

"Cinema en concierto"

Jordi Sabatés, piano y composición musical

“**JORDI SABATÉS**
recrea a
SEGUNDO DE CHOMÓN”

Esta propuesta supone un afortunado rescate de la obra del cineasta español **Segundo de Chomón** (Teruel 1871-París 1929), artista genial y uno de los pioneros del cine, que realizó a comienzos del siglo xx más de trescientas películas en las que dio rienda suelta a su prodigiosa inventiva.

Realizó películas de bellos paisajes mágicos, de hadas, de fantasmas, de aventuras, históricas, westerns, escenas cómicas, valiosos documentales, y films experimentales.

Pero donde la talla de **Chomón** se impone sobre sus contemporáneos –y continua brillando de manera singular– es en la animación de objetos, de sombras y de de muñecos.

ESTAMPA DE CHOMÓN: https://www.youtube.com/watch?v=o7pAVKzOkVI&feature=em-upload_owner
LES OEUFs DE PÂQUES: <https://www.youtube.com/watch?v=fXZxLpfSREE>

Los efectos especiales alcanzaron una de sus cotas más altas con este gran creador, director y narrador visual.

Jordi Sabatés, interpreta en directo al piano, la música que ha compuesto para quince de sus películas, dilatando y renovando el universo poético del cineasta.

Las películas seleccionadas:

Danses cosmopolites à transformation
 Le Roi des Dollars
 Ah la barbe
 La maison ensorcelée
 Création de la serpentine
 La valise de Barnum
 L'album merveilleux
 Electric Hôtel
 Métamorphoses
 Les oeufs de Pâques
 Le spectre rouge
 Les ombres chinoises
 En avant la musique
 Symphonie bizarre

SEGUNDO DE CHOMÓN

EL CINEASTA

SEGUNDO DE CHOMÓN es uno de los grandes creadores injustamente desconocidos del cine, a pesar de haber trabajado con las productoras más importantes de la época, ubicadas en **Barcelona**, **París** y **Turín**.

Fue el autor de una de las filmografías europeas más importantes de los albores del siglo XX. Colaboró en la realización de los films más emblemáticos del primitivo cine de experimentación visual y de gran envergadura épica, como por ejemplo **"Cabiria"** (1914) de **Giovanni Pastrone**, y la famosa película **"Napoleón"** (1927) de **Abel Gance**.

Como autor, durante sus treinta años de actividad, **Segundo de Chomón** realizó más de 345 películas que muestran la amplitud de su espectro estético y lo variopinto de sus intereses fílmicos. Realizó películas de bellos paisajes mágicos y de hadas, filmó largometrajes de fantasmas y valiosos documentales, dirigió films de aventuras y de persecuciones, películas históricas, westerns y escenas cómicas.

Fue autor de estampas fílmicas de gran belleza y diversos registros, en donde la danza y la coreografía humorística destacan especialmente. Una de las primeras películas precursoras de **"Titanic"** y un insigne antepasado de **"King Kong"** fueron realizadas por **Segundo de Chomón**.

Pero donde la talla de **Chomón** se impone especialmente sobre la de sus contemporáneos -y sigue brillando de manera singular- es en la animación de objetos, de sombras y de muñecos.

Fue uno de los primeros maestros del cine de animación. Los efectos especiales alcanzaron una de sus más altas cotas precisamente con este director y narrador visual, nacido en **Teruel** (España) en 1871 y fallecido en **París** en 1929.

NOTAS DE PRENSA (Karles Torra / La Vanguardia)

Entre los más egregios pioneros del cine en Europa, se cuenta el aragonés **Segundo de Chomón** (Teruel 1871 - París 1929). Sus maravillosas y quintaesenciales películas, hoy felizmente recuperadas, son la base del espectáculo "**Jordi Sabatés recrea a Segundo de Chomón**". Sabatés ilustró las imágenes refrescantes de Chomón con una música a la vez fluida, sustanciosa y eficaz, que incidió en los ritmos y motivos de principios del siglo pasado, sin perder nunca el timbre contemporáneo.

El pianista barcelonés creó fantásticos ropajes sonoros para genuinas perlas negras del cine mudo (entre 1905 y 1909) como "Ah la barbe", "Electric Hotel", "Creation de la Serpentine", "Les Oeufs de Pâques" o la extraordinaria "Symphonie Bizarre", protagonizada por una tan delirante como impagable banda callejera, y que puso final al espectáculo.

El **cine** y la **música** conviven en una simbiosis perfecta en este fascinante universo Chomón concebido por **Sabatés**.

Uno de los mejores espectáculos multimedia que hemos visto.

"JORDI SABATÉS RECREA A SEGUNDO DE CHOMÓN" ha transitado por infinidad de países, dando a conocer la obra de este genial realizador español, considerado uno de los grandes pioneros de la historia del cine. Gracias al **Instituto Cervantes** y a la **Agencia Española de Cooperación y Desarrollo AECID**, este **Cinema en Concierto** se ha presentado en Pekín, Manila, Moscú, São Paulo, Cracovia, Varsovia, Berlín, Praga, Londres, Burdeos, Toulouse, Bruselas, Tallin, Viena, Potsdam, Zagreb, Praga, Lisboa, Estocolmo, Zurich, Marrakech, Casablanca...

NECESIDADES TÉCNICAS DE:

“JORDI SABATÉS **RECREA A** SEGUNDO DE CHOMÓN”

- **PIANO DE COLA**
- **PANTALLA DE CINE** (mínimo 3m.x4m.)
- **VIDEOPROYECTOR y REPRODUCTOR DE DVD**
- **SONORIZACIÓN** (2 micros para el piano) En caso de espacio pequeño o buena acústica: no será necesario sonorizar
- **ILUMINACIÓN** (mínima: 2 focos cenitales para iluminar partitura y teclado de piano)

Contacto

Anna Pomerol

C./ Mercedes, 18, 1º 2ª, 08024-Barcelona (España)

Teléfonos: (34) 932101344 / (34) 678950349

Email: jordi.sabates@gmail.com

Web: <http://www.jordisabates.com>

JORDI SABATÉS

Curriculum

Jordi Sabatés nace el 23 de octubre de 1948 en Barcelona.

Cursa estudios en la Escuela Suiza, en el Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona y en la Facultad de Ciencias Físicas.

Jordi Sabatés (Barcelona, 1948) es uno de los músicos más polifacéticos e iconoclastas que ha dado la escena musical española, con una carrera de más de cuarenta años a sus espaldas. Sabatés ha combinado a lo largo de su trayectoria propuestas musicales de todos los tipos de géneros y estilos, del jazz al rock, pasando por la canción, el lied, canciones sobre textos de los trovadores provenzales, música de cámara, música sinfónica, música para teatro y cine, cuentos infantiles orquestados, flamenco, cinema en concierto –**Méliès, Chomón, Murnau, Keaton**-, conferencias didácticas... Todo ello con un grado de calidad y excelencia que lo han hecho valedor de un crédito internacional que muchas veces no ha tenido la resonancia deseada puertas adentro.

Sabatés ha trabajado como arreglador musical. Ha compuesto música para teatro y cine. Ha publicado en revistas musicales. Ha grabado numerosos programas de televisión: a destacar los duos de piano **Tete Montoliu-Jordi Sabatés**, **Chick Corea-Jordi Sabatés**.

Obtuvo los “Premio Nacional del Disco 1983”, “Premio de Composición de Jazz 1992”, “Premio a la Creatividad 1993”, “Miembro de Honor” del Foro Iberoamericano de las Artes

2005, “Finalista a los Premios de la Música 08 al mejor album de jazz con el CD:

A propósito de Bola de Nieve”, “Mejor album de la historia del jazz catalán con el CD:

Vampyria (1974) a dos pianos con Tete Montoliu”, “Premio FAD de Honor Sebastià Gasch 2013”, “Premio Altaveu 2017”.

A destacar sus espectáculos de CINE Y MÚSICA EN DIRECTO / MULTIDISCIPLINARES

“**NOSFERATU EN CONCIERTO**”, “**EL MUNDO MÁGICO DE GEORGES MÉLIÈS**”, “**KEATONIANA: UN SUEÑO DE BUSTER KEATON**”, “**MÚSICA PARA UNA ILUSIÓN: UNIVERSO CHOMÓN**”, “**A PROPÓSITO DE BOLA DE NIEVE**”, “**TREN DE SUEÑOS**”, “**LUCIS ET UMBRAE**”. “**EL PASEO DE BUSTER KEATON**”.

A destacar sus espectáculos de CINEMA EN CONCIERTO (Piano):

“ **JORDI SABATÉS presenta NOSFERATU EL VAMPIRO**”

“ **JORDI SABATÉS recrea a SEGUNDO DE CHOMÓN**”

“ **JORDI SABATÉS presenta SHERLOCK JUNIOR de Buster Keaton**”

“ **EL MUNDO MÁGICO DE GEORGES MÉLIÈS**” (versión Piano)

“ **JORDI SABATÉS presenta MÉLIÈS-CHOMÓN**”

“ **F.G. LORCA: CONFIDENCIAS AL AMPARO DE LA MASCARA DE BUSTER KEATON**”

A destacar sus propuestas de CONCIERTOS:

“**JORDI SABATÉS: MAVERICK & ROSTROS AFROAMERICANOS**”

“**JORDI SABATÉS Y SANTI ARISA: DUOS DE PIANO Y BATERIA**”

“**PLAY PIANO PLAY**” (4 Pianistas)

“**JORDI SABATÉS & LAURA SIMÓ: PALABRA DE TROVADOR**”

“**JORDI SABATÉS RINDE HOMENAJE A BOLA DE NIEVE**” (Concierto Audiovisual)

“**HAPPY REUNION**” (J.Sabatés, Toti Soler, Carles Benavent, Horacio Fumero, Laura Simó, David Simó)

CONFERENCIAS

“**UNA HISTORIA DEL JAZZ**”

Conferencias-Audiciones-Música en directo (en 2 o 3 o 4 o 5 Sesiones)

6 / Diario de Teruel

TERUEL

Domingo, 30 de enero de 2011

LA PROYECCIÓN MUNDIAL DE UN TUROLENSE UNIVERSAL

Chomón se convierte en poesía

Jordi Sabatés, Emilio Casanova y la SGAE editan un DVD con los filmes del realizador musicalizados

El pianista catalán llevará a Moscú el espectáculo en el que interpreta música con las películas del cineasta

El Instituto Cervantes y ahora la Aecid muestran al mundo el carácter visionario del director turolense

EJM./Teruel

El turolense Segundo de Chomón, de la mano de Jordi Sabatés y de Emilio Casanova, se ha convertido en pura poesía con el DVD *Le piano magique*, que acaba de editar la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) a través del Instituto Buñuel. El trabajo recoge las composiciones musicales que Sabatés ha creado para 16 películas rodadas por Chomón a principios del siglo pasado, y cuyo espectáculo lleva años recorriendo el mundo para dar a conocer a este genial pionero del cine nacido en Teruel en 1871.

Chomón se ha convertido en el mayor embajador cultural de la provincia en el extranjero, aunque dentro de España e incluso en Teruel sigue siendo un gran desconocido. Su obra, a pesar de haber sido hecha hace un siglo, recorre desde hace un lustro todo el planeta de la mano de un músico enamorado del cine que hacía este turolense. El compositor catalán Jordi Sabatés descubrió en Chomón al genio desconocido, y gracias a su pasión por el cine y la música lo convirtió en el embajador de España a través del Instituto Cervantes.

Durante los últimos años ha recorrido medio mundo con las películas de Chomón en la maleta para proyectarlas con un acompañamiento musical compuesto expresamente por él para la ocasión.

La próxima cita será para primavera en Moscú. El periplo lo inició en el año 2006 en Pekín, con motivo de la inauguración de una nueva sede del Instituto Cervantes.

Emilio Casanova en su estudio con una fotografía de Chomón en el monitor

Después tocó el turno a Manila, Cracovia y otros destinos en los que el público respondió de la misma manera. "Alucinan al ver el cine de Chomón", explica Sabatés.

El espectáculo *Jordi Sabatés recrea a Segundo de Chomón* seguirá recorriendo el planeta durante los dos próximos años, pero esta vez programado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Durante este ejercicio podrá verse en Australia, entre otros destinos, mientras que para 2012 viajará a Japón y Latinoamérica.

Feliz coincidencia

El espectáculo puede disfrutarse ahora enlatado en un DVD editado por la SGAE con la colaboración del Instituto Cervantes y la Filmoteca de Catalunya. Ha sido fruto de la feliz coincidencia de dos enamorados de Chomón, el propio Sabatés y el realiza-

dor Emilio Casanova, autor de las *Estampas* que entre 2009 y 2010 pudieron verse en Aragón Televisión, una serie de pequeños cortometrajes de apenas tres minutos sobre personajes aragoneses entre los que se encontraba el realizador turolense.

Vicky Calavia, responsable de ProyectAragón, mostró a Sabatés la estampa dedicada a Chomón y surgió el *flechazo* creativo. "Jordi (Sabatés) llevaba años haciendo un espectáculo como pianista

de cine mudo con Chomón, pero era algo más que eso", explica Casanova, para quien el pianista catalán "no acompañaba a Chomón, lo interpretaba, lo recreaba, lo dramatizaba".

Sabatés acababa de grabar con la SGAE las partituras compuestas para las películas mudas del realizador turolense con el fin de editar un CD. "Surgió la idea de unir todo, la música y la imagen, lo propusimos a los productores, a la SGAE y al Instituto Buñuel, y salió", comenta Casanova.

El compositor catalán está encantado del resultado. "Emilio (Casanova) es un genio", comenta, esperando en que el DVD se convierta en una carta de presentación del trabajo y a partir de ahora pueda ponerse en escena en más ciudades españolas, ya que donde más se ha representado es en el extranjero. En lugares como Londres, Burdeos o Sao Paulo, el público ha quedado maravillado, asegura Sabatés, mientras que lo están pidiendo en Estados Unidos y Francia.

El DVD incluye, junto a las 16 películas del espectáculo, la *Estampa* que hizo Casanova sobre Segundo de Chomón para Aragón Televisión y otra más dedicada a Jordi Sabatés. Ambas están realizadas con un marcado estilo chomoniano.

Las 16 películas del cineasta turolense, que abarcan títulos del periodo comprendido entre 1902 y 1911, pueden verse en el DVD de dos maneras: con la imagen exclusivamente del filme y el

Las claves del DVD 'Le piano magique. Jordi Sabatés recrea a Segundo de Chomón'

Dos opciones

El DVD ofrece la posibilidad de ver el material con el acompañamiento visual y sonoro de Jordi Sabatés al piano, o sólo las películas con la música de fondo. Además, incluye sendas semblanzas de Chomón y Sabatés.

Concepción

La estética del DVD es fiel a la concepción del cine de Chomón. Cuando Sabatés interpreta los temas junto a la película, alterna los planos largos con los cortos y emplea recursos muy chomonianos como tomas cenitales.

El reto

El desafío de 'enlatar' el espectáculo de Sabatés residía en conseguir la sincronización perfecta entre las películas y la interpretación, algo nada fácil en algunos casos por los cambios bruscos del montaje visual.

Magia

El perfecto maridaje entre las películas de Chomón y la música de Sabatés se consigue introduciendo recursos creativos en la puesta en escena, que refuerzan la magia de las imágenes y de la partitura.

OSB

por

N-CR

MD

WOWOFAF-K

LE PIANO MAGIQUE

LE PIANO MAGIQUE

Jordi Sabatés/Rosebud Films

Este mes el compacto del mes se ha transformado en un DVD musical imprescindible e irrepetible que firma un compositor y pianista de

la talla artística y la dimensión humana de Jordi Sabatés (Barcelona, 1948), quien hace su muy particular y personal homenaje al cine de Segundo de Chomón (Teruel, 1871-París, 1929), uno de los grandes pioneros del cine, a la misma altura que los hermanos Lumière y George Méliès, pero menos conocido que ellos y que ahora, gracias a este impresionante DVD, llega a los aficionados para descubrir esa sincronía perfecta, asombrosa, que ha logrado Jordi Sabatés con su música y las imágenes de Segundo de Chomón. No es la primera vez que Jordi Sabatés rinde homenaje con su música a los grandes del cine mudo, hay que recordar sus trabajos sobre el cine de Georges Méliès y Buster Keaton, a los que ahora se une este espléndido concierto sobre la obra cinematográfica de Segundo de Chomón, que el compositor y pianista barcelonés ha ofrecido en memorables conciertos por todo el mundo. El presente DVD recoge las dieciséis composiciones recreados por Sabatés para otras tantas películas de Chomón, desde *Danses cosmopolites à transformation* (1902) hasta *Burgos* (1911), pasando por algunas de las películas más reconocidas de Chomón como *El hotel eléctrico* (1908), *Les ombres chinoises* (1908) y *Le voyage au planète Júpiter* (1909). Toda la magia de aquel cine de maravillosos trucajes y sorprendentes movimientos está recreada por un Jordi Sabatés sublime, acompañando al piano la gran imaginación del cineasta. La realización audiovisual realizada por Emilio Casanova ofrece la proyección de los cortos de Chomón junto a las tomas del piano de Sabatés, donde junto a la belleza de las composiciones se puede apreciar en toda su dimensión el virtuosismo y la técnica del pianista. Un DVD imprescindible que, comercializado por Rosebud Films, de un gran cinéfilo como Jos Oliver, solo se puede adquirir en las tiendas Fnac. ★★★★★

COMPACTO DEL MES

LA JOIA DE LA CORONA

JAÇ
RECOMANA**JORDI SABATÉS***Le piano magique*

(SGAE)

PIANO & CINEMA

En un país on l'expressió 'cultura musical' tingués un significat i una valoració específiques –vegeu França, Alemanya o Anglaterra–, un músic com **Jordi Sabatés** tindria la consideració de Sir o Cavaller d'Honor de les Lletres i les Arts i seria l'orgull del regne, la república o els mandataris de torn. L'atzar, però, el va fer néixer en aquest racó de món i això l'ha convertit en un *outsider* que sobreviu com pot a les misèries d'aquest temps de desguàs; una època i un entorn on la

ignorància, la indiferència i la ruqueria no només han quedat excloses de les retallades, sinó que es promocionen com a valors per assolir l'èxit. Repassar la trajectòria de **Sabatés** ens col·loca davant el músic que va contribuir a la realització de dues obres que són pedra de toc fonamental en la història de la música popular catalana: la primera, *Dioptria* (Edigsa, 1971), de **Pau Riba** –com a integrant del grup **Om**–, i la segona el *Vampyría* (BASF, 1975) amb **Tete Montoliu** al piano elèctric, considerats el primer el millor disc de rock català de la història i el segon el millor en l'àmbit del jazz nacional. Simultàniament, el seu període amb el grup **Jarka** el va convertir en un dels pioners en la pràctica del *free jazz* al nostre país, sense que això l'impedís cultivar les formes més primitives del llenguatge sincopat a través del *ragtime* mentre recreava els silencis de **Frederic Mompou** i s'emmirallava en la pigmentació sonora dels impressionistes. Tampoc convé oblidar la seva societat amb **Toti Soler**, d'on van sortir autèntiques perles com *Tot l'enyor de demà* (Edigsa, 1973), i una vegada ja introduït en la seva carrera en solitari, discos recents com l'homenatge a **Bola de Nieve** –*A propósito de Bola de Nieve* (Picap, 2008)– exposen la seva extraordinària condició com a poliglòt de les tecles.

Precisament en el terreny més estrictament personal, una de les facetes en les quals més s'ha prodigat fins a convertir-se en un autèntic especialista ha estat en la d'integrar el seu discurs musical dins el concepte d'espectacle escènic; un propòsit que ha dut a terme a través de la interrelació amb altres arts com el teatre, la dansa i la màgia, que són alhora tres expressions que convergeixen en una: el cinema. Les ombres del setè art li han inspirat meravelloses partitures amb les quals ha il·luminat el rostre hieràtic de Buster Keaton i composicions magistrals com la que farceix el misteri del *Nosferatu* de Murnau. En el mateix prestatge d'obres exquisides és on convé acomodar el seu espectacle a l'entorn del pioner del cinematògraf Segundo de Chomón (Terol, 1871 - París, 1929). Aquest aragonès il·lustre que a principi del segle XX va plantar la llavor perquè un tal Luis Buñuel es fes càrrec del seu conreu uns anys més tard, ha estat el motor que ha suggerit a **Jordi Sabatés** el buidatge de totes les músiques que emmagatzema en el seu saber. Ho ha fet a través de les setze pel·lícules que ha pogut recuperar gràcies a una feina de recerca i el suport de diverses institucions (FilMOTECA de Catalunya, SGAE, Instituto Cervantes, Cooperación Exterior), i cadascun d'aquests films li ha procurat una vestimenta ajustada a les seves imatges. El muntatge de les projeccions amb la seva interpretació en directe ha rodat en gira per diferents països i ha assolit un èxit i un reconeixement sense que a casa nostra hagi transcedit de manera important. Aquest DVD com a mínim, on el realitzador ha volgut que compartissin pantalla les projeccions de Chomón amb el pianista en acció, deixa documentada la deliciosa proposta i de ben segur que permetrà que molts dels que no han tingut l'oportunitat de veure-la en directe, se sentin colpits per l'impacte d'unes imatges tant essencials com hipnòtiques i seduïts per la pianística d'un artista que combina gèneres, estils, èpoques, velocitats i estètiques com el gran il·lusionista que és. Màgia i talent sense trucs. **PERE PONS**

La invenció de Sabatés

Jordi Costa

Alguns dies després d'haver escrit aquí mateix sobre la pel·lícula *La invención de Hugo*, m'esperava a la bústia de casa una grata sorpresa: el DVD *Le piano magique*. Jordi Sabatés recrea a *Segundo de Chomón*, editat conjuntament per la Societat General d'Autors (SGAE), la Filmoteca de Catalunya i l'Institut Buñuel. No estem parlant de qualsevol cosa: d'una banda, *Le piano magique* immortalitza una sessió prodigiosa en la qual dos mestres dialoguen sense que la circumstància que els separin cent

“El DVD de Chomón transforma la nostra casa en un cinema de principis del segle XX”

anys d'història sembli un obstacle infranquejable. De l'altra, en un moment en què estem sota l'influx dels tan diferents cants als orígens que han format *The artist* i *La invención de Hugo*, aquest objecte de perfils tan aparentment trivials –un DVD– permet crear la il·lusió de tindre el pianista a casa... O millor: permet convertir casa nostra en un cinema de principis del segle XX, amb pianista i tot, atent als estímuls d'una pantalla esdevinguda finestra màgica, territori de transformacions i sorpreses incessants. Cal subratllar-ho, tot i que per a alguns ja sigui una obvietat: Segundo de Chomón –que dona nom a una de les sales de la nova Filmoteca– no és una nota al peu de pàgina dels orígens del cinema, ni un imitador de Georges Méliès sense poètica pròpia, sinó una pionera màquina de somniar que el treball de Jordi Sabatés ha tornat a activar, de la mateixa manera que la va activar el meravellós DVD *Segundo de Chomón. 1903-1912. El cine de la fantasía*, amb llibre de Joan M. Minguet incorporat, editat per Cameo i Filmoteca de Catalunya l'any 2010. En aquell disc, acompanyava les imatges la música de Joan Pineda.

Sorprèn que Jordi Sabatés, l'home que va firmar amb Tete Montoliu el que ha estat considerat com el millor disc de la història del jazz català –l'inoblidable *Vampyría*–, desitgi ser un d'aquells pianistes anònims de sala dels temps del mut. A *Le piano magique*, la lectura musical de Sabatés mai no és òbvia, ni merament il·lustrativa: a *Danses cosmopolites à transformation* (1902), Sabatés juga a comprimir gèneres musicals mentre, a la pantalla, Segundo de Chomón sembla revelar-se com l'avi d'un Michel Gondry i les seves estètiques en constant transformació; a *Création de la serpentine* (1908), el pianista juga amb el silenci per acabar trobant la perfecta sintonia amb un clímax que anticipa el cinema de l'abstracció.

Quadern de cinema

El pianista català i Segundo de Chomón dialoguen en un DVD que contrapunteja la fascinació pels orígens del cinema