

Jonas Kaufmann

Selige Stunde, el lado íntimo del tenor

por Gonzalo Pérez Chamorro

Al hilo telefónico la voz de Jonas Kaufmann suena como la del descanso del guerrero, aquel que atravesó parajes indómitos para descubrir el Grial o el que se debate entre el amor y el deber de un grande de España. Pero nos toca hablar ahora del lado más íntimo del tenor alemán, el que corresponde a *Selige Stunde* (*Romantic Songs*) su última grabación para el sello Sony Classical, junto al sensacional pianista Helmut Deutsch, en una recopilación de Lieder románticos (en una audición privada, una amiga y experta en Lied me comentó que este disco debería llevar este titular: "Herr Kaufmann, más Lied y menos ópera", porque "sigue siendo un estupendo cantante de Lied, con gran expresividad, fraseo y dicción inmaculada. Y Deutsch sigue siendo un crack..."). Tales planteamientos críticos me han hecho escuchar con delicia un disco hermosísimo, donde Kaufmann canta Lieder de Schubert, Beethoven, Silcher, Mendelssohn, Grieg, Liszt, Böhm, R. Strauss, Zemlinsky, Chopin, Wolf, Dvorák, Brahms, Tchaikovsky, Mozart y, por último, Mahler, con su emocionante "Ich bin der Welt abhanden gekommen" ("Me he retirado del mundo"), como guiño a la situación especial de confinamiento durante la cual se grabó gran parte del disco. "Cada tres o cuatro minutos tienes que abordar una situación diferente y asumir una personalidad diferente en cada canción; así que estudias cada una de las canciones en función de su argumento, el personaje que cuenta la historia y el mensaje que quiere transmitir a la audiencia", nos relata el tenor, esta vez el más romántico de toda su ya amplia discografía para Sony Classical.

© GREGOR HORNBERG / SONY CLASSICAL

© LIBRA WUNDERLICH / SONY CLASSICAL

“Durante el confinamiento dediqué parte del tiempo para las cosas a las que nunca había dedicado atención suficiente, así que llamé a Helmut Deutsch y le dije: ‘Ahora es el momento de grabar Lieder’. Como no pudimos hacerlo en un estudio, hicimos varias grabaciones de manera individual”, afirma el tenor, que ha colaborado con el gran pianista de Lieder Helmut Deutsch.

Tras su grabación del ciclo de Lieder *Winterreise* de Schubert, para el que dotó de una unidad a cada Lied como parte del propio ciclo, ¿cómo se predispone para otra grabación de Lieder, pero en este caso cada uno independiente, sin conexiones entre ellos, aparte de la simultaneidad en los textos poéticos?

El proceso de preparación es el mismo que dedico para preparar un recital de Lieder en directo en el escenario: no se cuenta una sola historia, como en el *Winterreise*, sino veinte o más historias pequeñas. Cada tres o cuatro minutos tienes que abordar una situación diferente y asumir una personalidad diferente. Así que estudias cada una de las canciones en función de su argumento, el personaje que cuenta la historia y el mensaje que quiere transmitir a la audiencia.

¿Qué le aporta al Jonas Kaufmann liederista su experiencia en el mundo operístico?

“Cantar Lieder exige un trabajo mucho más preciso que cualquier otra disciplina vocal, como más coloratura, más matices, dinámicas más sutilmente diferenciadas y mayor sofisticación en el manejo de la música y de las palabras”

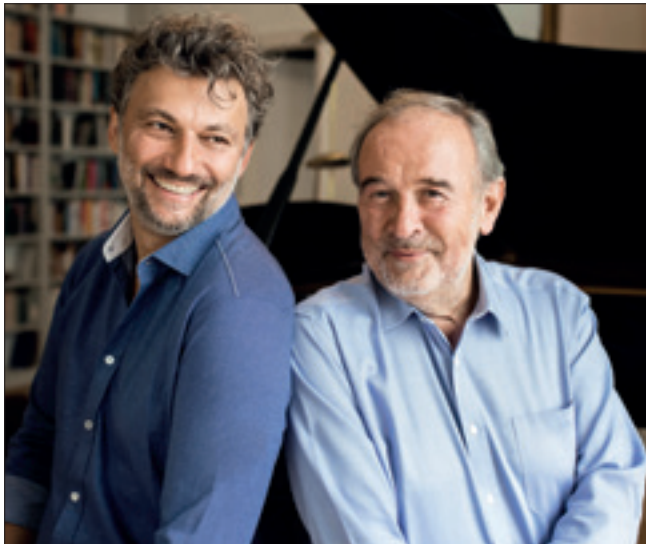
Creo que la experiencia operística podría ser muy útil para algunas canciones que requieren una voz plena y el impacto dramático de un cantante de ópera.

¿Y qué le aporta al Jonas Kaufmann operista su experiencia en el mundo liederístico?

Cantar Lieder exige un trabajo mucho más preciso que cualquier otra disciplina vocal, como más coloratura, más matices, dinámicas más sutilmente diferenciadas y mayor sofisticación en el manejo de la música y de las palabras; esta es una ventaja de la que puede beneficiarse un cantante en sus interpretaciones operísticas. Por ejemplo, creo que todas estas maravillosas frases suaves marcadas en *piano* en *Lohengrin*, pueden transmitirse adecuadamente a la hora de interpretar un Lied y beneficiarse si antes se ha interpretado el rol del caballero del cisne.

Como cantante que domina varios idiomas y cuya nacionalidad es el alemán, la naturaleza de este idioma es la fuente principal en el género del Lied. ¿Qué supone el idioma alemán para este género, frente a otros idiomas?

En comparación con el italiano, que es el idioma ideal para cantar, como ya lo he afirmado en anteriores ocasiones (el lector puede acudir a las diversas grabaciones del tenor en este idioma, especialmente *Dolce Vita*, donde el italiano está expuesto con dominio, de hecho ha llegado a decir que “Italia es mi segundo país” -nota del entrevistador-), el alemán puede sonar mucho menos atractivo debido a todas estas consonantes que tiene. Pero si

© LENA WUNDERLICH / SONY CLASSICAL

Jonas Kaufmann junto al sensacional pianista Helmut Deutsch, su "acompañante" en *Selige Stunde*.

aprendes a usar los obstáculos del idioma alemán de una manera musical, digamos que usando las consonantes para una resonancia natural de la música, *al resonance*, consigues tener ambas cosas: canto *legato* más elocuencia en la dicción. Pero debo admitir que si escucho a los tenores italianos y franceses cantar a Wagner, que está escrito en idioma alemán, a menudo pienso: ¿por qué no escuchamos más a menudo este hermoso sonido en los cantantes alemanes?

Parece que el mundo ha cambiado tras el Covid-19... Qué opinión tiene...

Es evidente que el mundo ha cambiado, no solo económicamente. Para muchas personas la crisis también ha sido una oportunidad para reducir la velocidad de su día a día, para salir de la rutina... Pero me temo que no es positivo para la cultura y, especialmente, para la música clásica, ni siquiera en Alemania, donde las bellas artes siempre han tenido un papel importante. Me temo que la variedad y la amplia gama de ofertas que habíamos dado por sentado ya no existirá.

"Selige Stunde / Romantic Songs" fue grabado durante el confinamiento del Covid-19. ¿Cómo ha llevado usted este periodo de encierro? ¿Y de quién fue la idea de hacer esta grabación?

Para mí, este período seguramente no fue tan difícil como para la mayoría de las personas, pero, de todos modos, si ya no puedes hacer tu trabajo y la política no se preocupa mucho por tu situación, está claro que estás pasando un mal momento. Pero traté de usar la pausa forzada para las cosas para las que nunca había tenido el tiempo y dedicación suficiente. Así que llamé a Helmut Deutsch y le dije: "Ahora es el momento de grabar *Lieder*". Como no pudimos hacerlo en un estudio, hicimos varias grabaciones de manera individual.

"Tener dos semanas de estudio para grabar una ópera completa es un lujo absoluto en la industria musical actual"

"En *Selige Stunde* no se cuenta una sola historia, como en el *Winterreise*, sino veinte o más historias pequeñas"

¿Habría sido otro el resultado de estas íntimas canciones si no hubiera pasado esto en el mundo?

Es una pregunta interesante. Como no hemos estado en un estudio, ciertamente hay una atmósfera diferente, más íntima, como había sido en los tiempos de Schubert y Schumann cuando esas canciones no se presentaban en salas de conciertos, sino en círculos privados.

Acaba de grabar *Otello* con Antonio Pappano, papel que ha hecho suyo tras interpretarlo en escena en numerosas ocasiones. Para que *Otello* no se ponga muy celoso de "*Selige Stunde*", hablemos también de esta grabación...

Después de las actuaciones en Londres en 2017, el equipo de mi compañía discográfica Sony Classical y yo decidimos grabar la ópera completa en el estudio con Tony Pappano. Las sesiones de grabación tuvieron lugar en el verano de 2019, en el Parco della Musica de Roma, con su maravillosa orquesta de la Accademia di Santa Cecilia. Le debo muchísimo a Tony, no solo por compartir ideas cuando estaba preparando mis partes, sino por los momentos de felicidad tanto en el escenario como en el estudio, donde se las arregla en un solo instante para generar la tensión de una actuación en directo. Tener dos semanas de estudio para grabar una ópera completa es un lujo absoluto en la industria musical actual. Y por mucho que valore la espontaneidad de una actuación en directo, estoy agradecido de haber podido hacer *Otello* no solo en directo, sino también en el estudio.

¿Proyectos para la temporada 2020/21?

Gracias a Dios, algunas semanas después del confinamiento llegaron ofertas muy interesantes, como los dos conciertos al aire libre de la *Aida* en Nápoles y varios conciertos y recitales. Hasta donde podemos planificar ahora, la próxima ópera es la versión francesa de *Don Carlos* de Verdi en Viena entre septiembre y octubre.

www.jonaskaufmann.com
www.sonyclassical.es