

Jonas Kaufmann: "Todos anhelamos la experiencia de la música en vivo"

El tenor alemán teme, sin embargo, que sean pocas las oportunidades que el futuro tiene para la cultura y, en especial, para la música clásica, y que muchas de las cosas a las que estamos habituados dejarán de existir.

JUAN ANTONIO MUÑOZ H.

Desde ser uno de los artistas líricos que mayor actividad han tenido en estos meses de pandemia. De hecho, durante este período Jonas Kaufmann presentó su "Otello" (Sceni), ya convertido en *bestseller*, y se sumaron varios conciertos a sala vacía transmitidos en directo al mundo entero. Además, el 4 de septiembre presentó lo que él llama su "álbum-corona", en el cual, junto a su *partner* de siempre, el pianista Helmut Deutsch, grabó 27 *lieder* desde Mozart a Mahler y Zemlinsky.

—¿Le ha resultado difícil cantar sin público presente?

"Qué quieres que te diga! Nunca olvidaré ese sentimiento después de nuestra interpretación de 'Dichterliebe' de Schumann para los conciertos de los lunes de la Bayerische Staatsoper. Eran conciertos virtuales, grabados en el Nationaltheater, sin público. Solo éramos Helmut Deutsch, el equipo de cámara y yo. Cuando Helmut terminó los últimos acordes de 'Dichterliebe', simplemente yo no sabía qué hacer. ¿Debería inclinarme? ¿Hacer una reverencia? No. ¿Qué hacer con mis manos? ¿Dónde moverme? Así que me

Jonas Kaufmann y el pianista Helmut Deutsch, su *partner* de siempre. El 4 de septiembre presentaron el álbum que grabaron juntos y que incluye 27 *lieder*, desde Mozart a Mahler y Zemlinsky.

volví hacia Helmut y esperé hasta que se apagó la luz roja".

—Sin embargo, en ese 'Dichterliebe', aun con la sala vacía, la conexión parecía planetaria. La experiencia fue conmovedora e inusual.

"Fue una situación especial, tanto en términos de comunicación como en lo emocional: fue la primera vez después del confinamiento que entré en un escenario para actuar y por lo tanto debió haber una atmósfera que efectivamente sí pudo haber conectado a los espectadores. No

sé si fue solo mental o si hubo algo más, pero recibí muchos comentarios de personas que dijeron que se había producido algo difícil de narrar".

—La música también propone un cierto rito: el hecho de asistir a un concierto y todo lo que eso significa. Hoy los conciertos, cuando existen, son para muy poco público y el rito en torno a ellos está postergado.

"No quiero subestimar todos esos nuevos proyectos y soluciones virtuales que se han creado desde el *lockdown*, pero una cosa

es segura: todos, artistas y público por igual, anhelamos la experiencia de la música en vivo. No hay sustituto para eso".

—¿Qué piensa que ocurrirá en el futuro con la música clásica en vivo?

"Me temo que no hay una gran oportunidad para la cultura y especialmente para la música clásica; ni siquiera en Alemania, donde las bellas artes siempre se han considerado algo esencial. Temo que la variedad y la amplia gama de ofertas que hemos tenido y que fueron habi-

tuales para nosotros dejarán de existir. Pero tenemos que estar abiertos para ver y evaluar qué puede ofrecernos este nuevo mundo. Hay muchas preguntas aún sin responder".

—¿Podríamos decir que este tiempo tan complejo y difícil se describe bien con el título de su nuevo disco: "Selige Stunde" (Horas benditas)?

"No diría que el título 'Selige Stunde' se refiere al topos o lugar común 'toda crisis es también una oportunidad'. Pero, de hecho, el álbum es el resultado de esa situación después del bloqueo. Helmut (Deutsch) y yo solo intentamos sacar lo mejor de esa crisis, aprovechar la oportunidad y grabar algunos títulos de álbumes de *lieder* en un entorno privado y no en un estudio de grabación. Y, claro, fue una bendición que pudéramos hacerlo. Pero no pretendíamos un doble sentido al elegir 'Selige Stunde' como título para nuestro primer 'álbum corona'. Lo escogimos solo porque nos gustó mucho esa canción (de Zemlinsky)".

—He escuchado estas canciones en sus recitales y también parecen distintas. Varía, cada vez, no solo el sonido, sino también el sentido.

"Repetir siempre lo mismo me aburriría mortalmente. E incluso en obras que he hecho tantas veces, digamos 'Tosca' o 'Winterreise', me niego a repetir o a reproducir. 'Nunca hagas lo mismo dos veces, empieza siempre como si lo estuvieras haciendo por primera vez': esa fue una regla de oro que aprendí de Giorgio Strehler durante nuestros ensayos para 'Così fan tutte' en Milán, allá por 1997".

—¿Cómo entró al mundo del *lieder*?

"Gracias a las grabaciones de Hermann Prey. Mi padre podía

reconocer su voz de barítono con solo prender la radio. Yo era muy niño, nueve o diez años. Hay cantantes a los que basta solo una palabra para reconocerlos, o una nota. Gracias a eso aprendí a escuchar las voces de otra manera, ya sea en el *lied* o en la ópera".

—¿Qué es importante entender para cantar *lieder*?

"Cuando una parte, quiere que todo sea perfecto y expresivo, y que haya muchos matices en la interpretación. Pero al comienzo del trabajo vocal de un joven hacer eso es imposible. Puede ser frustrante. Un día, un maestro de canto me dijo: 'No toques tu voz cuando cantes'. Quería decirme 'deja ir tu voz, deja de manipularla'. Cantar es el espejo del alma, como se dice, y si quieres cantar con toda tu alma, no puedes estar continuamente tratando de 'hacer algo'. Con la madurez y la vida eso se va dando, y cuando eso resulta de manera natural es que se ha expresado tu alma, y eso es fantástico para uno como ser humano".

—En el álbum están "Wiegeliied", de Brahms, y también "Ich bin der Welt abhanden gekommen", de Mahler. ¿Piensa que hay algo que estas canciones?

"En cierto modo, sí. Por supuesto, 'Wiegeliied' es una canción de cuna, cantada a un niño. Pero también puedes tomarla como una canción para ti mismo cuando sientes malestar interior, cuando intentas calmarte, encontrar la paz en ti. Por lo tanto, sí puede haber una conexión con 'Ich bin der Welt abhanden gekommen' de Mahler, donde el texto habla de estar fuera del ruido del mundo, descansando en un reino tranquilo, solo en tu propio cielo, en tu amor, en tu propio canto".

En 1929 comenzó la construcción de la maestranza del complejo ferroviario de San Rosendo.

CONVOCATORIA PARA PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS:

El rescate de cuatro olvidadas estaciones del ferrocarril

El centro cultural itinerante Trenzando realiza talleres y actividades en localidades asociadas a estos hitos. Hoy tiene en la mira las estaciones de Ocoa, Runge, Yumbel y San Rosendo.

IRÍDIO DÍAZ

Todo ocurre y avanza sobre ruedas. Los seis *colectores* de Trenzando se mueven a través de las vías del ferrocarril y llegan hasta localidades diversas de la red sur viajando sobre vagones de trenes de carga. Una vez allí, se despliega toda esa infraestructura para montar este centro cultural itinerante, que desde hace dos años tiene sus actividades en marcha.

"Tenemos todo tipo de espacios diseñados para los talleres que hemos realizado con las comunidades. Salas para residencias, con baños y cocina, un escenario, espacios para talleres multituos y hasta un estudio de grabación donde registramos a los músicos locales y editamos discos", cuenta Daniela Gutiérrez, directora de Trenzando. Arquitecta, es parte de un equipo multidisciplinario que incluye a profesionales de la ingeniería comercial, el teatro, las comunicaciones y la producción. Funciona al alero de la Fundación Ato.

Su objetivo apunta a crear una red de cooperación territorial en localidades que se formaron en torno a las estaciones del

ferrocarril de esta red que se despliega desde Valparaíso hasta Puerto Montt y que conecta a 170 estaciones, muchas de ellas ya desaparecidas en el tiempo. La caída del sistema ferroviario trajo como consecuencia un lento aislamiento de estos lugares.

ESPACIOS VERSÁTILES

Pese a ese desmantelamiento que se comenzó a gestar desde la década de los 70, luego de que el país llegara a estar conectado entre Iquique y Puerto Montt desde 1913, los trenes de carga siguen funcionando y han posibilitado el desplazamiento de Trenzando para realizar, hasta aquí, cinco residencias, con talleres diversos: orquesta juvenil, cine para niños, creole, fomento del turismo, uso y cuidado del agua, reconocimiento arqueológico, todo tipo de ferias, talleres creativos y de manualidades, además de amplios mapeos de cada territorio. Los programas se diseñan en conjunto con las comunidades.

Hoy, Trenzando está ampliando este alcance tras la experiencia de dos temporadas en terreno en las estaciones del

tren, todas en franco deterioro por el abandono. Un concurso arquitectónico recién abierto busca dar con proyectos que permitan la rehabilitación de las estaciones de Runge (Región Metropolitana), original de 1930; Ocoa (de Valparaíso), Yumbel y San Rosendo (del Biobío), que fueron construidas entre las décadas de 1860 y 1870. El jurado incluye académicos de la U. de Chile, U. Católica, U. del BíoBío y arquitectos de Docomomo, además de representantes de las localidades.

"Ellos son clave en la decisión de qué función pueden tener estos espacios, que son tan importantes para las comunidades. Lo más natural es pensar en centros culturales pero eso no siempre funciona. Se ha hablado de que las estaciones pueden ser desde un museo hasta una farmacia o un retén. La idea es que sean versátiles y que vuelvan a ser protagonistas", dice Daniela Gutiérrez. "Este es el primer paso para solicitar el usufructo de las estaciones al grupo Efe y entrar a una búsqueda de financiamiento, porque es un anhelo transversal de la gente: sus estaciones son parte de su historia", completa.

FUNDACIÓN PATERNITAS:

Comienza la campaña "100 artistas por Chile"

Entre el 25 de septiembre y el 23 de octubre, Fundación Paternitas ofrecerá un centenar de obras de artistas como Bororo, Luz María Yrarrázabal, Benjamín Lira y Gonzalo Cienfuegos, con el propósito de reunir fondos para apoyar a familias en situación vulnerable. Las obras fueron impresas sobre papel *fine art*, de 21 x 28 centímetros, y se pedirá una donación fija de \$70.000.

SE INICIA HOY:

Todo sobre Rafael Sanzio en un curso online

El Instituto Italiano de Cultura y la U. Finis Terrae organizan el taller "Rafael Sanzio. El silencio es una forma de escuchar la verdad". Son cinco sesiones, que se desarrollarán desde hoy y hasta el 19 de octubre (lunes a las 18:00 horas). Participan Claudia Campaña, Pedro Celedón y Marilú Ortiz de Rozas, entre otros. Inscripciones al mail extension-cultural@iufc.cl (\$10.000 el ciclo).

¿LO DIGO BIEN?

La Academia Chilena de la Lengua propone

❖ "El periodista lo (lo le?) impresionó"

En esta construcción lo que corresponde es usar las formas llamadas acusativas *lo/la o los/las*, según género y número: "El periodista lo impresionó". Distinto es el caso de la siguiente construcción: "Al entrevistado le (lo le?) impresionó la pregunta". En efecto, en este caso ambas formas pronominales, acusativa y dativa, se admiten indistintamente. Esta doble posibilidad se puede dar con verbos como *agradar, asustar, divertir, molestar, satisfacer*; entre otros, siempre que se usen en construcciones en que el sujeto no sea animado ni agente y, además, se ubique detrás del verbo. Ejemplo: "A ella la o le molestaba tu curiosidad".

❖ "Acostumbro leer (lo a leer?) antes de dormir"

El verbo *acostumbrar* con el significado de 'soler', o sea, usado como auxiliar de una perífrasis verbal, puede construirse con preposición a o sin ella. Ambas construcciones se consideran adecuadas. Esta misma doble posibilidad existe con el verbo *dignarse*. Así, "Él se dignó responder", o bien, "Él se dignó a responder".

EL MERCURIO

Lo que falta en tu cocina búscalo en el Club

Prepara una comida sana, sabrosa y variada con la amplia gama de productos para la cocina de Tefal.

SET 8 PIEZAS EASY CARE ROJO Y NEGRO
Socio \$45.489
(pub. general \$ 64.989)

WOK 30 ANODIZADO
Socio \$22.390
(pub. general \$27.990)

SET SIMPLEO 7 PIEZAS
Socio \$48.740
(pub. general \$ 64.989)

Dónde: En www.clubdelectores.cl/tefal