

de Concierto
Aranjuez
Cañizares

INDICE

*de Concierto
de Aranjuez*

Index

Biography

Press

Critic and Interviews

Technical rider

Cañizares

Guitarist, Musician and Composer

Winner of the prestigious **"Premio Nacional de Guitarra"** (1982) and **"Premio de la Música"** (2008) awards.

Cañizares was the first and only flamenco guitarist to be the guest of the **Philharmonic Orchestra of Berlin**. In its European Concert, Cañizares played **"Concierto de Aranjuez"** with the Orchestra directed by **Sir Simon Rattle** in **Madrid's Teatro Real**.

Cañizares collaborated with **Paco de Lucía** for 10 years and also joined great artists on the stage and in the recording study, including: **Enrique Morente, Camarón de la Isla, Serrat, Alejandro Sanz, Mauricio Sotelo, Leo Brower, John Paul Jones, Peter Gabriel, Michael Brecker, Mike Stern, Al Di Meola, Peter Erskine and The Chieftains**, among many others.

As a composer, Cañizares created the music for the **Spanish National Ballet Company**. He has also written the soundtracks for films such as **"La Lola se va a los puertos"** with **Rocío Jurado** and **Paco Rabal**, and **"Flamenco"** by **Carlos Saura**.

With the **Official 2004 Olympic torch relay** theme as a highlight, Cañizares has collaborated on **more than 100 albums**. As a solo artist, he has published **6 albums of his own**.

Besides his recording career and concerts, Cañizares spends a great deal of his time investigating and teaching flamenco. He has taught Flamenco Guitar at the **Escuela Superior de Musica de cataluña (ESMUC)** since 2003.

Cañizares has recently toured the entire world, performing at the greatest venues in countries such as: **U.S., Mexico, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Cuba, Puerto Rico, UK, Germany, France, Italy, Portugal, Holland, Belgium, Luxemburg, Montenegro, Finland, Israel, Turkey, Morocco, Senegal, Tunisia and Japan**, among others.

de Concierto Aranjuez Cañizares

PRESS

"Juan Manuel Cañizares is a phenomenal guitarist"

Sir Simon Rattle, Musical Director of the Berlin Philharmonic.
Interview for Revista Audio Clásica Year XIV, No. 166

"Cañizares is a fascinating and enormous guitarist"

Gerard Mortier, Artistic Director of Teatro Real de Madrid
Interview on TVE "Los Oficios de la Cultura" 2011

"...A very flamenco air, but with the greatest respect for the score. It was very good."

Cecilia Rodrigo, the daughter of Maestro Rodrigo and Director of the Joaquín Rodrigo Foundation
Interview on TVE "Los Oficios de la Cultura" 2011

"...The standing ovation lasted for several minutes..."

El Imparcial, 1st May, 2011

"...Everything had just the right amount of personality, without too much sensationalism, highlighting secret details, with an air of discovery. The musicians and the director applauded the guitarist..."

Juan Ángel Vela del Campo, Critic in "El País"
El País, 2nd May, 2011

"... Cañizares rose to the challenge very well. Rattle, who used a larger than usual orchestra, accompanied him with care and the result was magnificent..."

Tomás Marco, Musician and Critic in "El Mundo"
El Mundo, 2nd May, 2011

"... Concierto de Aranjuez played by a flamenco guitarist with great dignity, with no lack of freshness and personality, miraculously accompanied by Rattle and the Orchestra, which played like the best chamber ensemble you could imagine..."

Fernando Herrero, Critic in "El Norte de Castilla"
El Norte de Castilla, 3rd May, 2011

"...Cañizares, one of the best guitars in Spain, is the first flamenco musician to play with the Berlin Philharmonic."

RTVE "Los Oficios de la Cultura", 29th May, 2011

P.-L. R. La evolución institucional de la orquesta ha sido también impresionante en los últimos nueve años: la creación de la Fundación, la página web y el desarrollo de proyectos multimedia como el Digital Concert Hall o la primera grabación en 3D, la atención mediática a través de documentales sobre la orquesta como *Trip to Asia*, los proyectos educativos encabezados por la famosa película *Rhythm is it!*, etc. Quizá hoy la Berliner Philharmoniker sea la verdadera orquesta del siglo XXI y no sólo para Berlín o Alemania, sino incluso también para el mundo entero.

S. R. Creo que estamos tan sólo al comienzo del camino, pues tenemos muchas más ideas para difundir nuestros conciertos y cosas que aportar. Desde luego hay muchos otros terrenos por explorar, formas de presentar nuestro trabajo, diferentes formatos, modos y maneras de contar historias. No obstante, lo importante es que todo lo que hacemos aquí lo hacemos juntos; me refiero a que el comité que gestiona la Berliner Philharmoniker, que lo formamos el director musical junto al intendente y dos músicos de la agrupación, somos algo indivisible y cada paso, por muy pequeño que sea, lo damos conjuntamente. Ése es quizá el secreto de esta orquesta: nunca tomamos decisiones unos contra otros sino que hacemos siempre las cosas juntos.

UNA PROGRAMACIÓN INNOVADORA

P.-L. R. Este año ha iniciado un interesante proyecto en la programación de la orquesta en donde opone a cada una de las sinfonías de Mahler otra obra diferente buscando puntos en común: ha dirigido la *Primera* de Mahler frente a la *Cuarta* de Beethoven, la *Segunda* frente a *A Survivor from Warsaw* de Schoenberg, la *Tercera* frente a *Lieder corales* de Wolf y Brahms, la *Cuarta* frente al *Apollo* de Stravinsky y en abril dirigirá la *Quinta* frente a la *Music for the Funeral of Queen Mary* de Purcell.

S. R. Está siendo un continuo descubri-

miento. Relacionar el inicio de la *Cuarta* de Beethoven con la *Primera* de Mahler, convertir *A Survivor from Warsaw* en un prelude a la *Segunda*, el vínculo entre la versión coral del *Elfenlied* de Wolf con el segundo movimiento de la *Tercera*, mostrar lo incomprensibles que fueron *Apollo* de Stravinsky y la *Cuarta*, donde ambos compositores buscaban un nuevo estilo puro y alejado de lo anterior, acercar la escritura para viento metal y voces de la *Funeral Music* de Purcell a la orquestación de la *Quinta* o explorar el nexo que une la *Sexta* con las *Orchesterstücke*, op. 6 de Berg. La temporada que viene haremos la *Séptima* con la primera *Kammersymphonie* de Schoenberg, la *Octava* junto a música a cappella de Tallis y Lotti y la *Novena* precedida por *Tableau* de Lachenmann que es una música muy lúgubre y que aportará un tono seguramente tétrico a nuestra interpretación de esa obra de Mahler.

P.-L. R. El próximo 1 de mayo regresará a España con la Berliner Philharmoniker para dirigir en el Teatro Real de Madrid una nueva edición del ya

tradicional *Europakonzert* que patrocina Volkswagen y que incluirá *España de Chabrier*, el *Concierto de Aranjuez de Rodrigo* y la *Segunda sinfonía de Rachmaninov*.

S. R. Efectivamente este año en el *Europakonzert* tocaremos el extraordinario *Concierto de Aranjuez* de Rodrigo, que hice en los ochenta con John Williams o grabé con Julian Bream y que aquí tocaré con ese fenomenal guitarrista que es Juan Manuel Cañizares. También haremos la *Segunda* de Rachmaninov que es una obra que adoro desde hace tanto tiempo y que grabé en Los Angeles allá por 1984.

P.-L. R. Y la última pregunta: ¿qué le quedará por hacer cuando deje de dirigir a la Berliner Philharmoniker?

S. R. La verdad es que no lo sé. Quizá abra un pequeño restaurante en algún sitio [se ríe]. Me quedan todavía ocho años de contrato y de momento no lo he pensado, pues es un placer tan grande dirigir esta orquesta que ni me lo planteo. Seguiré seguramente en Berlín con Magdalena y los niños, pero quién sabe lo que haré. #

Arriba, Sir Simon Rattle y la Berliner Philharmoniker en la excepcional sala de la Philharmonie. A la derecha, primeros plano del director británico

ESPECTACLES

El ensayo de Cañizares con la Filarmónica de Berlín entusiasma en Salzburgo

El domingo estrenarán en el Real de Madrid su versión del «Concierto de Aranjuez»

Cañizares no sólo estrenará este domingo en El Teatro Real de Madrid su versión flamenca del *Concierto de Aranjuez* con la Filarmónica de Berlín, la de mayor renombre en el mundo. A una semana del evento, retransmitido por televisión a toda Europa y Japón, tiene ya el éxito asegurado.

JOSEP ACHÉ

Se constató el sábado en el Festspielhaus de Salzburgo, en el primer ensayo de Cañizares junto a la Filarmónica de Berlín dirigida para la ocasión por su titular, Sir Simon Rattle. El público que llenaba el célebre coliseo, dado que se trataba de una sesión abierta, aclamó a los músicos con una memorable ovación.

En solitario, Cañizares ha actuado en diversas ocasiones en Salzburgo. Y además, Sir Simon Rattle y la Filarmónica

Sir Simon Rattle junto a Cañizares, el pasado febrero en Berlín

de Berlín eran esta vez, con su *Salome* de Richard Strauss, las grandes estrellas del Salzburgo. Osterfestspiele, el festi-

val de primavera que convierte a la ciudad austríaca en la capital musical del mundo. «Al presentarme a los demás miembros de la orquesta, Sir Simon Rattle dijo: estamos con un artista invitado, un artista flamenco, y el flamenco es una música en la cual hay que mantener buen tiempo, buen pulso, no se puede correr... en el flamenco se ha de mantener muy buen tempo», escribió Cañizares en su blog, el mismo sábado.

Ocasión excepcional

Apelar al tempo a la Filarmónica de Berlín es como invocar al compás en Cañizares. De lo mejor en sus respectivos estilos. Nada extraño que Sir Simon Rattle haya invitado a Cañizares para un concierto tan excepcional como el del European Concert, que el domingo se retransmitirá en directo a una audiencia de 500 millones de espectadores en Europa y Japón.

Tras su maestro Paco de Lucía con la Orquesta de Cadaqués dirigida por Edmon Colomer, en 1992, Cañizares será con la Filarmónica de Berlín el segundo guitarrista flamenco en interpretar el *Concierto de Aranjuez* del maestro Rodrigo. Todo un reto. Tras el ensayo, un triunfo asegurado ■

Vuelta al Real en homenaje a Morente y, tras la de Berlín, la Staatskapelle

Cañizares empezó este 2011 en el Teatro Real, en la gala de fin de año en la que encabezó el cartel junto a María Bayo. Tras el concierto con la Filarmónica de Berlín, volverá en junio a este coliseo para el homenaje a su entrañable maestro Enrique Morente que organiza el compositor contemporáneo Mauricio Sotelo. En julio, asimismo, Cañizares interpretará de nuevo el *Concierto de Aranjuez* en Dresden con la célebre Staatskapelle dirigida por Josep Pons. Sólo falta que, superando su sempiterno ridículo, la Simfónica local y el Ayuntamiento lo programen en Sabadell.

CAÑIZARES with BERLIN PHILHARMONIC

An interview by THÉRÈSE WASSILY SABA

ON 1 MAY 2011 the flamenco guitarist Cañizares will be performing the *Concierto de Aranjuez* by Joaquín Rodrigo with the Berlin Philharmonic, conducted by Sir Simon Rattle at the Teatro Real in Madrid. The concert will be televised and broadcast to over 500 million viewers in 30 different countries. I spoke to Juan Manuel Cañizares about the forthcoming performance.

Cañizares is the first guitarist to be invited to perform in the European Concerts and this is the first time that a flamenco musician will perform with the Berlin Philharmonic.

The virtuoso flamenco guitarist Paco de Lucía was the first flamenco guitarist to perform the *Concierto de Aranjuez* by Rodrigo in 1991. As he does not read music, he had to learn the score with some assistance. Cañizares, however, can read music and had a different musical training from the traditional flamenco guitarist's experience. 'From when I was very young, from about the age of eight or nine, I started studying at the conservatorium of music. I studied solfège, harmony, counterpoint and of course, classical guitar as well. I studied with various teachers but the one who was the greatest influence on me was my brother Rafael, with whom I started studying when I was six years old. He has a guitar school in Barcelona and also teaches flamenco guitar at the Escola Superior de la Música de Catalunya, called ESMUC.'

I wondered whether this more formal classical music training made Cañizares feel as though he were both a flamenco and a classical guitarist? Not so. 'I am a flamenco guitarist. My parents are from Andalucía, and Andalucía is the land of flamenco. At home I listened to flamenco from a very early age. When I was six years old, they bought me a guitar and as my brother was already a guitarist, he started to teach me flamenco guitar. He is nine years older than me.'

From the start my brother liked the guitar very much. He started learning the guitar when he was 13 years old and then little by little he began to be involved in the professional world of flamenco. My brother always really liked the guitar.'

I started playing flamenco and after I had already been playing for four or five years, I started to study at the music conservatory. After two or three years of study there, I started to play some pieces by the maestro Albéniz; I was about eleven or twelve years old.'

Flamenco was frowned upon for many years, so it could not have been easy to enter a classical music establishment as a flamenco musician. I asked Cañizares whether there was a clash of ideas and whether his teachers had tried to alter his technique

Cañizares.

PHOTO: © AMANCO GILLEN

to a more standard classical guitar approach. The clash during that time was much more noticeable. Today, fortunately, the situation is no longer like this. The world has become globalised and so there has been a general cultural exchange in all styles of music. What happened when I was studying, was that my guitar teachers were all young performers, and the truth is that they never really taught me to play classical guitar. When I used to go to my guitar lesson, the teacher would ask me: 'Juan Manuel, how do you play a *bulería*?' Then I would play *por bulerías* for him and then he would say, 'Learn Lesson 14 and 15 from the book and I'll see you next week.' On the following week, he would say: 'Juan Manuel, how do you play a *seguiriyta*?' Then I would play *por seguiriyas*. Towards the end of the lesson he would ask: 'Have you prepared the lesson?' I would then play those lessons, and he would say: 'Very good!' This is how I studied, so I was practically self-taught and that is how it continued for most of my career.'

Although Juan Manuel Cañizares is a flamenco guitarist, he has always had a strong interest in the classical music repertoire. His transcriptions of works by Albéniz for two guitars and his recording of 1999 - *Original Transcripción de Albéniz* (Nuevos Medios) - was a landmark event in the history of flamenco; more recently he released *Suite Iberia - Albéniz por Cañizares* (Sony-BMG). My 1999 recording was slightly experimental; I recorded the *Sonata* No. 3 and No. 5 by Albéniz and it was the first step

towards my next recording called *Suite Iberia* (Sony Music) of Albéniz. However, my first Albéniz transcriptions date from 1992 and I recorded three pieces from the *Suite Iberia* with Paco de Lucía. I transcribed *Triana*, *El Albaicín* and *El Puerto*. They were released on the recording of the *Concierto de Aranjuez* by Joaquín Rodrigo with Paco de Lucía as soloist. Between 1989 and 1992 Juan Manuel Cañizares toured as a guitar trio with Paco de Lucía and José María Bandera; they gave some unforgettable performances.

To perform the *Concierto de Aranjuez* is every classical guitarist's dream. Was it also a dream for Cañizares? 'It is a very beautiful concerto and it is very well known and very Spanish. I will be playing it with a great orchestra and a conductor who is great both as an artist and a person.'

There is no denying that performing as a soloist at the European Concert would be a daunting prospect for even the most experienced of performers. Is Cañizares nervous? 'Speaking sincerely, it is the first time that I will be performing this work with orchestra. I know this concerto very well, but I have never performed it with an orchestra, however, I have performed other concertos with orchestra - contemporary works from the 21st century, such as the guitar concerto *Cómo llora el viento* by the Spanish composer Mauricio Sotelo. I premiered that at a contemporary music festival in Las Palmas, Canary Islands in 2008 with the Nederlands Philharmonisch Orkest, conducted by Yakov Kreizberg.'

The *Concierto de Aranjuez* is a classical piece but it does have flamenco elements in it: Will Cañizares be performing it from a flamenco guitarist's perspective or a classical guitarist's perspective? 'I am going to play it the way I feel it; it doesn't have anything to do with being flamenco or classical. It has to do with giving it my own expressive voice, as Cañizares, the way I feel it, so this will be a mixture of my experiences of flamenco and of classical music. I don't believe that I am going to play it in a very flamenco way or in a very classical way. I will play it with my own personality, remaining as faithful as possible to the original score.'

Classical musicians playing concertos famously have very little rehearsal time with the orchestra. For this occasion, there is a little extra time programmed in. 'We will have a rehearsal in Salzburg on 23 April for three hours, and then on Saturday 30 April there will be another rehearsal with the orchestra in Madrid in the morning. On that evening there will be a performance for students, and then on the following morning, the European Concert.'

When Paco de Lucía first recorded the coveted classical guitar concerto, it sent waves of reaction in the classical and flamenco music world. Since then no other flamenco guitarist has approached the work. Cañizares' performance is bound to send another great wave of reaction throughout the music world. I asked Cañizares whether he felt he was representing the flamenco world in this performance. 'Well, I am representing a part of the flamenco

world. I am very happy because the Berlin Philharmonic and Sir Simon Rattle have chosen a flamenco guitarist to interpret the *Concierto de Aranjuez*, which I think is a significant step by the orchestra and by Simon Rattle. I feel very proud to be representing flamenco music and would like to take this opportunity to say one million thank yous for this gesture to flamenco. It is very important for flamenco.'

Flamenco received another significant gesture in its support: in November 2010 UNESCO added the art of flamenco to its Intangible Heritage list. The Convention for the Safeguarding of Intangible Heritage was established in 2003. Flamenco was also added to the Urgent Safeguarding List.

Cañizares spoke of the international nature of flamenco. 'Flamenco is a style of music that many people have an understanding of outside of Spain, for example, if you go to Japan, which is so far away from Spain, there are so many professional flamenco performers, who make a living from performing flamenco, and they are Japanese. In London, for example, where I have played many times, there is a great love of flamenco; it is the same in the United States, Latin America, and in so many countries, thanks to the great flamenco figures in dance, cante and the guitar who toured the world and sewed the seeds of love for the art of flamenco.'

Cañizares has just released a new recording called *Cuerdas del Alma*. 'The concept of this new recording is symbolic; I believe that we all have strings in our souls. These strings vibrate according to one's experiences in life, not always in the same way; they transmit emotion and each person sounds these strings of their soul. If, for example, you have a child, then they vibrate with happiness. This is the general concept of the album. There are nine pieces on the recording, reflecting my life experiences, passing through many emotions, sad times, times of great melancholy and happy times. Overall, it is a very positive recording; I did laugh more than I cried fortunately, but it does cover the full range of emotions.'

The 'European Concert' has been an annual event on the orchestra's calendar since 1991. Celebrating the establishment of the Berlin Philharmonic as an independent music association (actually in 1882), the European Concert is held in a different European city each year and is broadcast worldwide via television and radio; the performances can be seen and heard by around 500 million people in over 30 countries. Cañizares' performance of the *Concierto de Aranjuez* by Joaquín Rodrigo with the Berlin Philharmonic, conducted by Sir Simon Rattle, will be a landmark event in the history of flamenco and one not to be missed. The programme at the Teatro Real in Madrid also includes Chabrier's *España* and Rachmaninov's *Symphony No. 2 in E minor, Op. 27*.

www.teatro-real.com/es/eventos/concierto-europa
www.jmcanizares.com

LA BERLINER PHILHARMONIKER Y CAÑIZARES EN EL TEATRO REAL

CONCIERTO PATROCINADO POR VOLKSWAGEN

La **Filarmónica de Berlín** ha elegido el Teatro Real de Madrid para celebrar su 129º aniversario. La orquesta ofrece cada primero de mayo el *Europakonzert* (Concierto de Europa) para conmemorar la fundación de la orquesta el 1 de mayo de 1882. Cada año se elige una ciudad europea diferente. El evento es retransmitido por televisiones de todo el mundo (Domingo 1, 11:00, en directo en La 2 de TVE). Las grabaciones de algunos de los conciertos están a la venta en DVD. **VOLKSWAGEN** es el patrocinador del evento.

PRECEDENTES

La Filarmónica de Berlín saludará al mundo desde Madrid con *España*, de Chabrier. Continuará con el *Concierto de Aranjuez* con Juan Manuel Cañizares como solista y, finalmente, interpretará la *Sinfonía nº 2* de Rachmaninov. No es la primera vez que el

Concierto de Europa se celebra en España. En 1992 tuvo lugar en El Escorial, bajo la batuta de Daniel Barenboim. Tampoco es la primera ocasión en que la Filarmónica de Berlín actúa en el Teatro Real. Allí desembarcó ya en 1901, con Arthur Nikisch en el podio, y en 1908, dirigida por Richard Strauss. **Sir Simon Rattle** llevará la batuta esta vez. Rattle se puso al frente de la Filarmónica de Berlín en 2002 tras casi veinte años como director de la Sinfónica de Birmingham. En ese tiempo dio totalmente la vuelta a la orquesta, convirtiéndola en una de las mejores de Inglaterra. El versátil maestro, a quien Pablo-L. Rodríguez entrevistó para el anterior número de **AUDIO CLÁSICA**, reúne las cualidades, artísticas, técnicas y emocionales que hacen funcionar a una orquesta como un sistema perfecto. Por su parte, la Filarmónica de Berlín ha vivido en los últimos años la renovación de una parte importante de su plantilla, que se

ha traducido en la incorporación de jóvenes músicos. Este hecho, junto al afianzamiento de Rattle al frente de la agrupación, ha hecho que la orquesta, siempre en el lo más alto, viva en la actualidad uno de los mejores momentos de su trayectoria.

Volkswagen patrocina la Berliner Philharmoniker, colaborando con ello a la difusión de la música y la cultura en todo el mundo. Con este compromiso asocia su marca y la calidad de sus coches a una de las orquestas más prestigiosas del panorama musical internacional.

PRIMERA COLABORACIÓN FLAMENCA

Juan Manuel Cañizares, Cañizares de nombre artístico, es una de las figuras internacionales más reconocidas de la guitarra flamenca actual. Con dieciséis años ganó el Premio Nacional de Guitarra de Jerez, lo

Sir Simon Rattle y la Orquesta Filarmónica de Berlín ofrecerán el tradicional Concierto de Europa en el Teatro Real de Madrid.

que marcó el despegue de su carrera. Tras una década de colaboración con Paco de Lucía entre 1988 y 1998, alcanzaría la plena madurez artística. Músico versátil, ha trabajado con nombres como Enrique Morente, Camarón, Mauricio Sotelo, Peter Gabriel, Mike Stern o Al Di Meola. Su interpretación está presente en más de cien registros discográficos. A ello hay que sumar su faceta compositiva, investigadora y docente. Desde el 2003 imparte *Guitarra Flamenca* en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC). Ha publicado cinco discos como solista. En ellos se incluyen sus propias composiciones, y también se ha entregado a Albéniz, transcribiendo para dos guitarras las sonatas de piano e *Iberia* con gran éxito de público y crítica. **Cañizares es el primer artista flamenco que colabora con la Orquesta Filarmónica de Berlín.**

EL ESPACIO

El escenario será el Teatro Real. Su precedente está en el Teatro de los Caños del Peral, construido a principios del siglo XVIII. Éste sería demolido en 1817 para alzar en su lugar un moderno teatro de ópera, cuyo proyecto fue encargado al arquitecto Antonio López Aguado. Por diferentes motivos las obras no empezaron hasta 1830 y la obra no fue finalizada hasta 1850, ya bajo el mandato de Isabel II. El Teatro fue inaugurado el 19 de noviembre de ese año con *La Favorita* de Donizetti. Con *La Favorita* de Donizetti el Teatro fue inaugurado el 19 de noviembre del mismo año. Sería en las últimas décadas del siglo cuando vivió su mayor esplendor, con las voces más famosas del momento sobre sus tablas. Tras diferentes proyectos fallidos fue reabierto en 1966 como sala de conciertos, hasta que el Auditorio Nacional, inaugurado en 1988, tomó el relevo. La remodelación definitiva para llegar al Real de hoy dio comienzo en 1991, a cargo de los arquitectos José Manuel González Varcárcel y Francisco Rodríguez de Partearroyo. El espacio fue dotado de la más moderna tecnología y todas las instalaciones necesarias. El cargo de director artístico había sido encomendado a Stéphane Lissner en 1995, pero la colaboración no llegó a buen puerto. El 11 de octubre de 1997 tuvo lugar la reapertura del Teatro Real como teatro de ópera con un programa dedicado a Falla dirigido por Luis Antonio García Navarro, su director artístico y musical. Tras la desaparición del maestro,

Arriba, la Orquesta Filarmónica de Berlín en la sala Philharmonie. Junto a estas líneas, el guitarrista flamenco Cañizares, que interpretará el *Concierto de Aranjuez* junto a la formación alemana.

Emilio Sagi se hizo cargo de la parte artística y Jesús López Cobos de la musical. A Sagi le sustituyó en 2005 Antonio Moral, cuyo período terminó en 2010, como el de López Cobos, con la llegada de Gerard Mortier. Con la contratación del gestor belga se espera dar el paso definitivo a la élite mundial de los espacios operísticos.

EUROPAKONZERT

En los últimos veinte años Claudio Abbado ha dirigido el Concierto de Europa en

cinco ocasiones, la última de ellas en 2002 en el Teatro Massimo de Palermo. Daniel Barenboim ha estado cuatro veces en el podio, entre las que cabe destacar la edición de 1992, que se celebró en El Escorial. Simon Rattle dirigió por vez primera este concierto en 2004 en Atenas. Desde entonces ha dirigido tres de las últimas seis convocatorias. ■

FECHA: 1 de mayo de 2011

www.berliner-philharmoniker.de/en/concerts/europakonzert

Cañizares, guitarrista

“Hoy parece que cualquiera puede ir a la tele y hacerse artista en tres meses”

Interpreta mañana el ‘Concierto de Aranjuez’ con la prestigiosa Filarmónica de Berlín

Irina Moreno, Madrid
Si el flamenco ya ha llegado al olimpo de las artes, mañana Cañizares va a terminar de coronarlo. El guitarrista interpretará el *Concierto de Aranjuez* en el Teatro Real con una de las orquestas sinfónicas más prestigiosas del mundo. La Filarmónica de Berlín celebrará, con el de Sabadell como artista invitado, la gala con la que anualmente conmemora su fundación. Una guitarra del manchego Vicente Carrillo -construida para la ocasión- servirá para “despertar a la bella durmiente”, como dice Cañizares, que es la obra del maestro Joaquín Rodrigo. **Pág. 62**

Cañizares, guitarrista

“Ahora estamos un poquito más preparados para entender el flamenco”

El músico toca mañana el ‘Concierto de Aranjuez’ en el Real con la Filarmónica de Berlín

Irina Moreno, Madrid
Lleva casi 40 años sobre el escenario pero pocas citas deben imponer tanto como a la que se enfrenta mañana. Cañizares, uno de los mejores guitarristas flamencos -con permiso de Paco de Lucía-, pisará las tablas del Teatro Real en un concierto único. La Filarmónica de Berlín le invita como solista para interpretar el *Concierto de Aranjuez*, que será televisado en directo para 500 millones de espectadores. El de Sabadell se convertirá así en el segundo español, tras Plácido Domingo, que compartirá aplausos con una de las orquestas sinfónicas más reputadas del mundo.

-¿Qué supone para un flamenco tocar con la Filarmónica?

-Es un placer. Me siento en una actitud muy grata porque se han acordado de un guitarrista flamenco. Para el flamenco es muy importante.

-Es el segundo flamenco, tras Paco de Lucía, que se atreve con la obra del maestro Joaquín Rodrigo, ¿da vértigo?

-La lucidez en mi caso la dejo en un segundo plano. Lo importante es despertar a la bella durmiente que es la obra. Lo que más me preocupa y ocupa es hacer una buena interpretación. Lo demás se queda en un segundo plano.

-A Paco de Lucía los puristas le dijeron que se había pervertido la obra.

-¿Se ha superado ese hermetismo?

-Yo creo que sí. Eso pertenece al pasado, es mirar la música y la vida en general a través de una mirilla muy estrecha. Siempre que se reinterprete con honestidad no se tiene por qué criticar. Además, en este caso está muy justificado: el *Concierto de Aranjuez* está escrito por un español y tiene muchas cadencias andaluzas y muchos ritmos que pertenecen al aire flamenco.

-La composición de Rodrigo es la obra musical española más interpretada. ¿Queda algo nuevo que aportar?

-Yo le voy a imprimir mi personalidad. Hay una serie de posibilidades que te da la obra misma y después las posibilidades que tú como intérprete le imprimes. De esas dos realidades siempre surge algo nuevo.

-El flamenco por fin ha tomado las mejores salas, ¿se ha saldado la deuda?

-Sí, desde hace tiempo el flamenco se toca en las mejores salas. Yo con el maestro Paco de Lucía me he tirado 10 años trabajando y hemos tocado en los mejores escenarios de todo el mundo, desde Tokio a Los Angeles. La

gente cada vez está más preparada para escuchar y entender el flamenco. Como cualquier obra de arte sublime, el flamenco te exulta, te lleva al éxtasis, te llena de gozo, pero hay que entenderlo y parece que ahora estamos un poquito más preparados.

-Con la designación de patrimonio cultural inmaterial, ¿queda al flamenco algo por conquistar?

-Lo único que queda pendiente es que en España se instaure en las escuelas con los maestros naturales, es decir, que seamos los guitarristas, los cantaores y los bailaores los

-¿En qué afecta esa falta de valores al flamenco?

-En que hay un desconocimiento y un pasotismo cultural preocupante. En España me encuentro casos como el de un chico que me dijo que tocaba flamenco fusión y no conocía a Ramón Montoya. Eso es como decir que eres escritor y no conoces a Cervantes. No sabemos de dónde venimos. Hoy parece que con un video de Youtube se aprende en seguida flamenco. La palabra artista está tan devaluada, que parece que cualquiera que cante en la ducha puede ir a la tele y hacerse artista en tres meses. Todo vale.

“Padecemos un déficit increíble de educación musical”

-Pero el flamenco está pasando por un momento, ¿no cree?

-Sí, goza de buena salud porque tiene unos artistas que están tirando del carro, pero no goza de tan buena salud a nivel educativo. ¿Por qué no se enseña flamenco en las escuelas? Me quedé sorprendido una vez que compré un libro de solfeo en Japón, y mi suegro, de setenta y tantos años, empezó a solfear. Allí cualquier chico que salga de la escuela te sabe leer una partitura. Cuando viajo y veo esas cosas me pregunto qué está pasando con la educación española. Hay que enseñar a apreciar la música y el arte. Hay mucho déficit. Me duele decir estas cosas porque soy de aquí, pero es la realidad. Hasta que no cambien las cosas en el colegio, este país seguirá lleno de ignorancia.

Alfombra roja para la Filarmónica de Berlín

FILARMÓNICA DE BERLÍN

Director musical: Simon Rattle.
Guitarra: Cañizares, Chabrier.
España, Joaquín Rodrigo.
Concierto de Aranjuez.
Rachmaninov. Sinfonía número 2.
Teatro Real, 1 de mayo.

J. A. VELA DEL CAMPO

No era un espejismo. Estaba ahí, en el escenario del Teatro Real de Madrid, la Filarmónica de Berlín al completo, con su titular, sir Simon Rattle, al frente, celebrando su fiesta de cumpleaños en la mañana del 1 de mayo, una tradición que bajo la denominación Europakonzert se remonta a 1991, aunque la orquesta se fundó en 1882. Surgió el Concierto Europeo tras la fuerte impresión causada por la caída del muro de Berlín, lo que motivó la conveniencia —y hasta necesidad— de reforzar el compromiso europeo de la orquesta, en una reafirmación de sus orígenes democráticos. En España, concretamente en El Escorial, se había celebrado solamente una vez este concierto bajo la dirección de Daniel Barenboim en 1992. A lo largo de estos años ha tenido lugar en espacios tan emblemáticos como el Palazzo Vecchio de Florencia, la fábrica Kappelwerk Oberspree de Berlín o el Odeón Herodes Atico de la Acrópolis de Atenas. Tiene, en cualquier caso, el concierto una intención de difusión universal, y de hecho se televisa en infinidad de países, en directo o diferido, y se graba en DVD, con una audiencia estimada de 500 millones de personas.

La alfombra roja se había desplegado metafóricamente para

ambientar un acontecimiento que, curiosamente, era solamente una carta de presentación, un preámbulo, de unas amistades más que prometedoras. En la temporada 2012-2013 la orquesta berlinesa y su director titular vuelven al Real con Parsifal de Wagner, en coproducción con el Festival de Pascua de Salzburgo. Y en las sucesivas recalarán en Madrid con *Solomé* y *Carmen*. ¿Cómo no va a sentirse Madrid eufórica musicalmente con esta colaboración? Un detalle a tener muy en cuenta, antes del concierto, fue que, siguiendo las pautas del potente Servicio Educativo de la Filarmónica de Berlín (premio Juan de Borbón de hace un par de años), al ensayo general del sábado únicamente se permitió la entrada a jóvenes menores de 30 años. ¿Visión de futuro? Más o menos.

El programa tuvo un par de guiños españoles en la primera parte. Para calentar motores, el concierto comenzó con la rapsodia para orquesta *España*, de Chabrier. La realización sonora fue impecable. Después vino el superconocido *Concierto de Aranjuez*, de Rodrigo, una obra que habían tocado con anterioridad para la Filarmónica berlinesa solistas como Narciso Yepes o John Williams. En esta ocasión optaron por un guitarrista flamenco. Cañizares lo interpretaba por primera vez. No lo parecía. Simon Rattle lo planteó con sonoridades suaves, de una manera casi camerística. Sonaba diferente a lo habitual con esos melismas aflamencados, con un diálogo sutil entre solista e instrumentistas, con una concepción musical de raíces nostálgicas,

El guitarrista Juan Manuel Cañizares, la Filarmónica de Berlín y Simon Rattle (de espaldas) en el Teatro Real. / A. O. S.

La visión global de Rattle fue de gran lucidez y la orquesta apabullante

con esa mirada constante al sur. Cañizares ha tocado muchos años con Paco de Lucía. Es algo que se percibe en su deslumbrante técnica. También se ha introducido en el repertorio más clásico, especialmente en Albéniz, y siempre se ha mostrado solidario con la creación contemporánea de la mano de Mauricio Sotelo. Esa apertura permanente enriquece la manera de tocar la guitarra de Cañizares que, en cualquier caso, conserva la herencia flamenca más pura en ritmos y

sonoridades. Se adaptó con naturalidad a las exigencias de Rattle y entre ellos surgió un idilio, ya desde los ensayos en Salzburgo, que contagió a los músicos de la orquesta. Todo sonó con ajustada personalidad, sin cargar las tintas en el efectismo, valorando siempre el detalle secreto, con un aire de descubrimiento. Los músicos y el director aplaudieron al guitarrista. Cañizares, que salió a escena aterrorizado, estaba al final eufórico.

La apoteosis llegó con la *Segunda sinfonía*, de Rachmaninov, una obra en la que Rattle crece con firmeza y con la que convenció hasta a los más reacios a la misma en el pasado Festival de Pascua de Salzburgo. La visión global del maestro fue de una gran lucidez y la respuesta de la orquesta sencillamente

apabullante. No se puede tocar mejor. Rattle demuestra en sinfonías como esta su categoría de gran director, controlando con meticulosidad todo lo concerniente a la arquitectura, el desarrollo, la sonoridad, la tensión, la dinámica y los acentos más ocultos de la obra. La orquesta respondió como un mecanismo de relojería. No solamente en la precisión y exactitud técnicas, sino en la capacidad de sacar a la luz los detalles musicales más poéticos. Ante una ejecución de tal categoría no queda otra solución que entregarse sin reservas. Así lo hizo el público ayer. Un público ensimismado, por otra parte, al comprobar que le estaban llegando en vivo y en directo los Sonidos, así con mayúsculas, más prestigiosos del planeta.

CLÁSICA

Un lujo europeo

FILARMÓNICA DE BERLÍN

Obras: Chabrier, Rodrigo y Rachmaninov.
Intérpretes: Cañizares, guitarra; Orquesta Filarmónica de Berlín. Director: Sir Simon Rattle. Lugar: Teatro Real. Fecha: 1 de Mayo de 2011.
Calificación: ★★★★★

TOMÁS MARCO

Cada 1 de Mayo, la Orquesta Filarmónica de Berlín celebra su aniversario con un concierto en una ciudad europea. Este año ha tocado Madrid. La orquesta es una formación asombrosa, de una calidad artística y técnica enormes y tiene ahora un director modélico en Sir Simon Rattle, un grandísimo as de la batuta. Un lujo europeo.

El programa, más brillante que enjundioso, comenzaba con *España*, de Chabrier, una obra que, aunque basada en temas españoles, es 100% francesa y que los berlineses hicieron con esa brillantez un tanto literal con que suelen abordar la música de sus vecinos del sur.

Cañizares es un gran guitarrista flamenco que en el terreno clásico estrenó el excelente concierto de Mauricio Sotelo. Hubiera sido interesante volverlo a oír en esta cita, toda vez que Rattle además se las suele dar de moderno. Pero se fueron a lo de siempre: *El Concierto de Aranjuez* de Rodrigo. Para Cañizares era un reto resuelto muy dignamente. Rattle, que usó una orquesta más grande de lo usual, le acompañó con mimo y consiguió que todo concertara magníficamente.

Como final, la *Segunda Sinfonía* de Rachmaninov, obra larga y densa, más difícil que profunda. Pero si hay que escucharla, mejor que sea así, con una orquesta perfecta y totalmente entregada, con sonoridad plena y con una versión de verdadero músico, ya que Rattle la trabajó a fondo. Una versión sensacional que estuvo maravillosamente tocada por esos grandes músicos de Berlín. Éxito merecido con el que el Real se apuntó con lo sinfónico, la aprobación del público que no siempre tiene con los montajes operísticos.

La Filarmónica de Berlín celebró ayer en el Teatro Real su 129 aniversario. Fundada en el siglo XIX, hoy es un ejemplo en lo musical y también en su gestión

La máquina de música perfecta

SUSANA GAVIÑA
MADRID

La Filarmónica de Berlín celebró ayer en el Teatro Real su 129 aniversario. Una cita musical que cada 1 de mayo celebra la formación alemana en una capital europea diferente. Fundada en 1882, la agrupación, que encabeza el ranking de las orquestas más importantes del mundo, ha sabido adaptarse al siglo XXI no solo en lo musical sino también en su modelo de gestión, además de haberse subido al tren de las nuevas tecnologías en busca de nuevos públicos. Todo esto le ha permitido capear la crisis económica. También ha ampliado su horizonte de compromisos, al musical se suma ahora el social. «No basta con tocar bien. Hay que salir de la sala de conciertos y acercarse a la gente». Este último tramo de su larga trayectoria ha estado capitaneado por Simon Rattle, director artístico y titular desde 2002. La excelente sintonía entre orquesta y director le ha valido al músico inglés la prorroga de su contrato hasta 2018.

Implicación de los músicos
Pero, ¿cómo se consigue alcanzar los 129 años en tan buena forma, musical y financiera? «El secreto es el compromiso artístico de los músicos con la orquesta. Hay instituciones en las que no pueden decidir sobre su destino, esto es algo terrible. La motivación de los intérpretes es más alta si están implicados en lo que se produce en el escenario y también en el resto de los proyectos de la Filarmónica de Berlín, como el educativo», explica a ABC Andreas Wittman que, además de ser el segundo oboe de la formación, en la que ingresó en 1986, es uno de sus representantes.

«La estructura de la orquesta es un poco compleja —añade—. Hay dos representantes, elegidos por tres años, que nos ocupamos de los conciertos en Berlín y de las giras». Otros músicos gestionan los proyectos de internet, las retransmisiones en cine —en mayo se estrena una película en 3D con obras de Mahler y Rachmaninov—, y las coproducciones, como las que les traerá

La fórmula del éxito

Fundación
Creada en 1882, su primer director fue Von Brenner, al que siguieron, entre otros, Von Bülow, Furtwängler, Von Karajan, que estuvo al frente 45 años, y Abbado. Desde 2002 la dirige Sir Simon Rattle, que tiene contrato hasta 2018. Su sede está en la Philharmonie

Presupuesto
El presupuesto anual de la Filarmónica de Berlín es de 25 millones de euros. Trece de ellos los aporta la ciudad de Berlín, y cuatro Deutsche Bank para el proyecto educativo y el de internet. La orquesta, gestionada por una fundación pública, se autofinancia en un 60%

La orquesta
Formada por 128 músicos, con una edad media de 38 años, además de tocar, gestiona y supervisa los diferentes proyectos de la institución. La calidad es su seña de identidad, que protegen desde una bien entendida competitividad.

de nuevo al Real a partir de 2013, realizadas en colaboración con el Festival de Pascua de Salzburgo.

La principal aportación económica de la formación alemana, que se gestiona desde 2002 a través de una fundación pública, procede de la ciudad de Berlín (no reciben subvención estatal), y asciende a 13 millones de euros. A esto se suman los cuatro millones que reciben del Deutsche Bank, patrocinador del proyecto educativo y de internet —que va bien pero que no se autofinancia todavía—. Sin acomodarse en los patrocinios, la orquesta genera importantes ingresos a través de los conciertos, giras, alquiler de salas... «Con este dinero se cubre el 60% del presupuesto total, 25 millones de euros, un porcentaje muy por encima de otras instituciones culturales».

Cañizares, acompañado por la Filarmónica de Berlín, en el Teatro Real

La Filarmónica de Berlín se ha diferenciado durante décadas de otras orquestas por elegir democráticamente a su director titular, una forma de gobierno que se extiende a otras actividades de la orquesta. «Aunque tiene sus límites —matiza Wittmann—. Hay algunas obligaciones que hay que respetar. En el escenario, en los conciertos y en los ensayos no hay mucha democracia porque es el director quien organiza».

Sin controles de calidad
Admirada por su técnica y musicalidad, la orquesta, que tiene una plantilla de 128 músicos, con una edad media de 38 años, no tiene «controles de calidad» para vigilar el rendimiento de sus intérpretes. «La presión artística es tan alta que te obliga a mantener el nivel. Hay una cierta competitividad con los músicos que tienes a tu alrededor», asegura.

En cuanto a qué es lo más importante que Simon Rattle ha aportado a la Filarmónica de Berlín desde su llegada, además de impulsar el proyecto pedagógico y liderar el uso de las nuevas tecnologías, Wittman señala la «flexibilidad». «En el sentido del repertorio, pues el suyo es muy amplio, desde el barroco a la música contemporánea. La orquesta se ha desarrollado más con él, pero lo ha hecho dando continuidad a la labor de Claudio Abbado (1989-2002). Cuando éste sustituyó a Karajan (1954-1989), muchos músicos se jubilaron y una nueva generación llegó a la orquesta, subiendo el nivel técnico.

Ahora, un segundo violín tutti sueña como un gran violín solista».

Cien conciertos al año en casa, dos meses y medio de gira, 20.000 abonos anuales vendidos —«estamos en el límite»— y una ocupación del 95% en las dos salas de la Philharmonie, su sede, demuestran que la crisis «no ha afectado» a la Filarmónica de Berlín, al contrario de lo que le está sucediendo a otras formaciones, que se enfrentan a la bancarrota. «No hemos tenido recortes, aunque durante unos años los sueldos fueron congelados».

El milagro se debe al modelo de gestión empleado. «Hemos encontrado la estructura perfecta para nosotros: una fundación pública que nos permite distanciarnos de la influencia de los políticos, algo que antes no sucedía. Hay un consejo de administración que supervisa nuestras cuentas, pero tenemos más flexibilidad a la hora de elegir en qué proyectos invertimos el dinero».

Compromiso social
Sobre cuál es el objetivo de la orquesta para el siglo XXI, Wittman afirma que ésta fue «la pregunta principal cuando elegimos a Simon Rattle. Antes de tomar la decisión hubo un proceso de más de un año en el que se habló sobre lo que necesitaba la orquesta. Además de seguir haciendo conciertos a gran nivel, había que hacer más proyectos sociales, desarrollando los medios tecnológicos... Hay tanta violencia y criminalidad en el mundo, que queríamos acercar a la gente lo que es más importante para nosotros, la música».

De ida y vuelta

CONCIERTO DE EUROPA

Obras de Emmanuel Chabrier, Joaquín Rodrigo y Sergei Rachmaninov. Intérpretes: Juan Manuel Cañizares (guitarra), Orquesta Filarmónica de Berlín. Director: Simon Rattle. Lugar: Teatro Real. Fecha: 1 de mayo

ALBERTO GONZÁLEZ LAPUENTE

El Concierto Europeo de la Filarmónica de Berlín ha celebrado su vigésimo primera edición en el Teatro Real mañana soleada de domingo, de tiros largos, con el Madrid más glamoroso entre el público y varias golosinas musicales en el escenario. Es la segunda vez que la celebración llega a España tras la cita en 1992 en el Monasterio de El Escorial. Si entonces aleteaba el quinto centenario del descubrimiento americano hoy importa la propuesta del Real y el prestigio que ha ganado con el tiempo. Así se explica en el programa de mano, donde también se incluyen otras precisiones. El comentarista Volker Tarnow, por ejemplo, da varias pistas sobre el programa desglosando las razones que afianzan el valor testimonial de la «España» de Chabrier, del «Concierto de Aran-

juez» de Joaquín Rodrigo, cuyas demás obras «fuera de España yacen en el olvido» (curiosa observación), o las razones de la segunda sinfonía de Rachmaninov.

No se dice, pero se escuchó, que el «concierto» adquiere tintes insospechados si lo interpreta un guitarrista como Cañizares, tan inmenso con la guitarra flamenca como sabiamente cauto ante esta oportunidad. Siendo así se entiende la prudencia en los «tempi», varios acentos añadidos, algunas armonías forzadas, la franqueza del ritmo y la finura en la sonoridad agrandada por la amplificación. Un pulcra propuesta sostenida gracias a la minuciosidad falible de los berlineses y de ese oído esmerado que es Simon Rattle capaz de cortejar... y de convencer, ya sea ante la postal folclorista de Chabrier o frente a la prolifera de Rachmaninov.

Un acontecimiento

Parece fácil pero alcanzar semejante altura requiere un sonido tan acabado, pulso siempre en tensión, sabiduría en el análisis, elocuencia en la expresión, grandeza de espíritu y fe en el mensaje. Al menos así se percibió en la sala y, de forma parecida, debió hacerse en Europa, gracias a la radio y la televisión. Porque un año más, el Concierto de Europa era y ha sido todo un acontecimiento.

La Filarmónica de Berlín celebra un cumpleaños feliz en el Teatro Real

Como cada año por su aniversario, la Filarmónica de Berlín ha escogido una ciudad europea para celebrar su cumpleaños y este domingo Madrid ha sido la elegida. El Teatro Real se lo ha agradecido con una ovación de varios minutos y parte del público en pie.

Con varios minutos de ovación y gran parte del público puesto en pie, el Teatro Real ha agradecido a la Filarmónica de Berlín su elección de la capital española y de su teatro de ópera para la tradicional celebración de su cumpleaños, que cada año visita alguna ciudad europea.

La idea de un Concierto europeo nació en el seno de la Filarmónica de Berlín como consecuencia de la impresión causada entre los habitantes de esa ciudad alemana y, en realidad, de todo el mundo tras la caída del Muro. Desde entonces, la celebración de su cumpleaños el 1 de mayo se ha convertido, como no podía ser de otra forma, en un importante acontecimiento musical a nivel internacional, que pretende recordar el espíritu fundacional de la Filarmónica de Berlín como orquesta gestionada democráticamente en el contexto de una Europa unificada.

Fue en 1992 la primera vez que el Concierto Europeo se celebró en España, en otro marco de especial belleza: el Monasterio de El Escorial. Este año la relevante cita, no sólo musical sino también de todo el universo de la cultura, ha tenido como escenario el Teatro Real de Madrid, atendiendo a una invitación de su director artístico, Gerard Mortier. La trascendencia del evento provocó que hace días que no quedaran entradas, a pesar de que su celebración caía en mitad de uno de los puentes más largos del calendario laboral y de la escasa tradición española de acudir a conciertos celebrados por la mañana. Pero, madrugón aparte o no, esta mañana la Plaza de Oriente se vestía de una gala normalmente reservada a las noches de estreno y por la alfombra roja colocada por el patrocinador del evento, la marca automovilista Volkswagen, desfilaban rostros conocidos que atraían los flashes rosas que no suelen estar presentes durante el resto de la temporada lírica de la capital.

Y es que la ocasión, tanto para famosos como para simples mortales, merecía sin duda la pena. Bajo la experta y magistral batuta de Sir Simon Rattle, director de la orquesta berlinesa desde 2002, arrancaba un concierto con marcado acento español, retransmitido en directo para Alemania, Francia y República Checa y en diferido para Reino Unido y Japón, así como por La 2 de Televisión Española. La primera parte se ha iniciado con la Rapsodia para orquesta titulada España, compuesta por Emmanuel Chabrier y estrenada en 1883 en París, cuyas notas trasladan magistralmente a la sonoridad de nuestro país.

Después de esta breve pieza, llegaba el que ha sido uno de los momentos más esperados, la interpretación de El Concierto de Aranjuez, de Joaquín Rodrigo, con el guitarrista José Manuel Cañizares como solista, y que ha provocado algunos de los instantes más emocionalmente sobrecogedores de la mañana.

Después de una pausa mucho más breve que los habituales entreactos del Real, y durante la cual las televisiones emitían un reportaje realizado por la televisión alemana en el que se entrevistaba a Gerard Mortier, y se podían ver imágenes de los lugares más emblemáticos de la capital, arrancó la segunda parte, que para muchos ha sido, además, la de un feliz descubrimiento. Se trataba de la Sinfonía nº2 en mi menor op.27, compuesta por uno de los grandes músicos rusos del siglo XX, Rajmáninov, quien la estrenó personalmente en San Petersburgo el 8 de febrero de 1908 y que esta mañana, en un teatro fantásticamente iluminado por Bernie Davis, responsable de la iluminación en la Abadía de Westminster durante la boda real del pasado viernes en Londres, ha arrancado la ovación de un público consciente, ya por completo, de la ocasión tan especial que acababa de tener el privilegio de presenciar.

Alicia Huerta. Madrid

Fecha publicación: (01-05-2011)

CRÍTICA DE MÚSICA
FERNANDO HERRERO

PRELUDIO
IMPACTANTE

El 21 concierto europeo de la Orquesta Filarmónica de Berlín demostró al suprema calidad del conjunto y la maravillosa batuta de su director titular. Fue un prelude impactante de las futuras visitas operísticas que efectuará la orquesta, con cantantes y puesta en escena, de 'Parsifal', 'Carmen' y 'Salome' en los próximos años. Lleno absoluto en el Real, con muchos rostros conocidos, y un concierto histórico que se inició con una magnífica

versión de la interesante 'España' de Chabrier. Siguió el 'Concierto de Aranjuez', tocado por un guitarrista flamenco con gran dignidad y seriedad, no exenta de frescura y personalidad y un acompañamiento milagroso de Rattele y la Orquesta, que pareció el mejor conjunto de cámara imaginable. En la segunda

parte, la larga y romántica segunda sinfonía de Rachmaninow fue vista de forma antológica por conjunto y director. Rattele transfigurado, dirigiendo de memoria y con una

gestita muy atractiva, que no dejó un cabo suelto. La orquesta, insuperable. Los contrabajos, violoncellos y violas nos dijeron hasta dónde pueden llegar unos instrumentistas. Lo mismo que los violines y todo el conjunto. Perfección,

tanto en los pianísimos como en los tutti esplendorosos.

EL CONCIERTO

Orquesta
Filarmónica de
Berlín. Director:
Simón Rattele.
Guitarrista:
Cañizares. Obras de
Chabrier, Rodrigo y
Rachmaninow.
Teatro Real

La Filarmónica
de Berlín en
el Real

COSME MARINA

La Orquesta Filarmónica de Berlín es la formación sinfónica más importante del mundo. Su historia legendaria, presente esplendoroso y capacidad para liderar el futuro la convierten en una referencia absoluta. La orquesta germana acaba de firmar un convenio de colaboración con el madrileño Teatro Real y el Festival de Pascua de Salzburgo que se sustanciará en estancias periódicas en los próximos años de la formación berlinesa, en lo que será, sin duda, uno de los grandes alicientes de la polémica «era Mortier». Como anticipo, el pasado domingo, en vez del foso se adueñaron del escenario del teatro para una ocasión muy especial: cada primero de mayo, y desde hace más de dos décadas, la orquesta festeja su «Concierto de Europa», iniciativa que va cambiando, cada año, de escenario y de país. El Teatro Real fue, en esta ocasión, el epicentro de una celebración que se retransmite a todo el continente y que, además, se graba y edita en DVD. Además, al ensayo general el día anterior mil quinientos escolares procedentes de toda España.

Escuchar a la orquesta alemana es un privilegio absoluto. El dominio perfecto que sus músicos exhiben en la interpretación de cada obra que realizan es apabullante. En su cita española optaron por un programa curioso y contrastado con una primera parte más centrada en lo español —con un concepto bidireccional de lo ibérico, también desde la reelaboración extranjera— y una segunda en la que el gran lucimiento orquestal fue la nota característica.

La evocadora «España, rapsodia para orquesta» de Emmanuel Chabrier abrió la velada con fuerza y energía inusitadas, en un alarde que dejaría paso a una versión íntima, casi camerística, del célebre «Concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta» de Joaquín Rodrigo, con el guitarrista Cañizares como solista rotundo y de aceradas y hermosas texturas en sus intervenciones. La obra, una de las más célebres de la música española del siglo XX ha conocido, quizá por ello, el maltrato continuo de versiones que rozaban lo hortera o la blandenguería más absoluta. En manos de Sir Simon Rattle y la Filarmónica de Berlín su carácter fue otro. Enjundia expresiva y honda capacidad lírica permitieron apreciar una versión suculenta y de melancólicos acentos evocadores y nostálgicos.

Comparte Rodrigo con Sergei Rachmaninov una mirada hacia una estética un tanto pretérita. Lejos de ser un defecto es una característica más de una escritura que el tiempo ha mantenido en el repertorio por la alta calidad de sus creaciones. La «Segunda sinfonía en mi menor, op. 27» del compositor ruso es un alarde de orquestación opulenta, con un lenguaje crepuscular y postromántico ciertamente cautivador. Rattle la reivindicó en Madrid junto a sus músicos con una capacidad de convicción infinita, con una entrega y una confianza en su explosivo desarrollo que cautivó a los asistentes. En sus manos la partitura se convirtió en un torbellino expresivo, arrebatador. Música europea que sirvió de prelude a una relación operística que, sin duda, dará mucho que hablar en los próximos años.

TECHNICAL RIDER

Cañizares

TECHNICAL RIDER

P.A.

- 2 SPEAKER Q-7 D & B (P.A. CENTER)
- 1 AMPLIFIER D-12 D & B
- 4 SPEAKER Q-10 D & B (OPTIONAL DEPENDING ON AUDITORIUM ACOUSTIC)
- 2 AMPLIFIER D-12 D & B (OPTIONAL DEPENDING ON AUDITORIUM ACOUSTIC)

F.O.H.

- 1 CONSOLE YAMAHA DM1000VCM / LC-9 / 01V96VCM / 02R96VCM
- 1 CD PLAYER

MONITOR CONTROL

- 2 WEDGES M4 D & B (CAÑIZARES)
- 2 WEDGES M4 D & B (FILARMONICA)
- 2 AMPLIFIER D-12 D & B

MICS

- 2 DPA 4011
- 1 SM-58 (TALK BACK)
- 2 SHORT MIC STANDS

OTHERS

- ENOUGH LIGHT AT THE F.O.H. CONSOLES
- 2 STANDS FOR GUITARS
- 1 MUSIC STAND
- 1 CHAIR WITHOUT ARMS

Cañizares

TECHNICAL RIDER

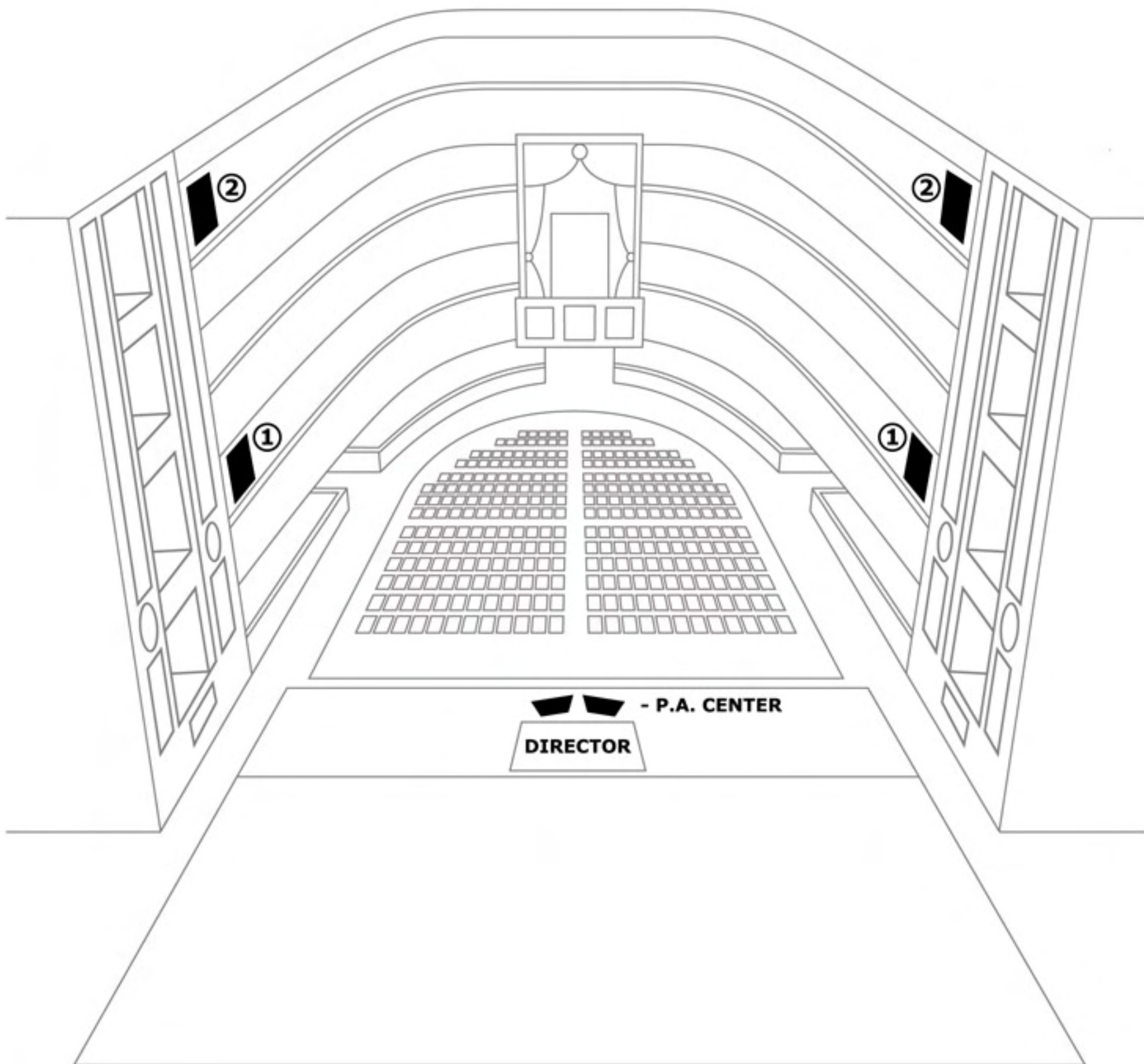
INPUT LIST

CH	INSTRUMENT	MIC /LINE	INSERT/FOH	MONITOR	STAND	48V	VCA
CH-1	GUITAR F	DPA-4011	COMPRESOR	GUITAR F	SHORT BOOM	+	1
CH-2	GUITAR F	DPA-4011	COMPRESOR	GUITAR F	SHORT BOOM	+	1
CH-3	TALKBACK	SM-58		TALKBACK			
CH-4	TC M-3000 L			TC M-3000			
CH-5	TC M-3000 R						
CH-6	CD L						
CH-7	CD R						

Cañizares

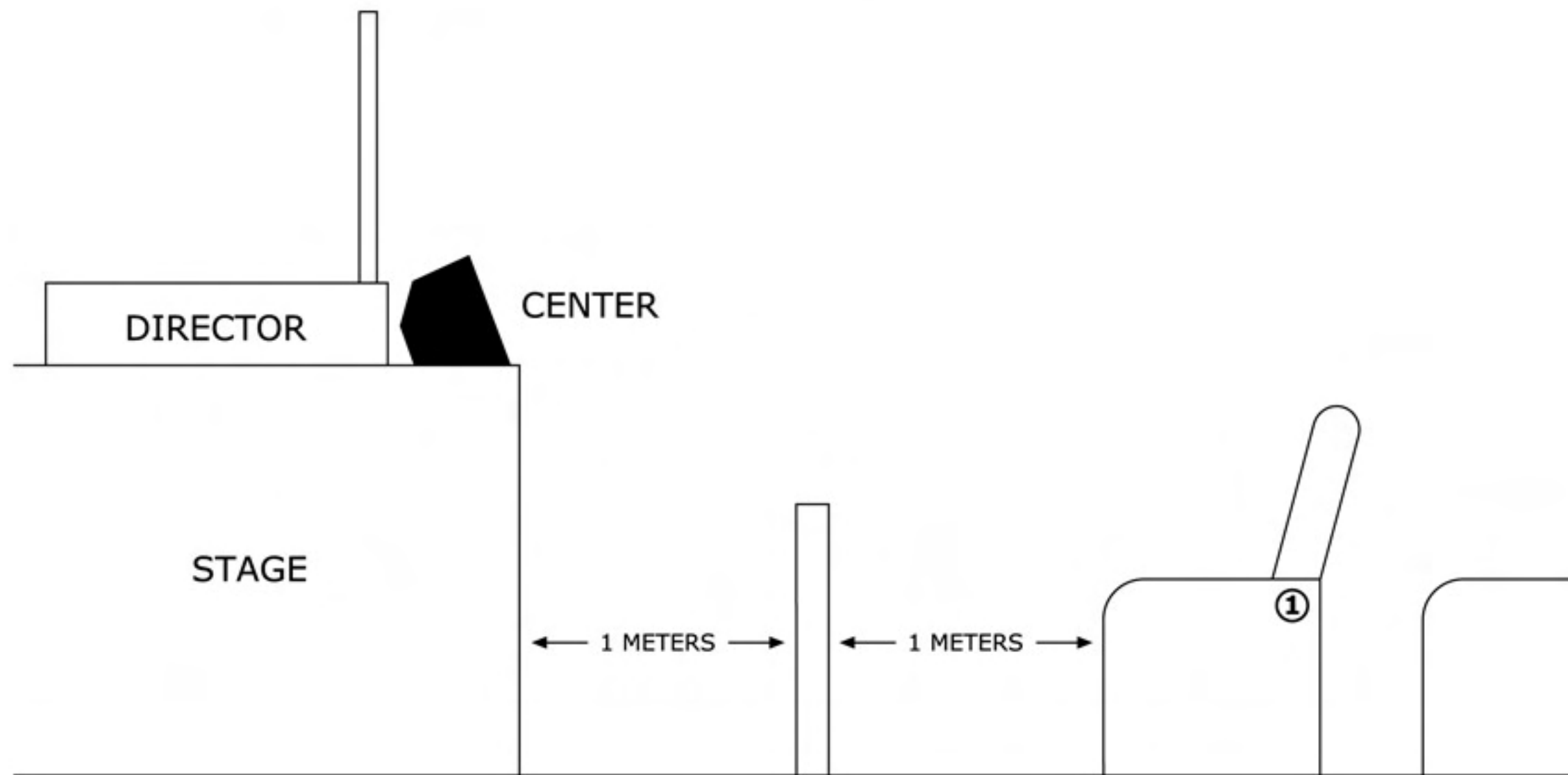
TECHNICAL RIDER

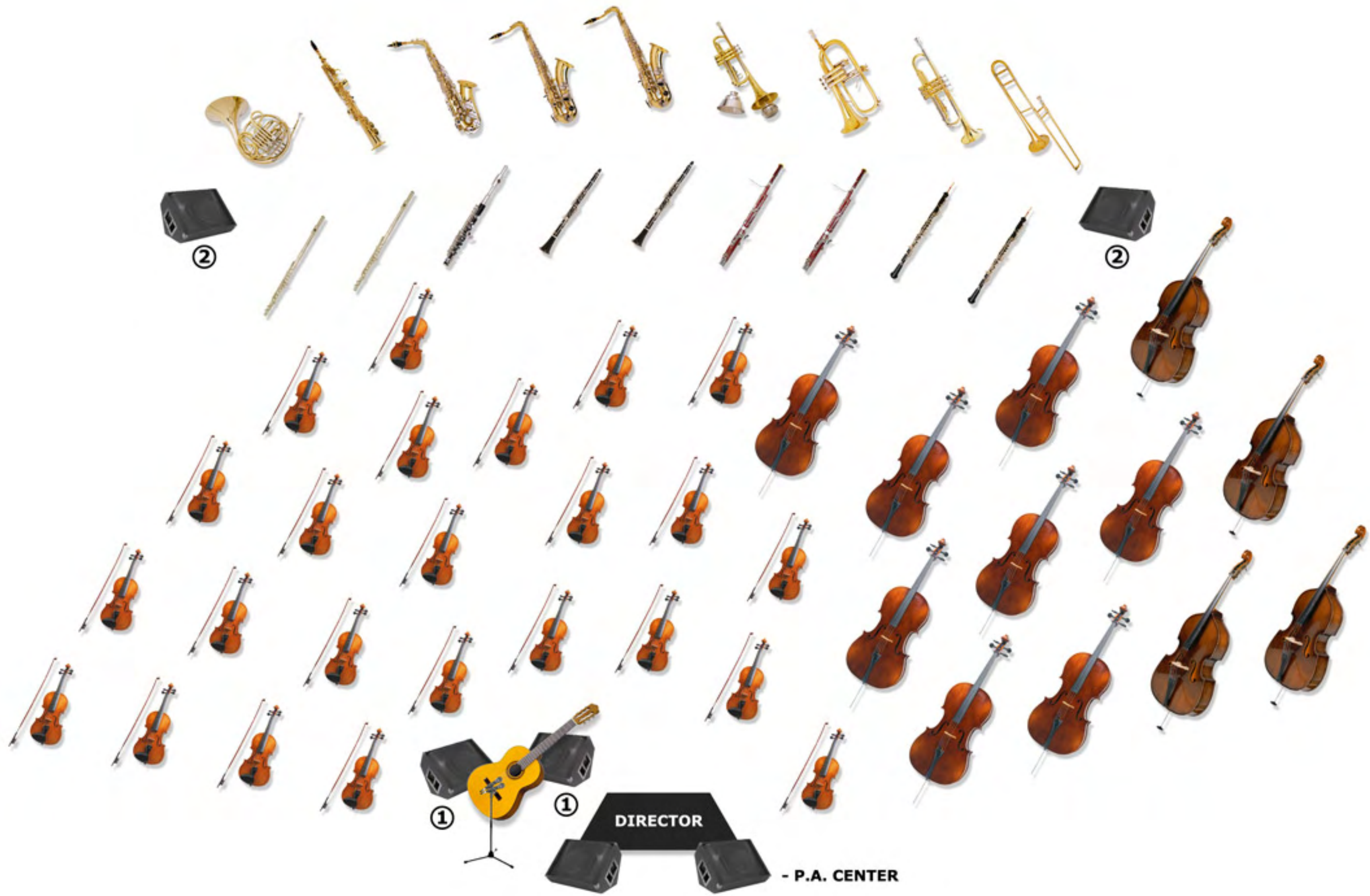

Cañizares

TECHNICAL RIDER

P.A. CENTER

JMC music productions

Managing Director
Mariko Ogura
mariko@jmcanizares.com
Móvil: +34-606-442413

Graphic Design
Rubén Delgado
kuroko.es@gmail.com

Photography
© Amancio Guillén

www.jmcanizares.com

Suite IBERIA
Albéniz por Cañizares

WINNER
SPAIN ACADEMY PRICE 2008
Best Performer of Classical Music

- facebook.com/jmcanizares
- [twitter: @jmcanizares](https://twitter.com/jmcanizares)
- blogdecanyares.blogspot.com
- youtube.com/CANIVIDEO