A Tribute to Edith Piaf, Ella Fitzgerald, Carole King & Joni Mitchell

FUNDACIÓN GOETHE ESPAÑA Almagro 9 ES-28010 Madrid

info@fundaciongoethe.org www.fundaciongoethe.org +34 910 291 992

20º ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN GOETHE

La Fundación Goethe España fue creada en 2001. Aprovechamos nuestro 20º aniversario para renovar y modernizar nuestra imagen.

El objetivo de la Fundación Goethe es promover las relaciones culturales y económicas hispano-alemanas a través de diversos eventos. Este esfuerzo es posible gracias al apoyo y la financiación de nuestros patrocinadores, una comunidad de empresas alemanas y españolas.

Basado en la obra de Johann Wolfgang von Goethe sobre la teoría de los colores, los puntos y los tonos del nuevo logotipo pretenden representar esta misma comunidad, la cooperación entre los dos países y los diversos eventos conjuntos.

20 JAHRE FUNDACIÓN GOETHE

2001 wurde die Fundación Goethe España gegründet. Wir nehmen das 20jährige Jubiläum zum Anlass, unser Erscheinungsbild zu erneuern und zu modernisieren.

Das Ziel der Fundación Goethe ist, mit diversen Veranstaltungen die deutsch-spanischen Kultur- und Wirtschaftsbeziehungen zu fördern. Ermöglicht wird dieses Bemühen durch die Unterstüzung und Finanzierung unserer Förderer, eine Gemeinschaft deutsch-spanischer Firmen.

Angelehnt an Johann Wolfgang von Goethes Werk zur Farbenlehre sollen die Punkte und Farben des neuen Logos für eben diese Gemeinschaft stehen, für die Zusammenarbeit beider Länder und die vielfältigen gemeinsamen Veranstaltungen.

La Vie en rose (M: L.Guglielmi, T: Piaf)	Edith Piaf
Cheek To Cheek (Irving Berlin))	Ella Fitzgerald
Snow Queen	Carole King
Cactus Tree	Joni Mitchell
Big Ye Ilow Taxi	Joni Mitchell
Tapestry	Carole King
Desafinado (A.C.Jobim, engl.T: J.Hendricks)	Ella Fitzgerald
Les Feuilles mortes/Autumn leaves (M: J.Kosma, franz.T: J.Prévert, engl.T: J.Mercer)	Edith Piaf
Angel Eyes (M: M.Dennis, T:E.Brent)	Ella Fitzgerald
Old Devil Moon (M: B.Lane, T: Y. Harburg)	Ella Fitzgerald
Eventually	Carole King
Help Me	Joni Mitchell
Amelia	Joni Mitchell
Sous le ciel de Paris (M: H.Giraud, T:J. Dréjac)	Edith Piaf
Black Coffee (M:S.Burke, T:P.F. Webster)	Ella Fitzgerald
Just Like Me (1818)	Joni Mitchell
A Natural Woman (1818)	Carole King

ste programa es un homenaje a las más grandes cantantes y compositoras de los géneros del jazz, folk, pop y chanson. Con facilidad y encanto se representan las canciones asociadas a grandes nombres como Ella Fitzgerald, Carole King, Joni Mitchell o Edith Piaf en sutiles arreglos para voz y guitarra.

A la edad de 15 años. Katharina Gruber descubrió en la estantería de CD de su padre una grabación en directo de Carole King en el Carnegie Hall. Y ahí es donde empezó todo. Estas canciones, en su mayoría acompañadas sólo por el piano, hechizaron inmediatamente a Katharina y dieron un impulso decisivo a su carrera musical. Comenzó un largo viaje de descubrimientos cuyas "líneas argumentales" confluyen hoy en el concierto homenaje:

El encuentro con el idioma francés y el mundo de las chansons durante sus estudios de flauta en París, la confrontación con las grandes voces del jazz como Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, etc. durante su formación vocal de jazz y pop en Múnich, haciendo música junto a su padre Christian Gruber a la guitarra, a través del cual conoció finalmente las canciones de Joni Mitchell. Y tanto la hija como el padre tienen una fábula para las versiones simplemente orquestadas y auténticas de las grandes canciones.

Con la excepción de Edith Piaf, todos los artistas del programa también han cultivado esta forma de interpretación: pensemos en las sensacionales actuaciones de Ella Fitzgerald con el guitarrista Joe Pass, o en las de Carole King y Joni Mitchell, cada una acompañándose a sí misma en el piano o la guitarra, respectivamente.

Fue un reto arreglar las canciones de Piaf, en su mayoría opulentas, para la guitarra; aquí ayudó una mirada a las composiciones originales y algo de creatividad.

Al principio la inconcebible cantidad de grandes canciones dificultó a los artistas la selección y la disposición de las mismas de manera que crearan una dramaturgia unificadora. Imaginemos que Edith Piaf, Ella Fitzgerald, Carole King y Joni Mitchell presentan una velada de gala juntas, eligiendo canciones de diferentes estilos y periodos creativos de su repertorio, turnándose en una cooperación suelta, cediéndose el micrófono una y otra vez y que el público se pasea con ellas por décadas de música atemporal, por mundos musicales que fueron inspiradores y rompedores para generaciones de músicos de todo el mundo y que aún hoy lo son.

Edith Piaf y Ella Fitzgerald han interpretado exclusivamente canciones compuestas por otros (Edith Piaf escribió ella misma algunas letras). Sus expresivos y característicos estilos vocales les dieron fama mundial, pero también hicieron que muchas de estas canciones fueran éxitos mundiales, lo que hizo que los títulos se asociaran a los nombres de Piaf o Fitzgerald y no a los verdaderos compositores.

Carole King y Joni Mitchell, por su parte, contribuyeron a establecer el género de la canción de autor como compositoras, letristas e intérpretes de sus propias canciones, y sus temas han sido versionados cientos de veces por otros artistas.

En sus arreglos para voz y guitarra, Katharina Gruber y Christian Gruber dejan que las interpretaciones de las grandes artistas femeninas resuenen en el fondo y, al mismo tiempo, utilizan el espacio que ofrece cada una de estas canciones para aportar sus propios impulsos artísticos de manera que surjan versiones auténticas.

ieses Programm ist eine Verneigung vor den größten weiblichen Sängerinnen und Songschreiberinnen der Genres Jazz, Folk, Pop und Chanson. Songs, die man mit großen Namen wie Ella Fitzgerald, Carole King, Joni Mitchell oder Edith Piaf verbindet, werden mit Leichtigkeit und Charme in feinsinnigen Arrangements für Gesang und Gitarre präsentiert.

Im Alter von ca. 15 Jahren entdeckte Katharina Gruber einen Livemitschnitt aus der Carnegie Hall von Carole King im CD-Regal ihres Vaters. Und damit fing eigentlich alles an. Diese Songs, meist nur vom Klavier begleitet, zogen Katharina sofort in ihren Bann und sollten ihrem musikalischen Werdegang einen entscheidenden Impuls verleihen. Eine lange Entdeckungsreise begann, deren "Handlungsstränge" heute in dem Tribute-Konzert zusammenfließen:

Die Begegnung mit dem französischen Sprachidiom und der Welt der Chansons während ihres Querflötenstudiums in Paris, die Auseinandersetzung mit den großen Stimmen des Jazz wie Ella Fitzgerald, Frank Sinatra usw. während der Jazz-und Popgesangsausbildung in München, das gemeinsame Musizieren mit ihrem Vater Christian Gruber an der Gitarre, durch den sie schließlich auf die Songs von Joni Mitchell aufmerksam wurde. Und sowohl Tochter als auch Vater haben ein fable für die schlicht instrumentierten, authentischen Versionen großartiger Songs.

Mit Ausnahme von Edith Piaf, haben alle Künstlerinnen des Programms diese Form der Darbietung auch gepflegt, man denke an die sensationellen Auftritte von Ella Fitzgerald mit dem Gitarristen Joe Pass oder von Carole King und Joni Mitchell, jeweils sich selbst nur am Klavier bzw. an der Gitarre begleitend.

Eine Herausforderung war es, die meist opulent arrangierten Piaf-Songs für Gitarre zu arrangieren, hier half ein Blick in die Original-Kompositionen und etwas Kreativität.

Die unfassbare Menge an großartigen Songs machte es den Künstlern zunächst schwer, eine Auswahl zu treffen und diese dann so anzuordnen, dass eine verbindende Dramaturgie geschaffen wird.

Stellen wir uns vor, Edith Piaf, Ella Fitzgerald, Carole King und Joni Mitchell würden gemeinsam einen Gala-Abend geben, sie haben aus ihrem Repertoire Lieder unterschiedlicher Stilistiken und Schaffensperioden ausgewählt, sie lösen sich in lockerem Miteinander ab, übergeben sich immer wieder das Mikrofon und das Publikum streift mit ihnen durch Jahrzehnte zeitloser Musik, durch musikalische Welten, die inspirierend und wegweisend für Generationen von Musiker*innen auf der ganzen Welt waren und bis heute sind.

Edith Piaf und Ella Fitzgerald haben ausnahmslos Lieder interpretiert, die von anderen komponiert wurden (Edith Piaf hat ein paar Texte selbst geschrieben). Durch ihren ausdrucksstarken und unverwechselbaren Gesangsstil gelangten sie zu Weltruhm, machten aber auch viele dieser Songs zu Welthits, was dazu führte, dass man die Titel eher mit den Namen Piaf oder Fitzgerald verbindet als mit den eigentlichen Komponisten.

Carole King und Joni Mitchell dagegen haben als Komponistinnen, Textverfasserinnen und Interpretinnen ihrer eigenen Songs maßgeblich dazu beigetragen, das Singer-Songwriter-Genre zu etablieren, und ihre Songs wurden hundertfach von anderen Künstlern gecovert.

In ihren Arrangements für Gesang und Gitarre lassen Katharina Gruber und Christian Gruber die Interpretationen der großen Künstlerinnen im Hintergrund schwingen und nutzen gleichzeitig den Raum, den ein jeder dieser Songs bietet, ihre eigenen künstlerischen Impulse so einzubringen, dass authentische Versionen entstehen.

Katharina Gruber entró en contacto con la música a una edad temprana a través de su padre, el guitarrista Christian Gruber, y su pasión y talento para cantar y tocar la flauta pronto se hicieron patentes.

Tras recibir en su juventud premios culturales de su escuela y de su ciudad natal, Landsberg, y una vez finalizado su bachillerato, estudió primero la asignatura artística principal de flauta con Renate Greiss-Armin en la Musikhochschule Karlsruhe y con Mie Ogura en el Conservatoire Jaques Ibert de París.

Posteriormente, estudió canto en la especialidad rock/pop / jazz con Max Neissendorfer en la Neue Jazzschool de Múnich, donde se graduó con honor.

Una beca de la Neue Jazzschool

München permitió a Katharina participar en un intercambio con el Lewisham Southwark College de Londres en 2017, entrando en contacto con la escena de jazz londinense y obteniendo valiosos impulsos.

Tras completar su formación, la Neue Jazzschool contrató a Katharina como profesora de canto para su programa de enseñanza abierta.

Junto a su padre Christian Gruber presenta el programa A Tribute to Edith Piaf, Ella Fitzgerald, Carole King y Joni Mitchell, un homenaje a las cantantes/ compositoras que más han influido en su desarrollo vocal y su comprensión musical.

Christian Gruber, que lleva más de 30 años actuando a nivel in-

ternacional en el dúo de guitarra Gruber & Maklar, se siente en casa en muchos mundos musicales. Además de la constante del dúo de guitarras, utiliza las múltiples posibilidades de tocar junto a otros músicos y artistas como inspiración y desafío al mismo tiempo. Esto se evidencia en proyectos transfronterizos como el proyecto con la acordeonista Maria Reiter, con Monika Drasch, música del mundo, o con su hija Katharina Gruber. En 1985 Christian Gruber fundó el dúo de guitarra Gruber & Maklar junto con Peter Maklar. Su exitosa carrera de conciertos comenzó cuando ganaron el primer premio en el concurso internacional de dúos de guitarras en Montélimar (Francia) en 1991. Desde entonces numerosas

giras de conciertos han llevado al dúo a casi todos los países europeos, así como a México, Chile, Martinica, Canadá, Estados Unidos, Rusia, Japón y Corea del Sur. Christian Gruber y Peter Maklar han actuado en lugares de renombre como la Escuela de Música de Manhattan en Nueva York, la Sala Tchaikovsky de la Filarmónica en Moscú, el Gendai Guitar Hall en Tokio y el Concertgebouw en Amsterdam.

Muchos compositores de renombre, como Dusan Bogdanovic, Atanas Ourkouzounov, Wulfin Lieske, Enjott Schneider y Paolo Devecchi han escrito obras para el dúo o se las han dedicado. Ocho producciones en CD con literatura desde el barroco hasta los tiempos modernos dan testimonio de la diversidad artística del dúo, así como las numerosas ediciones de sus propios arreglos de obras maestras seleccionadas publicadas por Doberman-Yppan/Canadá.

Katharina Gruber kam durch ihren Vater Christian Gruber, der selbst Gitarrist ist, früh mit dem Musikmachen in Berührung und schon bald zeigten sich ihre Leidenschaft und ihr Talent für das Singen und das Querflöte Spielen.

Nachdem sie in ihrer Jugend mit Kulturförderpreisen ihrer Schule und ihrer Heimatstadt Landsberg ausgezeichnet worden war, studierte sie nach ihrem Abitur zunächst das künstlerische Hauptfach Querflöte bei Renate Greiss-Armin an der Musikhochschule Karlsruhe sowie bei Mie Ogura am Conservatoire Jaques Ibert in Paris.

Anschließend absolvierte sie eine Ausbildung im Hauptfach Gesang der Fachrichtungen Rock/Pop und Jazz bei Max Neissendorfer an der Neuen Jazzschool München, die sie mit Auszeichnung abschloss.

Ein Stipendium der Neuen Jazzschool München ermöglichte Katharina im Jahr 2017 einen Austausch mit dem Londoner Lewisham Southwark College, bei dem sie mit der Londoner Jazzszene anknüpfen konnte und wertvolle Impulse erhielt.

Nach Abschluss ihrer Ausbildung übernahm die Neue Jazzschool Katharina als Gesangslehrerin für ihr offenes Unterrichtsprogramm.

Mit ihrem Vater Christian Gruber präsentiert sie das Programm A Tribute to Edith Piaf, Ella Fitzgerald, Carole King and Joni Mitchell, eine Verneigung vor den Sängerinnen/Songschreiberinnen, die ihre stimmliche Entwicklung und ihr musikalisches Verständnis am meisten geprägt haben.

Christian Gruber, der seit über 30 Jahren im Gitarrenduo Gruber & Maklar eine internationale Konzerttätigkeit pflegt, fühlt sich in vielen musikalischen Welten zu Hause. Neben der Konstante des Gitarrenduos, nutzt er die vielfältigen Möglichkeiten des Zusammenspiels mit anderen Musikern und Künstlern als Inspiration und Herausforderung zugleich. Das zeigt sich in grenzüberschreitenden Projekten wie mit der Akkordeonistin Maria Reiter, der Weltmusikerin Monika

Drasch oder mit seiner Tochter Katharina Gruber.

1985 gründete Christian Gruber

zusammen mit Peter Maklar das Gitarrenduo Gruber & Maklar. Mit dem ersten Preis beim internationalen Wettbewerb für Gitarrenduos in Montélimar (Frankreich) im Jahr 1991 begann eine intensive Konzerttätigkeit, die das Duo seither in fast alle Länder Europas sowie nach Mexiko, Chile, Martinique, Kanada, USA, Russland, Japan und Südkorea führte. Christian Gruber und Peter Maklar gastierten an renommierten Spielstätten wie der Manhattan School of Music in New York. Tschaikowsky-Saal dem der Philharmonie in Moskau, der Gendai Guitar Hall in Tokyo oder im Concertgebouw in Amsterdam. Mehrmals war das Duo auf Einladung des Patrimonio Nacional in Kooperation mit der Fundación Goethe in Spanien zu Gast.

Viele anerkannte Komponisten, unter anderen Dusan Bogdanovic, Atanas Ourkouzounov, Wulfin Lieske, Enjott Schneider und Paolo Devecchi haben für das Duo geschrieben bzw. ihm Werke gewidmet. Acht CD-Produktionen mit Literatur von Barock bis zur Moderne zeugen ebenso von der künstlerischen Vielfalt des Duos wie auch die zahlreichen Editionen eigener Arrangements ausgewählter Meisterwerke beim Verlag Doberman-Yppan/Kanada.

www.katharinagruber.de
www.christian-gruber-gitarre.de
www.gruber-maklar.de

GRACIAS A NUESTROS PATROCINADORES:

Rödl & Partner

T··Systems·

FUNDACIÓN GOETHE ESPAÑA Almagro 9 · ES-28010 Madrid info@fundaciongoethe.org www.fundaciongoethe.org +34 910 291 992

DISEÑO DE CARTELERÍA Y MATERIAL PROMOCIONAL:

www.lenesaile.com