

**LA NOVENA DE BEETHOVEN:
GARDEN CENTER EUROPE
AMB KAZUSHI ONO I L'AGRUPACIÓ
SEÑOR SERRANO**

L'AUDITORI

2018_2019

Una de les principals apostes de la programació de L'Auditori en els últims anys ha estat la de potenciar el diàleg entre els diferents estils musicals que acollim en els nostres cicles i temporades, així com el diàleg de la música, que és el nostre eix central, amb altres disciplines artístiques com les arts plàstiques, el teatre, la dansa, etc. El posicionament estratègic de L'Auditori en aquest camp és clar i es reflecteix, per exemple, en el seu paradigmàtic cicle Escenes o en els diferents espectacles del Servei Educatiu, i cada cop més, aquest diàleg va arribant també a la temporada de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya.

El projecte que presenta aquest dossier ha estat impulsat des de l'OBC com una interessant novetat per al seu públic i també per apropar-se, per la seva entitat, a nous públics, ja que va més enllà del clàssic format de concert simfònic. El talent de la companyia Agrupación Señor Serrano, basada a Barcelona però amb obres que tenen abast internacional, juntament amb el de la nostra formació, el mestre Ono, els solistes i, evidentment, al del genial Ludwig van Beethoven, ens conviden a un viatge en imatges. Un viatge que parla de nosaltres mateixos, de la nostra societat, del nostre passat i del nostre futur, i d'un projecte que aconsegueixi transcendir els problemes als quals ens enfrontem, tant en el passat com en el present.

És difícil que aconseguim que aquesta transcendència tingui una traducció pràctica i un final feliç. És possible que les situacions que planteja puguin ser, en algun moment, polèmiques. Però els espectadors que gaudeixin d'aquesta proposta sabran apreciar les diverses capes de lectura, la musical, evidentment de gran qualitat, i a més, d'una reflexió sobre la societat occidental i els seus mites i també sobre els seus problemes. Esperem que aquest desafiament, llançat en un llenguatge plàstic i dramàtic d'avantguarda, ens commogui, ens emocioni i posi encara més en valor de l'habitual aquesta pedra de toc de la literatura simfònica que és la Novena Simfonia de Beethoven.

La 9a de Beethoven segons l'Agrupación Señor Serrano

Una llavor. Tot el que aquesta llavor necessita per florir: terra, aigua, llum, música, amor, democràcia, escolta, sexe, cultura. Una flor. Una peònia groga. Uns ideals, un projecte, un pla. La il·lusió per crear una comunitat millor. La posada en marxa del pla. I el seu fracàs. La humanitat, la seva imperfecció, les seves debilitats. La impossibilitat de transcendir. La violència, el foc, les cendres. La ràbia, la desesperació. I després, l'acceptació del fracàs. La tristesa, el lament malenconiós. Una pausa. Un moment de reflexió. I finalment, mirar-se, acariciar-se, besar-se, morrejar, confiar que tot pot tornar a sorgir. Una llavor.

Dramatúrgia

Què significa la 9a Simfonia? És impossible saber quines intencions tenia Beethoven quan la va compondre. Tot el que podem fer és treure conjectures i per fer-ho necessitem tenir present el context del compositor. En els últims anys de la seva vida, Beethoven estava ja sumit en una sordesa profunda i aquest fet l'havia portat a apartar-se cada vegada més del món, empenyent-lo cap a l'abstracció. A més, Beethoven havia estat un apassionat defensor del projecte il·lustrat i de les promeses de Napoleó. No obstant això, la auto-coronació com a emperador del general, la seva derrota i la subsegüent reordenació d'Europa sorgida després de la Restauració l'havien portat a desconfiar dels grans projectes polítics. I per tancar el cercle, a un nivell més íntim, els seus continus desenganys amorosos l'havien convertit en una persona cada cop més aïllada. I no obstant això, aquest home en aparença esquerp, desenganyat, de mal aspecte, pitjor salut i una actitud que alguns titllaven de misantropa, al final de la seva vida torna del seu aïllament no amb un cant d'odi, de desconfiança, d'escepticisme, sinó amb tot el contrari. Amb la seva última gran obra, Beethoven proposa un cant d'alegria, d'amor, d'universalisme, d'igualtat i germanor.

La lectura que proposem de la 9a Simfonia de Beethoven segueix la lògica dels seus moviments. Veiem en la simfonia un recorregut que comença amb la il·lusió per un projecte polític i vital de transformació, que passa per la decepció davant la impossibilitat de realitzar-lo, que continua amb l'acceptació d'aquest fracàs i que culmina amb una proposta de sortida, un aprofundiment en la il·lusió inicial, però modificada a partir del que s'ha après en el procés.

El primer moviment, l'entendem com un diàleg constructiu en el qual diferents elements s'acoblen al voltant d'un ideal, l'ideal del projecte il·lustrat, del progrés, de l'humanisme, d'Europa, de la confiança en la possibilitat de construir junts un món més just basat en la raó. Un moviment ple d'energia, d'emoció i il·lusió per aquest projecte, per aquest ideal de comunitat que ha d'abocar necessàriament en una societat millor. L'establiment d'un pla.

El segon moviment es presenta com la contraposició al primer: l'intent de posar en pràctica aquest pla és més cruent del que s'esperava, els ideals es van quedant pel camí i la confrontació amb el món vell acaba provocant violència. El pla, els ideals, es perverteixen, fracassen. L'ésser humà demostra no estar a l'altura del seu propi projecte emancipador i de comunitat. I això provoca ira, depressió, desafecció.

Però aquesta ràbia, amb el temps, dóna pas a una altra emoció, dóna pas a l'acceptació. I aquest és el tercer moviment. D'acord, el pla no ha funcionat, tot ha sortit malament, però els ideals originals eren vàlids, valia la pena lluitar per ells. I així, en aquest procés d'acceptació, repassem tots els elements que ens havien fascinat del projecte inicial, els revisem i tornem a valorar, ens acomiadem del pla inicial, però no abandonem els valors que havia a la base d'aquest pla ni el desig d'intentar-ho de nou.

I així arribem al final. Amb una energia renovada, el quart moviment ens ofereix una sortida, ens dóna una nova oportunitat, obre una finestra. Potser hem equivocat el camí, però els ideals que el van inspirar són irrenunciables i cal aferrar-se a ells, perquè cal abraçar l'alegria, la germanor, el sentit de comunitat, l'afecte entre persones, la confiança que entre tots podem tirar endavant un projecte més humà.

Al final, el més interessant de la lectura que proposem de la 9a (creació d'un pla; implementació i fracàs; ira i acceptació; reestructuració i projecció cap al futur) és que es tracta d'un procés les fases del qual són aplicables no només al projecte il·lustrat, sinó inherents a qualsevol projecte humà de millora col·lectiva, de construcció d'una utopia. Des de l'imperi civilitzador d'Alexandre el Gran fins a les comunes hippies o, per descomptat, a la Unió Europea.

Aquesta és la idea cíclica que recorre Europa contínuament a través de la seva història. El somni d'una comunitat basada en la raó i la germanor; la lluita per superar les diferències entre els pobles d'Europa; la resistència a aquesta proposta; i finalment el fracàs del projecte. Per després tornar a començar. Una i altra vegada. I la pregunta sorgeix espontàniament, on està Europa avui? En quin moviment de la 9a es troba? Existeix encara un projecte europeu il·lusionant? Estem en el moment en què les forces reaccionàries es regiren contra el somni europeu? Hem de començar a acomiadar-nos dels nostres valors i ideals? O estem davant d'un nou despertar? Aquestes són les idees que guien la proposta de Señor Serrano. El naixement, tremolor, destrucció i ressorgir de la idea d'Europa.

Posada en escena

L'Agrupación Señor Serrano proposa una escenificació visual de la 9a Simfonia de Beethoven mitjançant un dispositiu de cinema-en-temps-real. Es tracta de crear un discurs poètic i visual sobre les notes de la 9a, aportant una lectura contemporània i singular a través d'una dramaturgia que es desplega mitjançant l'ús de càmeres de vídeo, maquetes, objectes i projeccions de vídeo realitzades en directe.

Una taula de treball. Sobre aquesta taula, un llibre, objectes, eines i útils. Tot el necessari per fer créixer un projecte polític, una simfonia, una flor. L'Agrupación Señor Serrano ens mostra a través de la manipulació d'objectes, d'amor i morrejós, com es planta una llavor, com es fa créixer, com es destrueix el seu fruit i torna a créixer. La idea d'Europa amb una infinitat d'objectes, escombraries, càmeres de vídeo i una enorme pantalla on es projecten les manipulacions que se succeeixen en escena.

La companyia

L'Agrupación Señor Serrano és una de les companyies més estimulants i originals de l'escena actual. Així ho avalen guardons com el Lleó de Plata de la Biennal de Venècia 2015 o el Premi Ciutat de Barcelona 2016. En el seu llenguatge escènic fan valer la tecnologia, tant en la versió més sofisticada com la més artesanal. Combinen el vídeo, la performance, les maquetes i la música en directe, elements amb els que creen micro-universos en cada nou espectacle, aprofitant sempre per filtrar un missatge inconformista. Tot això a través de metàfores, fent un pas enrere per veure el sentit en l'abstracte, despellant els fets fins a trobar una essència, suggerint connexions entre fets reals, història i ficcions clàssiques per generar un nou enfocament, un punt de vista fresc i personal.

L'equip

Per part de l'Agrupación Señor Serrano

Creació: Àlex Serrano, Pau Palacios i Ferran Dordal

Performance: Àlex Serrano, Jordi Soler, Vicenç Viaplana, Núria Guiu, Pablo Rosal, Agnès Jabbour, Marc Cartanyà, Arantza López, Malcolm McCarthy, Anna Serrano, Tamara Ndong i Raphaël Pérez.

Disseny de llums: Cube.bz

Video-creació: Jordi Soler

Video-programació: Vicenç Viaplana

Escenografia: Àlex Serrano i Lola Belles

Vestuari: Lola Belles

Creació gràfica: Gemma Peña

Assessorament musical: Roger Costa Vendrell

Direcció tècnica: David Muñiz

Cap de producció: Barbara Bloin

Producció executiva: Paula S de Viteri

Assessorament del projecte: Víctor Molina

Assessorament legal: Cristina Soler

Per part de L'Auditori

Direcció musical: Kazushi Ono

Solistes:

Marta Mathéu, soprano

Lidia Vinyes Curtis, mezzosoprano

David Alegret, tenor

Simon Neal, baríton

Cor de Cambra del Palau de la Música

Orfeó Català

Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC)

Una producció de L'Auditori de Barcelona per a l'Obertura Spring Festival 2019.

Kazushi Ono

Director titular de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya

Director Musical de la Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra

Assessor Artístic del New National Theatre Tokyo

Considerat un dels directors més brillants de la seva generació, Kazushi Ono ha estat descrit pel prestigiós diari francès Le Figaro com «una de les ments musicals més fascinants de la nostra era». La seva extraordinària capacitat com a director l'ha portat a ser convidat per cèlebres formacions de tot el món: la BBC, les orquestres de Birmingham, Boston, Mont-real i Londres, la Ràdio de Viena, la Leipzig Gewandhaus, La Monnaie i les filharmòniques d'Israel, d'Oslo i de Radio France, entre d'altres. També ha dirigit òperes a teatres tan importants com la Metropolitan Opera de Nova York, La Scala de Milà, la Bayerische Staatsoper, la Deutsche Staatsoper de Berlín o l'Òpera de París.

Del 2008 al 2017 va ser director titular de l'Òpera Nacional de Lió i ha estat recentment guardonat pel Ministeri de Cultura francès com a Oficial de les Arts i de les Lletres, títol que se suma al prestigiós Asahi Prize que va rebre el gener del 2015.

La seva manera de fer als assaigs transmet sinceritat, receptivitat i molta calma. Als concerts s'entrega totalment a una recerca mística del fet musical que depassa les simples lectures racionals.

Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya

L'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC) va ser fundada per l'Ajuntament de Barcelona el 1944, com a consolidació del projecte de l'Orquestra Pau Casals (1920-1937) que la Guerra Civil va interrompre. Avui dia, tot mantenint l'esperit original de Pau Casals, oberta al món i compromesa amb la societat, té especial cura dels nostres artistes i del nostre patrimoni, i té com a missió divulgar la música simfònica, principalment del segle XIX a la creació actual.

Des de l'any 1999 té com a seu pròpia L'Auditori, obra de l'arquitecte navarrès Rafael Moneo, on interpreta més d'una vintena de programes de temporada a més d'altres concerts que apropen la música d'orquestra a la ciutadania: cinema en versió original, concerts familiars i escolars, música experimental, òperes i música de cambra. També organitza concerts a llocs emblemàtics com la Plaça de la Catedral, la platja de la Barceloneta o la Sagrada Família.

El primer director titular va ser Eduard Toldrà, i des del setembre de 2015 ho és Kazushi Ono, que també és titular de l'Orquestra Simfònica Metropolitana de Tòquio. Jan Willem de Vriend és actualment el principal director convidat. Altres titulars han estat Rafael Ferrer, Antoni Ros Marbà, Salvador Mas, Franz-Paul Decker, Luis Antonio García Navarro, Lawrence Foster, Ernest Martínez Izquierdo, Eiji Oue i Pablo González. Ha estat dirigida per Ataulfo Argenta, Herbert Blomstedt, Sergiu Celibidache, Sergiu Comissiona, Christoph von Dohnányi, Rafael Frübeck de Burgos, Valeri Gergiev, Christopher Hogwood, Eliahu Inbal, Maris Jansons, Clemens Krauss, Emmanuel Krivine, Jesús López Cobos, Witold Lutoslawski, Peter Maag, Bruno Maderna, Yehudi Menuhin, Marc Minkowski, Michel Plasson, Georges Prêtre, Mstislav Rostropóvitx, Leonard Slatkin o Heitor Villa-Lobos, i entre els solistes convidats destaquen Lang Lang, Janine Jansen, Daniel Barenboim, Anne-Sophie Mutter, Isaac Stern, Radu Lupu, Frank Peter Zimmermann, Arcadi Volodos, Plácido Domingo, Montserrat Caballé, Teresa Berganza, Alicia de Larrocha, Pinchas Zukerman, Martha Argerich, Joshua Bell, Gidon Kremer, Truls Mørk, Viktoria Mullova, Piotr Anderzewski, Gil Shaham, Rudolf Buchbinder, Joaquín Achúcarro, Claudio Arrau, Arthur Rubinstein...

L'AUDITORI

auditori.cat
obc.cat

L'Auditori de Barcelona
Lepant 150
08013
Barcelona

93 247 93 00
info@auditori.cat

auditoribarcelona
orquestraobc

@auditori
@orquestraOBC
#auditori #obc

auditoribarcelona
#auditori #obc

L'Auditori
orquestraOBC

auditoribarcelona
orquestraobc

L'Auditori és un consorci de

Mitjans patrocinadors

OBC ORQUESTRA SIMFÒNICA
DE BARCELONA
I NACIONAL DE CATALUNYA

2018_2019

KAZUSHI ONO DIRECTOR TITULAR

NÚM. 16

**LA NOVENA
DE BEETHOVEN:
GARDEN CENTER
EUROPE
AMB KAZUSHI ONO
I L'AGRUPACIÓ
SEÑOR SERRANO**

**15, 16 i 17 DE MARÇ
DE 2019**

SALA 1 PAU CASALS

L'AUDITORI

auditori.cat
obc.cat

