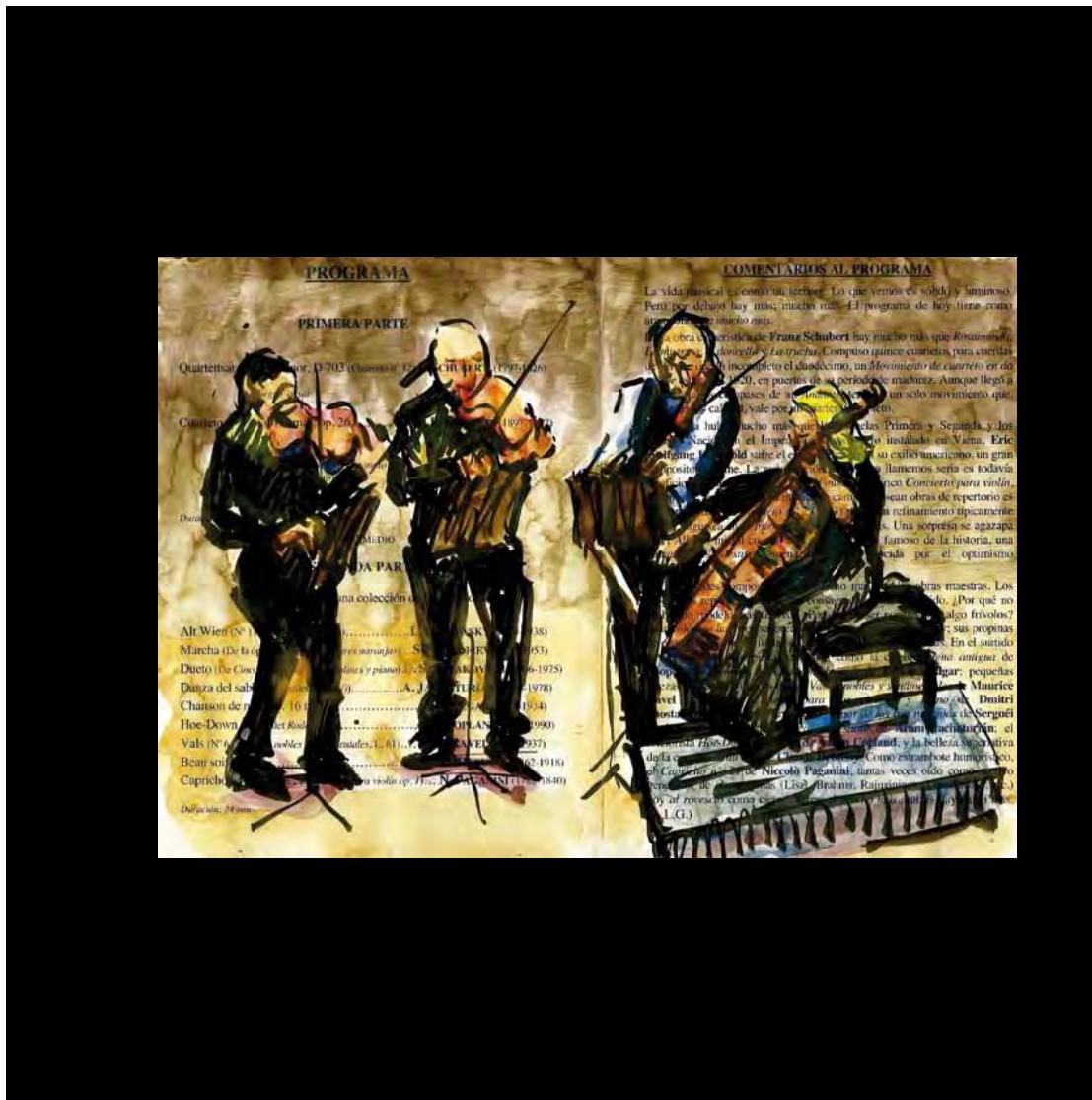
Todos disfrutamos con los dibujos de los músicos tocando en directo. Sus gestos, modales, indumentaria, cada detalle característico, quedan plasmados en su propio programa de mano. Son las manos de Santiago Ríos, un creador como pocos. Recibe nuestra profunda admiración y reconocimiento. Los propios músicos, así me consta, también te lo transmiten.

We all enjoy his drawings of musicians playing live. The gestures, demeanour and attire, every detail and characteristic are incorporated into the handheld concert programme itself; a programme that has its origins in the hands of Santiago Ríos, an artist of singular talents. He has our deepest admiration and recognition and I can assure you that the musicians are in full agreement with this opinion.

CLÁSICA

Brodsky Quartet

16 de marzo de 2013. Sala Mozart, Auditorio de Zaragoza

FLAMENCO

Pepe Habichuela

1 de mayo de 2013.
Teatro Arbolé, Zaragoza

FLAMENCO

Israel Jiménez

16 de mayo de 2013.
La Campana de los Perdidos, Zaragoza

José Antonio Páramo
(expresidente, ya fallecido, de la Sociedad Filarmónica de Zaragoza
/ Former president, deceased, of the Zaragoza Philharmonic Society)

Santiago Ríos es un gran amante de la música y un excelente dibujante y pintor. Pero sobre todo es un artista. En sus dibujos tomados directamente en la sala de conciertos, ha conseguido plasmar la emoción de la música. No dibuja a un grupo cualquiera. Es el cuarteto Borodín interpretando el Cuarteto nº 3 de Schuman o la Amsterdam Baroque Orquesta con ecos de Bach. Y tomados en un instante concreto, de tal manera que es la música misma la que surge de su pincel. Tal es la emoción que producen sus dibujos, que cuando los vemos, escuchamos nuevamente la interpretación de aquellos grandes artistas. (Zaragoza, 2006).

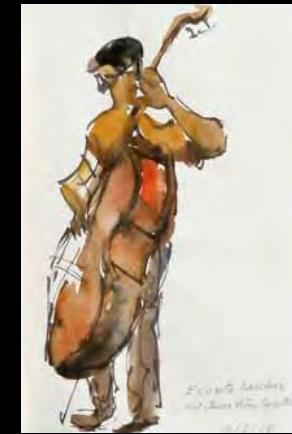
Santiago Ríos is a great lover of music and an excellent illustrator and painter. But above all, he is an artist. In his drawings, taken directly from the concert hall, he manages to capture the emotion of the music. And he doesn't just depict any old group; his subjects include the Borodin Quartet, playing Schuman's string Quartet No.3 and the Amsterdam Baroque Orchestra. He catches specific moments in such a precise manner that music seems to emerge from his brushstrokes. His works generate a wave of emotion and when you look at them you are once again listening to the music of these great artists" (Zaragoza, 2006).

CLÁSICA

Kotaro Fukuma

9 de febrero de 2011. Sala Mozart, Auditorio de Zaragoza.

JAZZ

Jaime Viñes Cuartet

Jaime Viñes (saxo), Alex Comín (guitarra),
Ernesto Larcher (contrabajo) y Fran Gazol (batería)

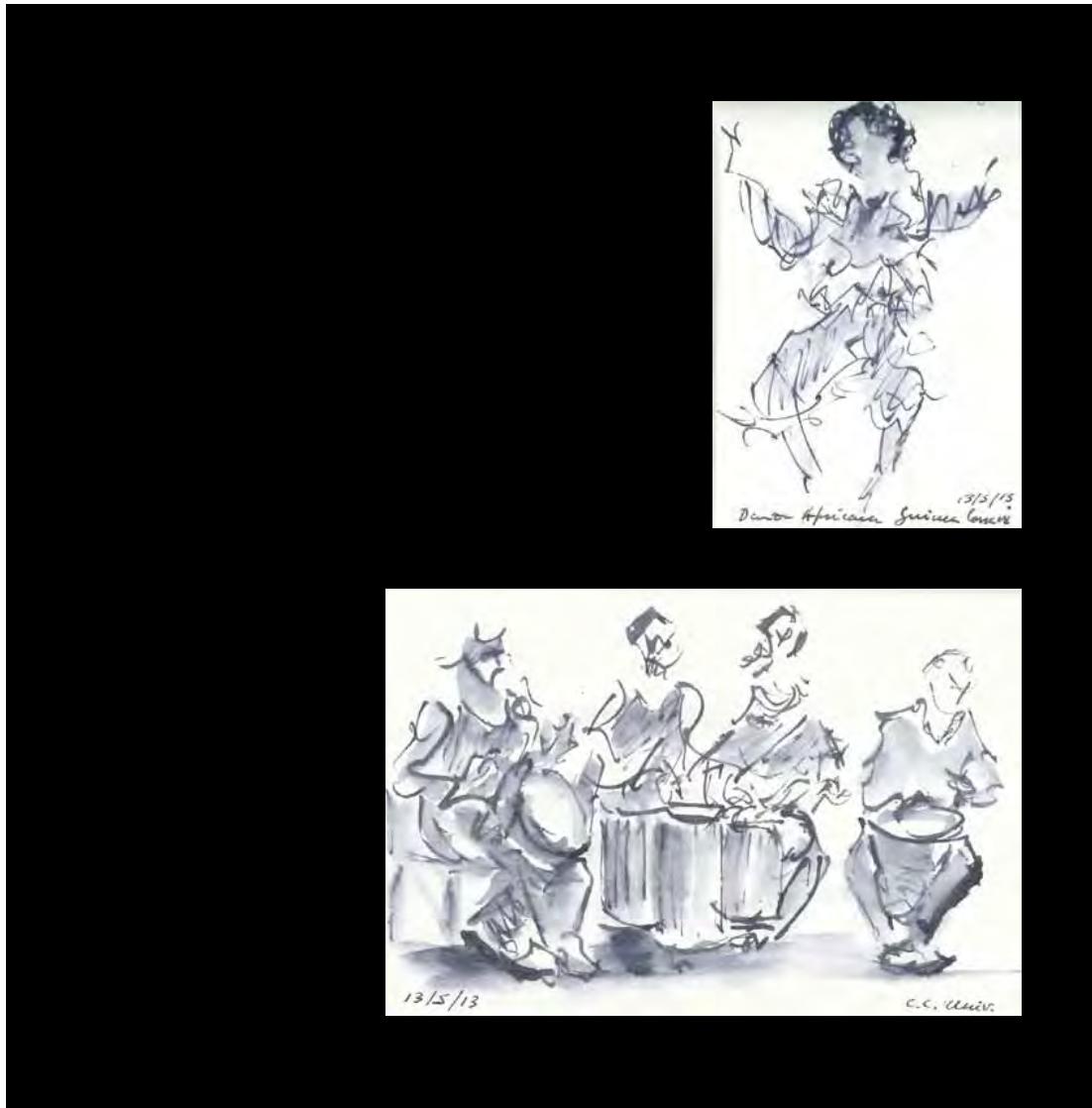
10 de mayo de 2013. Sala Cero de Zaragoza (en su inauguración)

ÉTNICO

Mataly Beavogui danza al son de los tambores de Guinea Conakri

13 de mayo de 2013. Centro Cívico Universidad, Zaragoza

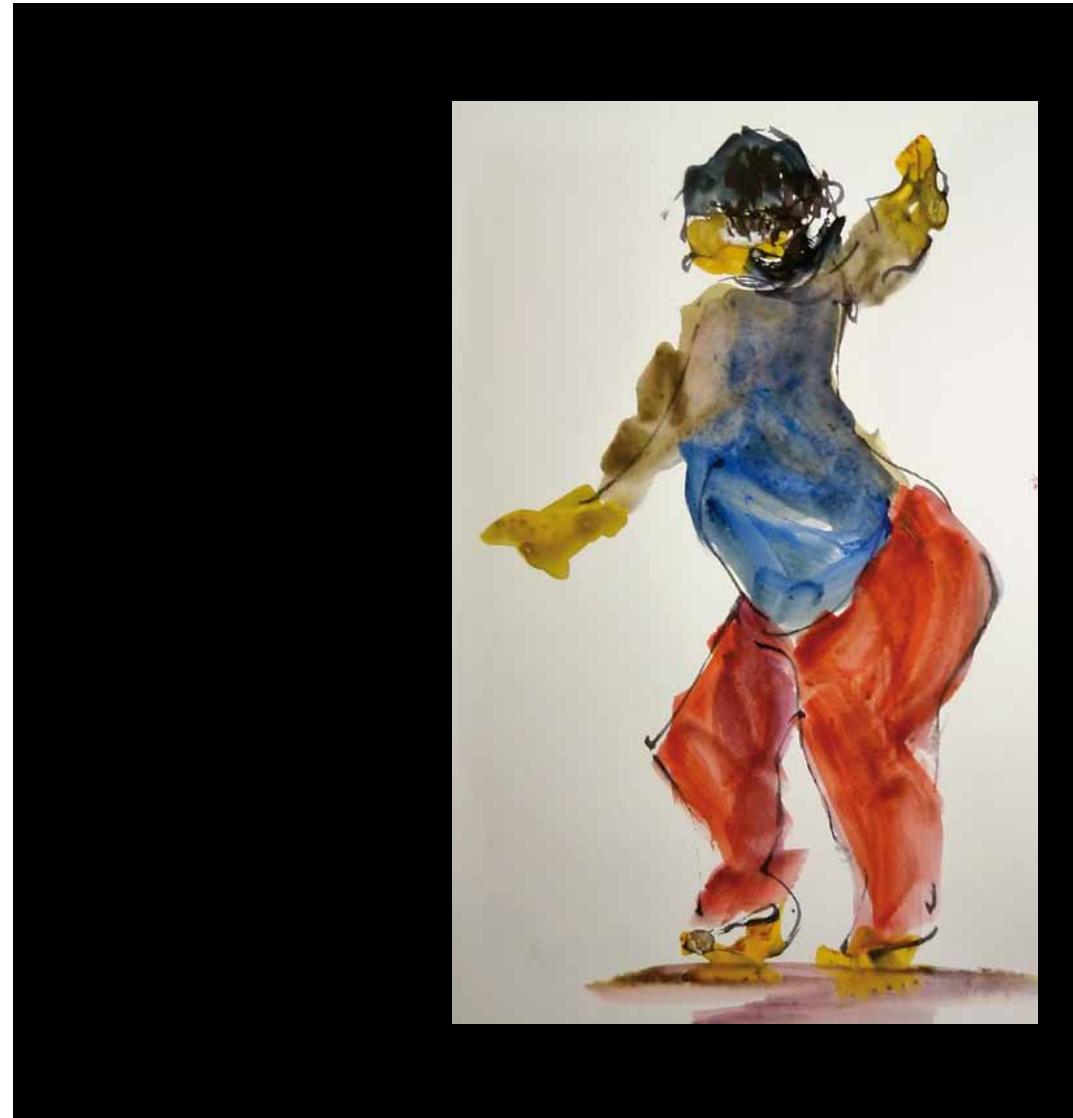
134

ÉTNICO

Danza Butoh. Uguet en acción

16 de mayo de 2013. Escuela de Arte de Zaragoza

CLÁSICA

International Flute Orchestra

2 de junio de 2013. Sala Luis Galve, Auditorio de Zaragoza

138

Aprovechando una de nuestras estancias en Washington en casa de mi hija María, me acerqué con ella al sitio más afamado de jazz de la ciudad: el "Blues Alley Jazz". Nos pedimos sendas cervezas después de elegir una mesa con una muy buena visión lateral del escenario. Allí se puede ir a cenar incluso. Y empezó el concierto. Yo había desplegado mis cuadernos y caja de acuarelas y estaba disfrutando tratando de dibujar el momento. En ésto, se acercó el encargado a nuestra mesa y, en un inglés del que no entendí una palabra, pero sí sus gestos, me dijo que no podía seguir pintando por derechos de imagen y no sé cuantas cosas más... Me quedé perplejo y aduje algunas razones como que sólo eran dibujos... No hubo manera de continuar con el despliegue de bártulos pero bajo la mesa terminé un boceto ya empezado que luego acuarelé en casa.

JAZZ

Buster Williams Quartet

15 de junio de 2013. Blues Alley Jazz, Washington D.C. (EE.UU.)

Whilst I was spending some time in Washington, where one of my daughters was living, we decided to take the opportunity to visit 'Blues Ally Jazz', the most famous jazz club in that city. After ordering a couple of beers, we took a table with an excellent lateral view of the stage. As the concert began I had already laid out my paints and drawing materials and was happily working away, in an attempt to capture the unfolding events before me. At this point, our table waiter approached us and, in an English of which I did not understand a word, but with gestures that were more than clear, told us that I was not allowed to continue painting as I was infringing the musicians' image rights and a number of other regulations. I was taken aback and argued that I was only making a couple of drawings, but there was no way I was going to change his opinion. Nevertheless, under the table, I was able to finish my sketch and complete the watercolour painting at home.

El ir solo a los conciertos de Jazz, en la sala multiusos del auditorio de Zaragoza, tiene la ventaja que casi siempre puedes encontrar alguna mesa ya ocupada, próxima al escenario, en la que el ocupante u ocupantes, te dejan un hueco para dibujar. Eso me pasó cuando Oscar Portero,, un artista plástico a su manera, me dejó sentarme en su mesa. Al final del concierto, me dedicó el siguiente haiku:

*"Un jazz de tinta palpita
con el solo de su muñeca"*

Oscar Portero

Going alone to the Jazz concerts in the Zaragoza Auditorium often has the advantage of finding an occupied table near the stage where one or more of the occupants will make some room for you to sit down and draw. This happened to me when Oscar Portero, an original plastic artist, allowed me to sit at his table. At the end of the concert he dedicated the following haiku to me:

*"Jazz in ink; with a beat and a
solo played by the artist's hand"*

Oscar Portero

JAZZ

Chucho Valdés & The Afro-Cuban Messengers

9 de noviembre de 2013. Sala Multiusos, Auditorio de Zaragoza

JAZZ

Elliane Elias Quartet

12 de noviembre de 2013. Sala Mozart, Auditorio de Zaragoza

144

ÉTNICO

Grupo de Percusión del Conservatorio
Superior de Música de Aragón
interpreta el programa Japón

9 de febrero de 2014. Sala Mozart, Auditorio de Zaragoza

CLÁSICA

Cuarteto Matisse

15 de agosto de 2014. Iglesia de Bossost, Valle de Arán

148

José María Sánchez (<http://extrangis.blogspot.com.es>)

Felicidades Santiago, llevas la música en la sangre y el pincel

Congratulations Santiago, music is in your blood and your paintbrush

JAZZ

Omar Sosa y Paolo Fresu

6 de noviembre de 2014. Sala Multiusos, Auditorio de Zaragoza

JAZZ

Omar Sosa y Paolo Fresu

6 de noviembre de 2014. Sala Multiusos, Auditorio de Zaragoza

152

CLÁSICA

Judith Jauregui

10 de noviembre de 2014. Sala Mozart, Auditorio de Zaragoza

ÉTNICO

Ensemble Basiani

24 de febrero de 2015. Ibercaja, Zaragoza

156

Uno de mis dibujos de este concierto, fue utilizado por Georgina Sánchez para ilustrar la edición de un CD titulado "live in Zaragoza", que recoge su actuación junto con el pianista K. StypulkovskI,

Dicho CD fue ganador en la modalidad de clásica, en los PIM 2016 (premios de música independiente 2016).

One of the drawings I made at this concert was used by Georgina Sánchez to illustrate her Live in Zaragoza CD, a recording of her performance with piano accompaniment by Krzysztof Stypulkovsky.

The CD won the Classical Music prize at the 2016 edition of the Spanish Independent Music Awards.

CLÁSICA

Georgina Sánchez & Krzysztof Stypulkowski

25 de marzo de 2015. Sala Mozart, Auditorio de Zaragoza

PROGRAMA

PRIMERA PARTE

S. RAJMÁNOV (1873-1943)

Sonata para violonchelo y piano, op. 19.....

Lento-Allegro moderato
Allegro scherzando
Adante
Allegro mosso

Duración: 27 minutos

COMENTARIOS AL PROGRAMA

Casualidad o no, en pocos días se ha vuelto la música de cámara no olvidada de **Rajmánov**. Días atrás comentábamos. Hoy, la *Sonata para violonchelo y piano en sol menor* del ruso autor, la *Sonata para piano y violoncelo*, El pianista en este caso es el polaco **Krzysztof Stypulkowski**, su acompañante sin duda un pariguito. De hecho, el autor menciona los temas, aunque algo el violoncelo. Dedicada al cellista Brusilov, ese y el sacerdote de la misa de diciembre de 1901. Es notable su contraste musical, que sobre la partitura anterior el 12 de diciembre de 1901, admirable siendo una obra de calidad, pero el punto de vista para piano resultó ser más favorable en diciembre de 1901, hasta hoy.

La segunda parte muestra un cambio en el tipo de música, que ya no es clásica, sino más bien romántica. Se trata de la *Widmung*, op. 25 n.º 1 (De *Mirók*, op. 25).....

El círculo (De *El carnaval de los animales*).....

Canciones rusas (Del Concierto ruso, op. 29).....

Zide's Khorosho, op. 21 n.º 7 (De las 12 canciones).....

Canción de la luna (De la ópera *Rusalka*).....

A. Dvorák (1841-1904)

Duración: 40 minutos

25/3/15

CLÁSICA

**Lucern Festival Winds
& Enrique Bagaría
en el III Festival Internacional de Panticosa**

30 de julio de 2015. Casino del Balneario de Panticosa

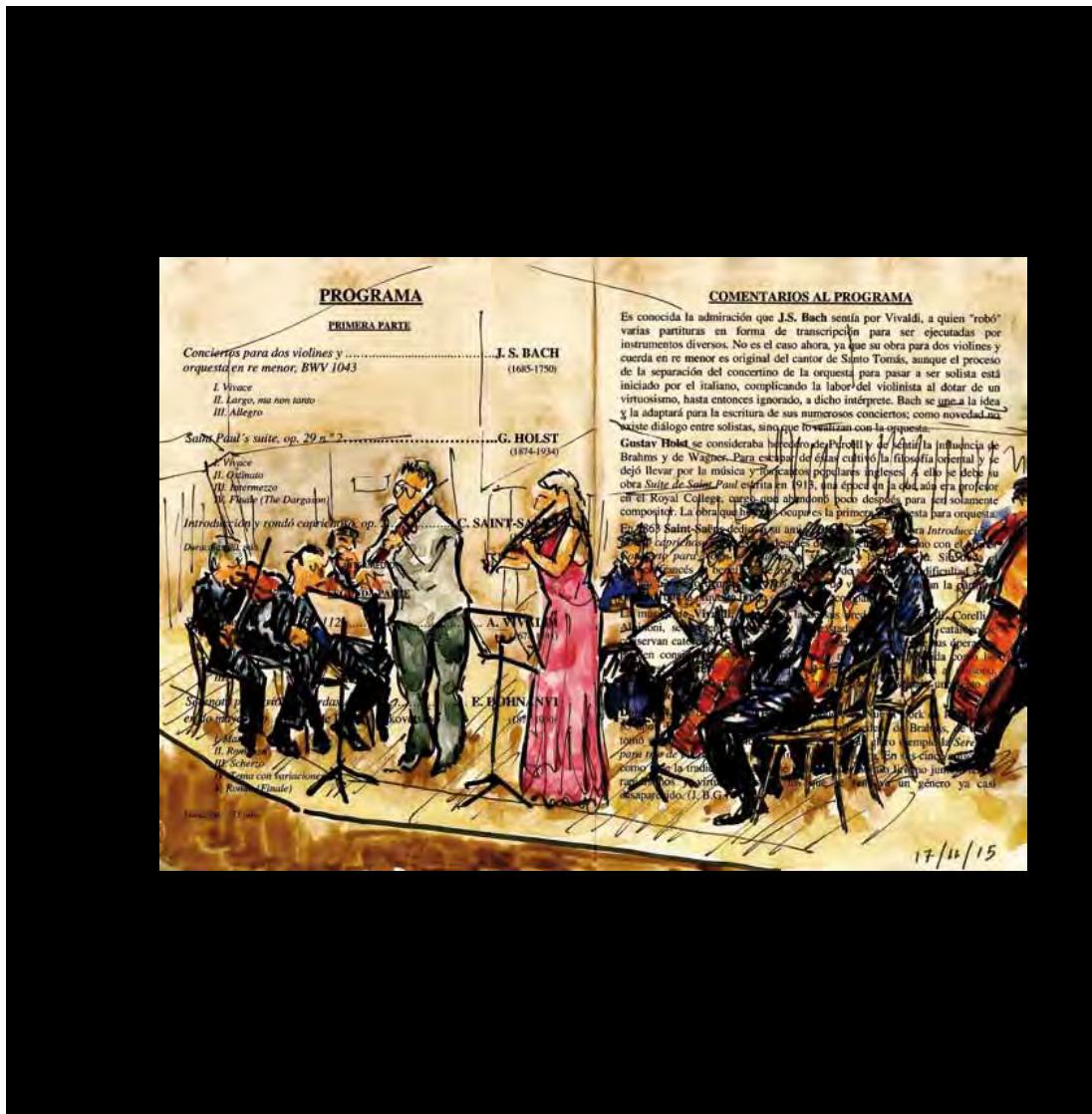
160

CLÁSICA

Anima Musicae Chamber Orchestra Budapest

17 de noviembre de 2015. Sala Mozart, Auditorio de Zaragoza

La orquesta de cámara del auditorio de Zaragoza (Grupo Enigma) que dirige Juan José Olives, eligió uno de mis dibujos para ilustrar el cartel que anunció las VII Jornadas de Música Contemporánea Española celebradas del 14 al 18 de noviembre del 2016 en Zaragoza.

Grupo Enigma is the Chamber Orchestra of the Zaragoza Auditorium, conducted by Juan José Olives, who chose one of my drawings for the poster advertising the 7th edition of the Spanish Contemporary Music Series that took place in Zaragoza in November 2016.

CLÁSICA

Grupo Enigma & Marta Knorr

25 de enero de 2016. Sala Luis Galve, Auditorio de Zaragoza

Fotografía de la novia de Jesús

FLAMENCO

Jesús Rioja al cante y Rubén al toque

11 de mayo de 2016. Bar Dixie, Zaragoza

JAZZ

Jerez-Texas

12 de mayo de 2016. Campana de los Perdidos, Zaragoza

168

CLÁSICA

Los músicos de su Alteza

Aniversario de la muerte de Cervantes. Luis Antonio González (director y clave), Olalla Alemán (soprano), Pedro Reula (vihuela de arco) y JM Martí (chitarrone)

18 de mayo de 2016. Iglesia de San Cayetano, Zaragoza

170

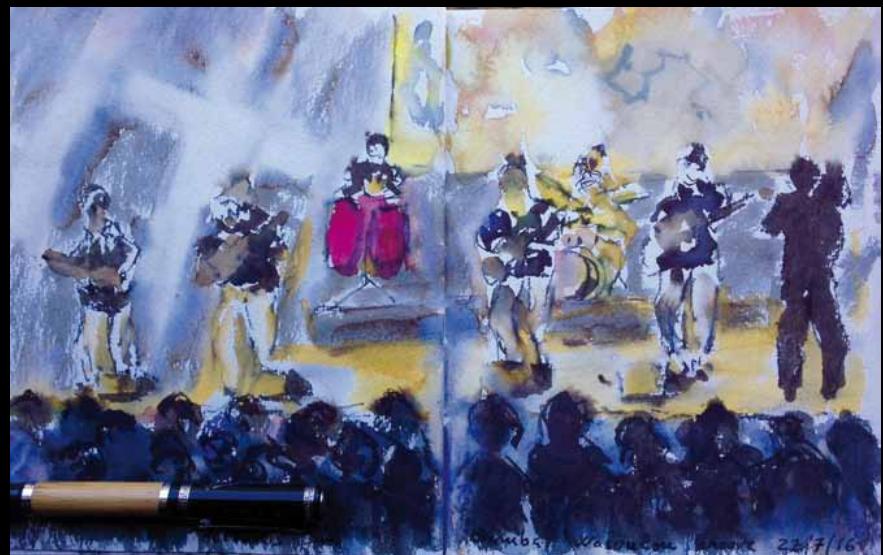
En julio de 2016, tuve el honor de ser uno de los ponentes del VIII Curso DVCC "Son Dibujo". Estos cursos DVCC (De Vuelta Con el Cuaderno), los organiza la Escuela de Arte de Zaragoza a través de Clara Marta profesora y promotora de ellos. Esa vez fue dedicado, como su nombre indica, al dibujo y la música y tuvo lugar en el Balneario de Panticosa y en Sallent de Gállego coincidiendo con el festival de música "Pirineos Sur" que se celebra en el escenario del embalse de Lanuza y en Sallent de Gállego. Allí nos fuimos varias noches, profesorado y alumnos, a tratar de captar la música...

In July 2016, I had the honour of being invited to speak at the 'VIII de Vuelta Con el Cuaderno' ('Back to the Sketch Pad') Summer Course, organised by the Zaragoza School of Art and directed by Professor Clara Marta. That year, the theme was drawing and music. The course took place in the villages of Panticosa and Sallent de Gállego in the Aragonese Pyrenees. The course coincided with the celebration of the Pirineos Sur music festival in which the concerts take place on a stage which, literally, floats on a reservoir set among the mountains. Both the teachers and the students spent a number of memorable nights at the festival attempting to 'capture' the music.

ÉTNICO

Bamba Wassoulou Groove Festival Pirineos Sur

22 de julio de 2016. Escenario del Pantano de Lanuza, Sallent de Gállego

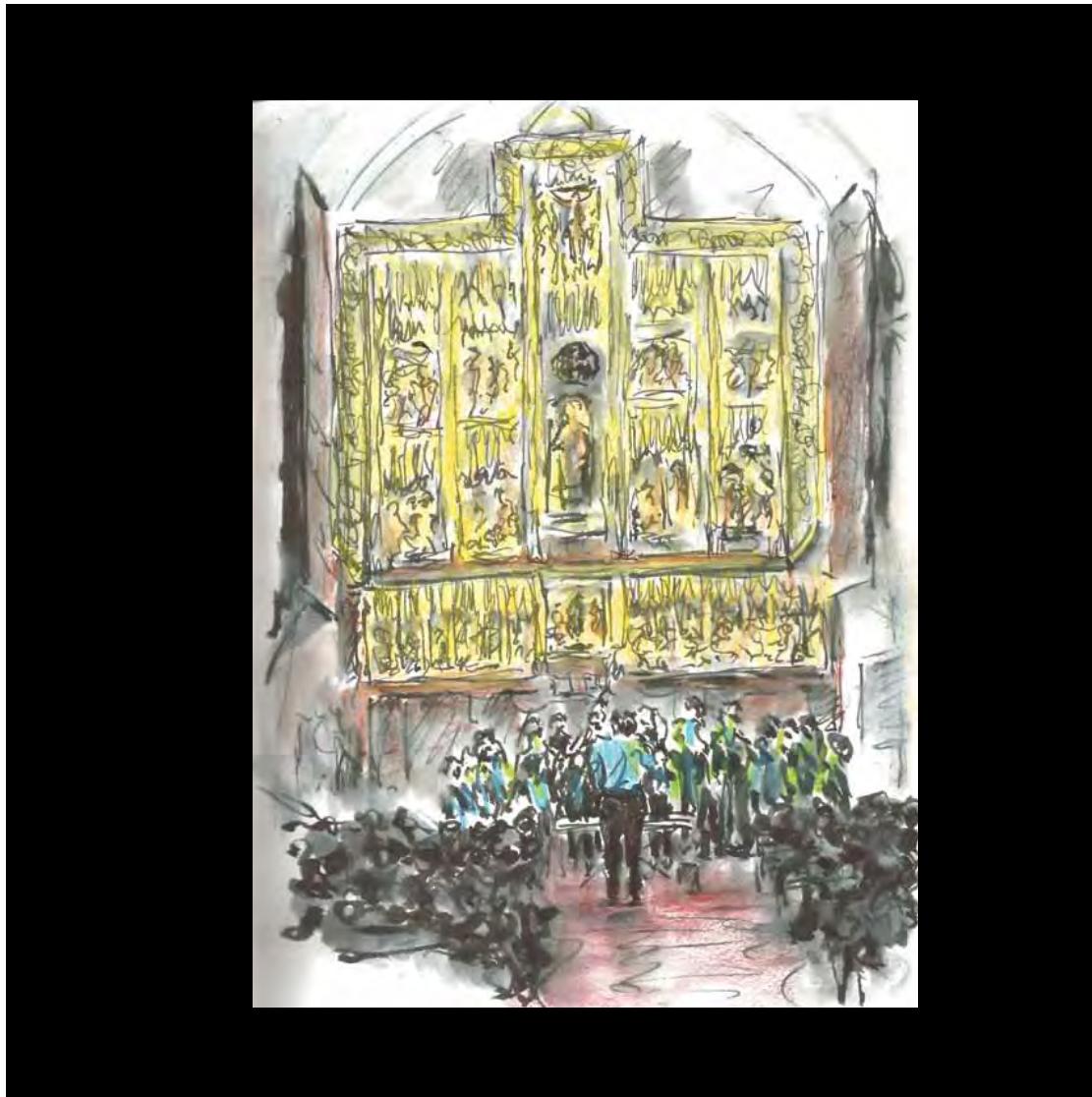

CLÁSICA

Coro Aquilo

Jorge Apodaca (director)

19 de marzo de 2017. Iglesia de San Pablo, Zaragoza

AGRADECIMIENTOS

Este libro no hubiera sido posible sin las aportaciones que los mecenazgos hicieron durante la campaña de micromecenazgo que tan bien me supo orientar, la familia de la web Verkami. A todos muchísimas gracias por vuestra ayuda.

Un agradecimiento muy especial para las personas que han querido contribuir con sus textos al realce de este libro: Antón Castro, Juan Domínguez Lasierra, José Ferreira, José Enrique Azcárate y Clara Marta. Son amigos que he ido conociendo a través de mi aventura vital, desde el bachillerato y universidad hasta mi faceta de profesional de la geología y de la de mis intentos de producción artística. También para los colegas o amantes de la música que me han ido animando con sus comentarios en las redes sociales o ante la muestra de alguno de mis dibujos: Fernando Abadía, Vicente Almazán, Joaquín Aranda, Jorge Arranz, Juan José Olives, José Antonio Pérez Páramo, Víctor Rebullida, Luis Ruiz, José María Sánchez y Cristina Sobrino.

A Virgilio Albiac, José Beulas y Alberto Duce que me fueron ilustrando en el difícil camino de las artes plásticas y a mis compañeros y amigos del Estudio Goya y a todos los dibujantes de las asociaciones artísticas de "De Vuelta Con el Cuaderno" y de "Urban Sketchers", muchísimas gracias por vuestras enseñanzas.

Un agradecimiento especial para mi mujer, Chabel, por su inestimable ayuda en mis intentos artísticos.

AKNOWLEDGEMENTS

The production of this book would have been impossible without the financial support received through the crowdfunding campaign that was so efficiently promoted and organised by the good people of the Verkami crowdfunding internet platform. I owe a debt of gratitude to them.

Thanks to all those who authored the written contributions that have complemented and added to the depth and plenitude of this publication: Antón Castro, Juan Domínguez Lasierra, José Ferreira, José Enrique Azcárate and Clara Marta; friends that I have made on my journey through life: from school, university, my professional career and my pictographic adventures. Further thanks are due to the friends and music lovers who have supported me with their generous comments on social media or with references to exhibitions of my works: Fernando Abadía, Vicente Almazán, Joaquín Aranda, Jorge Arranz, Juan José Olives, José Antonio Pérez Páramo, Víctor Rebullida, Luis Ruiz, José María Sánchez and Cristina Sobrino.

To Virgilio Albiac, José Beulas and Alberto Duce, who guided me through the winding roads of the plastic arts, and to my colleagues and friends at the Estudio Goya and the artists at the De Vuelta Con el Cuaderno and Urban Sketchers associations; thanks for everything that you taught me.

A special mention goes to my wife, Chabel, for her invaluable help in the pursuit of my artistic endeavors.

A los mecenas

Javier Almández Mearín, Fernando Aragüés, Ramón L., José Luis Artal, Macu Aureo y Alberto Cuartero, J.E. Azcárate, Carmen Aznar Plana, Javier de Blas, Juan Calderón (Perote), Mariano, David Casanova, Alberto Castejón García, Luis Miguel, Cris Cuartero Aureo, María Cuartero Aureo, Jesús Cuartero, Jesús Delgado Echevarría, Beatriz Díaz y Pedro Cabello, Luis Dompablo, Paz e Ignacio, Carlos Escudero, Paco Félez, José Ferreira "El Charro", Gonzalo Gallego Cano, Fundación García-Estebar, Pili Giménez Ibañez, Laura Gómez Prieto, Santiago Gómez de Valenzuela e Isabel Rivas Palá, Felipe Gómez e Inés, Juan Gómez y Ana, Chabel, Magdalena Gómez Valenzuela, Pedro Gómez de Valenzuela, José Manuel e Isabel, Lorenzo González, Francisco López Berrocal, Manuel Maldonado Beltrán, Clara Marta, Margarita Martín y Fernando Sancho, Ignacio Martín-Retortillo, Juan Miguel Martínez, Enrique Merino, Itziar Miranda y Nacho Rubio, Guillermo y Dory, José Moya Esponda, Cuca Muro, Ana Oláiz, Pedro Pardos, Pablo Peláez, Antonio Peñafiel, Fernando, Ignacio Pérez Sarrión, Lupe Piñón, Pablo y Elena y Javier, Marta, Fernando, Angel Prieto Ríos, Cris Prieto, Familia Prieto Navarro, Melé y Cuca, María, Javier, Puri Ramos, Elena Requejo y Rodolfo, Ana Ríos Aragüés, Mª

Esperanza Ríos Aragüés, Carmen, Elena Ríos Comet, Bárbara Ríos y Juan Fernández, Isabel Ríos Gómez y Enrique Vililla, Marta Ríos Gómez y Enrique Lafuente, Alicia Ríos Ibáñez, Pelan y Santiago, Elena Rivas Pala y Tomás, José Angel Rodicio Goyanes, Pedro, Angel Ruata, Jarabella, Jesús Sáenz López y Mariló, Mari Carmen Sánchez, Juancho, Carmen Sanz Fonz, Marisé Tomás, Urumo, Juan C. de Val Hernando, Rafael Valenzuela Teresa, María de Valenzuela Alcibar, Dani Veiga, Jaime (Verkami), Sagrario Villarta, Ana Pilar Zaldívar y Juan Luis Ríos.

A los súpermecenas

Pilar, Ramón Alejandro, Eduardo Aragüés y Delia Rioja, Cristina Balet Aragüés, Mª Pilar Balet Aragüés, Fernando y José Bartolomé, Manolita y Jesús Blasco Moreno, Joaquín Calvo y Enma, Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste, Juan Denis Zambrana, Fundación García Esteban, Ramón Galbe Sada, José María Granados y Marta Gómez, Ane Leonet, María y Fernando Prieto Ríos, Gregorio Reales Chiné, Carmen Sala y José Manuel Balet.

