

**LA NOVENA DE BEETHOVEN:
GARDEN CENTER EUROPE
CON KAZUSHI ONO Y LA AGRUPACIÓN
SEÑOR SERRANO**

L'AUDITORI

2018_2019

Una de las principales apuestas de la programación de L'Auditori en los últimos años ha sido la de potenciar el diálogo entre los diferentes estilos musicales que acogemos en nuestros ciclos y temporadas, así como también el diálogo de la música, que es nuestro eje central, con otras disciplinas artísticas tales como las artes plásticas, el teatro, la danza, etc. El posicionamiento estratégico de L'Auditori en este campo es claro y se refleja, por ejemplo, en su paradigmático ciclo Escenes o en los diferentes espectáculos del Servei Educatiu, y cada vez más, este diálogo va llegando también a la temporada de la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Catalunya.

El proyecto que presenta este dossier ha sido impulsado desde la OBC como una interesante novedad para su público y también para acercarse, por su entidad, a nuevos públicos, ya que va más allá del clásico formato de un concierto sinfónico. El talento de la compañía Agrupación Señor Serrano, basada en Barcelona pero cuyas obras tienen un alcance internacional, junto al de nuestra formación, el maestro Ono, los solistas y, evidentemente, al del genial Ludwig van Beethoven, nos invitan a un viaje en imágenes. Un viaje que habla de nosotros mismos, de nuestra sociedad, de nuestro pasado y de nuestro futuro, y de un proyecto que consiga trascender los problemas a los que nos enfrentamos, tanto en el pasado como en el presente.

Es difícil que consigamos que esta transcendencia tenga una traducción práctica y un final feliz. Es posible que las situaciones que plantea puedan ser, en algún momento, polémicas. Pero los espectadores que disfruten de esta propuesta sabrán apreciar las diversas capas de lectura, la musical evidentemente, de gran calidad, y además de una reflexión sobre la sociedad occidental y sus mitos y también sobre sus problemas. Esperamos que este desafío, lanzado en un lenguaje plástico y dramático de vanguardia, nos conmueva, nos emocione y ponga aún en más valor del habitual esta piedra de toque de la literatura sinfónica que es la Novena Sinfonía de Beethoven.

La 9a de Beethoven según la Agrupación Señor Serrano

Una semilla. Todo lo que la semilla necesita para florecer: tierra, agua, luz, música, amor, democracia, escucha, sexo, cultura. Una flor. Una peonía amarilla. Unos ideales, un proyecto, un plan. La ilusión por crear una comunidad mejor. La puesta en marcha del plan. Y su fracaso. La humanidad, su imperfección, sus debilidades. La imposibilidad de trascender. La violencia, el fuego, las cenizas. La rabia, la desesperación. Y después, la aceptación del fracaso. La tristeza, el lamento melancólico. Una pausa. Un momento de reflexión. Y finalmente, mirarse, acariciarse, besarse, morrearse, confiar en que todo puede volver a surgir. Una semilla.

Dramaturgia

¿Qué significa la 9ª Sinfonía? Es imposible saber qué intenciones tenía Beethoven cuando la compuso. Todo lo que podemos hacer es sacar conjeturas y para hacerlo necesitamos tener presente el contexto del compositor. En los últimos años de su vida, Beethoven estaba ya sumido en una sordera profunda y este hecho le había llevado a apartarse cada vez más del mundo empujándolo hacia el ensimismamiento. Además, Beethoven había sido un apasionado defensor del proyecto ilustrado y de las promesas de Napoleón. Sin embargo, la aut coronación como emperador de general, su derrota y el subsiguiente reordenamiento de Europa surgido tras la Restauración le habían llevado a desconfiar de los grandes proyectos políticos. Y para cerrar el círculo, a un nivel más íntimo, sus continuos desengaños amorosos le habían convertido en una persona cada vez más emocionalmente aislada. Y sin embargo, ese hombre en apariencia huraño, desengañado, de mal aspecto, peor salud y una actitud que algunos tildaban de misántropa, al final de su vida regresa de su aislamiento no con un canto de odio, de desconfianza, de escepticismo, sino con todo lo contrario. Con su última gran obra, Beethoven propone un canto de alegría, de amor, de universalismo, de igualdad y hermandad.

La lectura que proponemos de la 9ª Sinfonía de Beethoven sigue la lógica de sus movimientos. Vemos en la sinfonía un recorrido que empieza con la ilusión por un proyecto político y vital de transformación, que pasa por la decepción ante la imposibilidad de llevarlo a cabo, seguido de la aceptación de dicho fracaso y se culmina con una propuesta de salida, con una vuelta de tuerca a la ilusión inicial, pero modificada a partir de lo aprendido en el proceso.

El primer movimiento, lo entendemos como un diálogo constructivo en el que diferentes elementos ensamblan un ideal, el ideal del proyecto ilustrado, del progreso, del humanismo, de Europa, de la confianza en la posibilidad de construir juntos un mundo más justo basado en la razón. Un movimiento lleno de energía, de emoción e ilusión por ese proyecto, por ese ideal de comunidad que tiene que abocar necesariamente en una sociedad mejor. El establecimiento de un plan.

El segundo movimiento se presenta como una contraposición al primero: el intento de poner en práctica ese plan es más cruento de lo esperado, los ideales se van quedando por el camino y la confrontación con el mundo viejo acaba provocando violencia. El plan, los ideales, se pervierten,

fracasan. El ser humano demuestra no estar a la altura de su propio proyecto emancipatorio y de comunidad. Y eso provoca ira, depresión, desapego.

Pero esa rabia, con el tiempo, da paso a otra emoción, da paso a la aceptación. Y ese es el tercer movimiento. De acuerdo, el plan no ha funcionado, todo ha salido mal, pero los ideales originales eran válidos, valía la pena luchar por ellos. Y así, en ese proceso de aceptación, repasamos todos los elementos que nos habían fascinado del proyecto inicial, los revisamos y volvemos a valorar, nos despedimos del plan inicial, pero no abandonamos los valores que había tras ese plan ni el deseo de intentarlo de nuevo.

Y así llegamos al final. Con una energía renovada, el cuarto movimiento nos ofrece una salida, nos da una nueva oportunidad, abre una ventana. A lo mejor hemos equivocado el camino, pero los ideales que lo inspiraron son irrenunciables y hay que aferrarse a ellos, porque hay que abrazar la alegría, la hermandad, el sentido de comunidad, el afecto entre personas, la confianza en que entre todos podemos sacar adelante un proyecto más humano.

Al final, lo interesante de la lectura que proponemos de la 9a (creación de un plan; implementación y fracaso; ira y aceptación; reestructuración y proyección hacia el futuro) es que se trata de un proceso cuyas fases son aplicables no sólo al proyecto ilustrado, sino inherentes a cualquier proyecto humano de mejora colectiva, de construcción de una utopía. Desde el imperio civilizador de Alejandro Magno hasta las comunas hippies o, por supuesto, a la Unión Europea.

Esta es la idea cíclica que recorre Europa continuamente a través de su historia. El sueño de una comunidad basada en la razón y la hermandad; la lucha por superar las diferencias entre los pueblos de Europa; la resistencia a esta propuesta; y finalmente el fracaso del proyecto. Para luego volver a empezar. Una y otra vez. Y la pregunta surge espontáneamente, ¿dónde está Europa hoy? ¿En qué movimiento de la 9a se encuentra? ¿Existe aún un proyecto europeo ilusionante? ¿Estamos en el momento en que las fuerzas reaccionarias se revuelven contra el sueño europeo? ¿Tenemos que empezar a despedirnos de nuestros valores e ideales? ¿O estamos ante un nuevo despertar? Estas son las ideas que guían la propuesta de Señor Serrano. El nacimiento, temblor, destrucción y resurgir de la idea de Europa.

Puesta en escena

Agrupación Señor Serrano propone una escenificación visual de la 9ª Sinfonía de Beethoven mediante un dispositivo de cine-en-tiempo-real. Se trata de crear un discurso poético y visual sobre las notas de la 9ª, aportando una lectura contemporánea y singular a través de una dramaturgia que se despliega mediante el uso de cámaras de video, maquetas, objetos y proyecciones de vídeo realizadas en directo.

Una mesa de trabajo. Sobre esa mesa, un libro, objetos, herramientas y útiles. Todo lo necesario para hacer crecer un proyecto político, una sinfonía, una flor. Agrupación Señor Serrano nos muestra a través de objetos cámaras de video, manipulación de objetos, amor y morreos, cómo se planta una semilla, cómo se hace crecer, cómo se destruye su fruto y vuelve a crecer. La idea de Europa con una infinitud de objetos, ordenadores, videocámaras y una enorme pantalla donde se proyectan las manipulaciones que se suceden en escena.

La compañía

La Agrupación Señor Serrano es una de las compañías más estimulantes y originales de la escena actual. Así lo avalan galardones como el León de Plata de la Bienal de Venecia 2015 o el Premio Ciudad de Barcelona 2016. En su lenguaje escénico hacen valer la tecnología, tanto en su versión más sofisticada como la más artesanal. Combinan el vídeo, la performance, las maquetas y la música en directo, elementos con los que crean micro-universos en cada nuevo espectáculo, aprovechando siempre para filtrar un mensaje inconformista. Todo ello a través de metáforas, dando un paso atrás para ver el sentido en lo abstracto, desnudando los hechos hasta encontrar una esencia, sugiriendo conexiones entre hechos reales, historia y ficciones clásicas para generar un nuevo enfoque, un punto de vista fresco y personal.

El equipo

Por parte de Agrupación Señor Serrano

Creación: Àlex Serrano, Pau Palacios y 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.

Diseño de iluminación: Cube.bz

Videocreación: Jordi Soler

Videoprogramación: Vicenç Viaplana

Escenografía: Àlex Serrano, Lola Belles

Vestuario: Lola Belles

Creación gráfica: Gemma Peña

Asesoría musical: Roger Costa Vendrell

Dirección técnica: David Muñiz

Jefa de producción: Barbara Bloin

Producción ejecutiva: Paula S de Viteri

Asesoramiento del proyecto: Víctor Molina

Asesoramiento legal: Cristina Soler

Por parte de L'Auditori

Dirección musical: Kazushi Ono

Solistas:

Marta Mathéu, soprano

Lidia Vinyes Curtis, mezzosoprano

David Alegret, tenor

Simon Neal, barítono

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 para el Obertura Spring Festival 2019.

Kazushi Ono

Director titular de la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña

Director Musical de la Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra

Asesor Artístico del New National Theatre Tokyo

Considerado uno de los directores más brillantes de su generación, Kazushi Ono ha sido descrito por el prestigioso diario francés *Le Figaro* como «una de las mentes musicales más fascinantes de nuestra era». Su extraordinaria capacidad como director la ha llevado a ser invitado por célebres formaciones de todo el mundo: la BBC, las orquestas de Birmingham, Boston, Montreal y Londres, la Radio de Viena, la Leipzig Gewandhaus, La Monnaie y las filarmónicas de Israel, de Oslo y de Radio France, entre otros. También ha dirigido óperas en teatros tan importantes como la Metropolitan Opera de Nueva York, La Scala de Milán, la Bayerische Staatsoper, la Deutsche Staatsoper de Berlín o la Ópera de París.

Del 2008 al 2017 fue director titular de la Ópera Nacional de Lyon y ha sido recientemente galardonado por el Ministerio de Cultura francés como Oficial de las Artes y de las Letras, título que se suma al prestigioso Asahi Prize que recibió en enero de 2015.

Su manera de hacer los ensayos transmite sinceridad, receptividad y mucha calma. A los conciertos se entrega totalmente a una búsqueda mística del hecho musical que sobrepasa las simples lecturas racionales.

Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña

La Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña (OBC) fue fundada por el Ayuntamiento de Barcelona en 1944, como consolidación del proyecto de la Orquesta Pau Casals (1920 a 1937) que la Guerra Civil interrumpió. Hoy día, manteniendo el espíritu original de Pau Casals, abierta al mundo y comprometida con la sociedad, tiene especial cuidado de nuestros artistas y de nuestro patrimonio, y tiene como misión divulgar la música sinfónica, principalmente del siglo XIX a la creación actual.

Desde 1999 tiene como sede propia L'Auditori, obra del arquitecto navarro Rafael Moneo, donde interpreta más de una veintena de programas de temporada además de otros conciertos que acercan la música de orquesta a la ciudadanía: cine en versión original, conciertos familiares y escolares, música experimental, óperas y música de cámara. También organiza conciertos en lugares emblemáticos como la Plaza de la Catedral, la playa de la Barceloneta o la Sagrada Familia.

El primer director titular fue Eduard Toldrà, y desde septiembre de 2015 lo es Kazushi Ono, que también es titular de la Orquesta Sinfónica Metropolitana de Tokio. Jan Willem de Vriend es actualmente el principal director invitado. Otros titulares han sido Rafael Ferrer, Antoni Ros Marbà, Salvador Mas, Franz-Paul Decker, Luis Antonio García Navarro, Lawrence Foster, Ernest Martínez Izquierdo, Eiji Oue y Pablo González. Ha sido dirigida por 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 Rostropovich, Leonard Slatkin o Heitor Villa-Lobos, y entre los solistas invitados destacan 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 Mork, 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 es un consorcio de

Medios patrocinadores

OBC ORQUESTRA SIMFÒNICA
DE BARCELONA
I NACIONAL DE CATALUNYA

2018_2019

KAZUSHI ONO DIRECTOR TITULAR

NÚM. 16

**LA NOVENA
DE BEETHOVEN:
GARDEN CENTER
EUROPE
CON KAZUSHI ONO
Y LA AGRUPACIÓN
SEÑOR SERRANO**

**15, 16 y 17 DE MARZO
DE 2019**

SALA 1 PAU CASALS

L'AUDITORI

auditori.cat
obc.cat

