

EL LIED ALEMÁN: DE LA POESÍA AL CANTO

CURSO DE CANTO

Impartido por JOSÉ MANUEL MONTERO

INTRODUCCIÓN

El Lied romántico como paradigma.

Aunque la canción alemana ya existiese con anterioridad a Schubert, es gracias a los grandes poetas de la época romántica, Goethe, Schiller, Heine, Müller, u. a. que la poesía alemana alcanza cotas expresivas desconocidas hasta entonces, y, por ende, el "Lied" cobra otra dimensión.

La vena melódica, la modulación, la modificación de la tonalidad y la expresión son imprescindibles en estas canciones que, desde Schubert, pasando por Schumann, Wolf, Mahler, Brahms, hasta Strauss, entre otros, se unen para manifestar una melancolía transmitida, sobre todo, por la fluctuación entre los modos mayor y menor de una misma tonalidad. Es a esta época a la que haremos referencia en el presente curso.

Quizás si supiéramos leer las emociones que dieron origen a las palabras y a sus silencios, a las músicas que a veces complementan a estas palabras y otras veces las contradicen... quizás si las entendiéramos en su profundidad, podríamos aspirar a hacer una profunda recreación, a inventar en cada momento un instante que es fiel al sentido original de la obra, pero que no se queda en una reproducción arqueológica.

Formando parte de la filosofía Hegeliana, de los mitos de los grandes románticos, dice Novalis, el gran poeta alemán del siglo XIX: "La poesía es la realidad absoluta. Este es el núcleo de mi filosofía. Cuanto más poético, más verdadero."

Esa es la clave de la creación artística. La verdad del mundo creado, del universo musical, está supeditada a su belleza y su capacidad para transmitir emociones, y nunca en relación a la verosimilitud de las normas del mundo natural.

Para finalizar, Hölderlin: "Quien actúa con toda el alma no se equivoca nunca". Al margen de escuelas y estilos, mucho de eso hay en la interpretación de algo tan íntimo como el Lied

OBJETIVOS DEL CURSO

Lo objetivos del presente curso son:

- 1.-Reconocer la importancia del texto y su comprensión en la interpretación del Lied.
- 2.-Adquirir una cierta destreza en las peculiaridades fonéticas del texto, para conseguir una expresividad adecuada al estilo.
- 3.-Desarrollar los recursos interpretativos y estilísticos del género Lied.
- 4.-El Lied como música de cámara: adecuación de la interpretación al diálogo musical con el piano.
- 5.-Desarrollar una cierta capacidad de análisis armónico y formal del Lied con vistas a facilitar los recursos interpretativos

METODOLOGÍA DEL CURSO

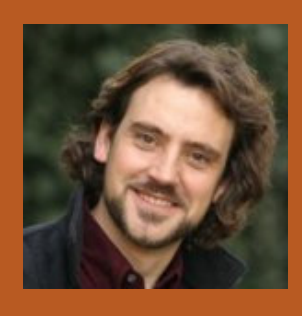
Metodología

Trabajo individualizado con cada alumno, de una duración entre 20 y 30 min, dependiendo del nº de alumnos y la duración del curso.

- 1.- Lectura y estudio fonético de los textos elegidos. Comprensión del texto.
- 2.- Declamación de los textos, haciendo hincapié en la importancia de los acentos prosódicos y el ritmo en la poesía.
- 3.- Trabajo junto al pianista: el canto. Búsqueda del marco expresivo vocal. Interpretación y diálogo musical entre la voz y el piano. Trabajo del fraseo.
- 4.- Recursos estilísticos: ejercitación de los diversos colores vocales interpretativos. La luminosidad dominante en el modo mayor frente a los colores del modo menor, referidos al texto. Trabajo de las dinámicas.
- 5.- Peculiaridades: El Lied estrófico; la Ballade; el Ciclo.

ESPECIFICACIONES

- Duración: dos sesiones a determinar, de 3 ó 4 horas. Bien mañana y tarde o dos días consecutivos
- Honorarios: 600 € o 750 €, dependiendo de la duración. IVA incluido.
- Necesidades: piano de cola y maestro repertorista.
- El repertorio se intenta adecuar en lo posible al que estén trabajando los alumnos. En cualquier caso, hay que concertarlo, para optimizar al máximo el tiempo de trabajo.
- Ideal sería no superar un máximo de 12 a 15 alumnos activos, dependiendo de la duración elegida, para que la parte práctica tenga una extensión adecuada.

JOSÉ MANUEL MONTERO - TENOR

Teléfono de contacto: 654 692 887

Mail: josemontero@agrotenor.com

Web: www.josemanuelmontero.com

BIOGRAFÍA

Nacido en Madrid, cursó los estudios superiores de canto en el R.C.S.M. de Madrid con Pedro Lavirgen. En 1992 fue becado por la *Musikhochschule* y *Opernschule* de Munich para ampliar sus estudios con D.Evangelatos. Ha asistido a clases magistrales y cursos impartidos por A.Kraus, L.Baumann, M.Olivero, L.M.Cioni, J.King, D.Chryst, B.Fassbaender y E.Lloris.

Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en Alemania, destacando sus colaboraciones en los elencos de los teatros de Munich, Hannover, Leipzig, Wuppertal y Gelsenkirchen entre otros, además de sus participaciones en numerosos festivales y galas en ciudades como Budapest, Belgrado, Mulhouse, Montpellier, Ambronnay y Montepulciano. En España ha cantado en Madrid, Sevilla, Bilbao, S. Sebastián, Oviedo, La Coruña, Córdoba, Málaga, Jerez, Valladolid y Segovia. Ha trabajado con R. Abbado, M. Boder, P. Schneider, J.C.Spinosi, E. Mazzola, M. Roa, V.P.Pérez y M. Ortega, entre otros.

Entre sus interpretaciones cabe citar los roles de **Erik, Rodolfo, Pinkerton, Don José, Tom Rakewell, Narraboth, Guido, Alfredo, McDuff, Tamino, Ferrando y D. Ottavio.**

En su repertorio habitual como intérprete de oratorio figuran entre otras obras **La Creación** de J. Haydn, **C-moll Messe** y **Requiem** de W.A.Mozart, **Lobgesang** de F. Mendelssohn, la **Misa Solemnis** y **An die Freude** de L. v. Beethoven, **Stabat Mater** de A. Dvorak, **Te Deum** de A. Bruckner, **Golgotha** de F. Martin o **Dahlemer Messe** de D. Schnebel.

Entre sus grabaciones destacan varios de los conciertos de **Voces para la paz**, realizados por RTVE, el rol del **I Bauer** en la ópera de A. Reimann *Das Schloß*, así como los conciertos *Voces de primavera* en la *Alten Oper*, en *Frankfurt* con la SWR, la obra *Estigma* de G. de Olavide, la obra VAV, del compositor Santiago Lanchares, la obra *Zuk zer dezu* de F. Ibarrodo, con la Orq. y coro de la RTVE. y el ciclo de Lied **Winterreise** con Juan A. Álvarez Parejo al piano.

El repertorio de **Lied** ocupa gran parte de su actividad concertística, con obras tan emblemáticas como **Winterreise, Dichterliebe, Liederkreis Op.39, Die schöne Magelone, Des Knaben Wunderhorn, Reisebuch aus den österreichischen Alpen**, junto a ciclos como **Diario de un desaparecido**, de L. Jánacek.

Después de interpretar roles como **Vassili**, en *Mavra*, de I Stravinsky, coproducción del Teatro de la Zarzuela y la Fundación Juan March, y **Syphax**, en *Der König Kandaules*, de A. Zemlinsky, o **Heinrich der Schreiber**, en *Tannhäuser*, en el Teatro de La Maestranza, amplía su repertorio con varios de los grandes papeles del repertorio de carácter como **Herodes**, en *Salome*, **Aegist**, en *Electra*, o **Mime**, en *Siegfried*, de R. Wagner, rol con el que acaba de obtener un gran éxito en Alemania, siendo además la primera vez en la historia que un tenor español canta ese papel en un teatro alemán.

DIE WINTERREISE, F. SCHUBERT

Jose Manuel Montero, tenor. Juan Antonio Álvarez Parejo, piano; Verso VRS 2014

“Spanish tenor José Manuel Montero, a native Madrileño, has sung an impressive array of operatic rôles ranging from *bel canto* parts to performances of Erik in Wagner’s *Fliegende Holländer* and Narraboth in Richard Strauss’s *Salome*. These experiences serve him well in this performance of *Winterreise*, in which he shapes lines with the expansiveness of a talented *bel canto* singer and also benefits from near-native pronunciation and phrasing of the German texts.”

“There are as many different interpretations of *Winterreise* as there are singers who perform the Cycle, and there is always room even in a crowded discography for performances by singers like José Manuel Montero who approach the music not as an important work to be added to their repertoires but as a provocative, necessarily individual journey.”

“More than many performances, Mr. Montero’s singing of the Cycle as a whole conveys a legitimate psychological journey, and his singing improves with each successive song to build a performance of great beauty and interpretive depth.”

Voix des arts: <http://www.voix-des-arts.com/2013/07/cd-review-franz-schubertwinterreise-jose.html>

CASTILLO DE BIL-BIL, BENALMÁDENA.

Liederkreis op. 39, de R. Schumann. Siete canciones populares, de M. de Falla

“Títulos que parecían describir el propio entorno de esta noche de verano mediterráneo: La quietud, En un castillo, En la lejanía, Melancolía, con la dicción germana perfecta de José Manuel Montero y color dramático capaz de alcanzar sin problemas el amplio registro de este ciclo, más el piano maestro de Aurelio Viribay, un tándem de muchos quilates. La docena de poemas con música fueron desgranándose con todo el sentimiento que los textos requerían...”

“Las Siete canciones populares españolas de Manuel de Falla resultaron perfecto complemento y enaltecimiento de nuestro lied hispano, textos y estampas bien combinadas de tiempo, sentimientos y fragor con una articulación de excelencia en Montero y el piano coprotagonista de Viribay, enamorando a propios y extraños...Por emociones me quedo con la Asturiana y el siempre exigente Polo que Montero-Viribay dejaron siempre en todo lo alto, claros y precisos de inicio a final.”
Pablosiana.wordpress.com 29-7-2017

AUDITORIO DE ZARAGOZA. XX TEMPORADA DE LA OCAZ- GRUPO ENIGMA

Reisebuch aus der Österreichischen Alpen, op. 62, de Ernst Krenek .

“... la presencia del tenor José Manuel Montero, cuya amplia trayectoria artística en Alemania se reflejó en su perfecta adecuación fonética...La voz luminosa, firme, estable y flexible de Montero dio consistencia a su actuación, ensamblando bien con los instrumentistas...”

Heraldo de Aragón, Francisco Javier Aguirre, 21-I-2015.

PALACIO EUSKALDUNA, BILBAO.

Die schöne Magelone, J. Brahms

“Este año también han brillado con luz propia José Manuel Montero ... y tantos otros. El nivel artístico conseguido, por ejemplo, en los recitales de lieder..., y especialmente en los de Brahms, ha sido sencillamente portentoso.”

El país. Juan A. Vela del Campo, 10-III-2014

FESTIVAL CLÁSICOS EN VERANO, MADRID

Voz y arpa: Lied, Chanson, Song

“...**José Manuel Montero** y Juan Ramón Hernández formaron un dúo de voz y arpa para exhibir un programa de Lied (alemán y escocés) y canciones francesas. El conocimiento de las lenguas en la voz fue emergente en cualquier idioma, afianzando con sabiduría los sonidos exigidos caso por caso... Winterreise, Des Knaben Wunderhorn, así como los franceses Duparc, Fauré y Satie -con su clima de cabaret- fueron traducidos al arpa que vino a apoyar una voz de grandes armónicos como la de Montero.”

El rincón de Víctor, Víctor Burell, 5-IX-2012.

FESTIVAL CLÁSICOS EN VERANO, MADRID

Liszt-Mahler en sus centenarios

“...Juan Antonio Álvarez Parejo al piano y **Montero** como tenor definieron un programa emocionante en el que aparecieron poemas de Schiller, Goethe y Heine y para cerrar bastantes de los Des Knaben Wunderhorn, abochornándonos que el tenor toledano no haya cantado aún en los recitales de La Zarzuela, habiéndolo hecho mejor que muchos de los sofisticados barítonos que actúan tras un Mahler casi siempre desnaturalizado.

El rincón de Víctor, Víctor Burell, 27-VIII-2011

AUDITORIO AL-BUSTAN, MASCATE, OMÁN

Recital: canción española y zarzuela

“... The shining tenor, **Jose Montero**, gave the impression that there was nowhere else in the world he would like to be but at the Al Bustan, singing with all his heart. A young Adonis without a hint of bulk, belied by a voice of power and might that seems to come from every muscle and pore, José stunned the audience with his virtuosity. The tenor also charmed us with his film star appearance out of a Roman or a Shakespearean drama.

José has mentioned that his favourite song on the programme was “Reyerta”, by M.Ortega,... This heart-wrenching balladic piece was the occasion for the deep melodious undertones of Montero’s voice to collide at high velocity with his high registers. Full of masculine passion, sudden changes and bursting drama, this performance was one of the best in an evening of excellence.”

Nation, Times of Oman, Patricia Groves, 17-VI-2011

WINTERREISE

Classic World Sound, VERSO

“...While record companies have offered many versions of this timeless music over recent decades, this one from Verso with tenor **José Manuel Montero** and pianist Juan Antonio Álvarez Parejo astonishes from the outset with the warmth of the interpretation and the elegance of its aesthetic and musical design.”

Diverdi, 1-VI-2011

TEATRO REAL, SALA GAYARRE, MADRID

Diario de un desaparecido, de L. Janàcek

“Un disparate fue que **José Manuel Montero** pudiera hacer una sustitución de última hora cantando en checo *Diario de un desaparecido*, de Janàcek...papel que Montero cantara espectacular desde la sombra...hasta el punto de tener que cerrar los ojos para escuchar la comprensión musical de un tenor, milagroso, para llevar en 48 horas una obra imposible por idioma, técnica y registro, a una altura por la que debemos dar gracias a la espléndida sustitución. Montero sí cobró la dimensión que el desaparecido Janicek nos transmite a través de su diario ficticio. El que yo llamo “tenor agricultor” exhibió una vez más la clase a que nos tiene acostumbrados.”

El rincón de Víctor, Víctor Burell, 3-I-2009

OTRA VOZ ESPAÑOLA: JOSE MANUEL MONTERO

Recital

“...un programa donde lo principal sería la expresión, acompañantes de **Montero**, voz de hermosísimo timbre que, sin renunciar a la afinación, se rompe en ocasiones para reafirmarse en los mensajes de las muchas bellas melodías de sus Scarlatti, Bellini, Tosti o Cardillo, en las que la música depende sobre todo del fraseo. Me llamaría especialmente la atención la sabia respiración (escuela) para la emisión de los agudos, siempre impactantes por su bravura y seguridad. Una segunda parte dedicada a lo “español”...pasó del nacionalismo popular a la zarzuela, sabiendo muy bien lo que se hacía en romanzas tan conocidas como “no puede ser”, de *La tabernera del puerto*. Mi esperanza asegurada está en *Nebbie*, el Respighi magistral que puso de manifiesto su espléndido registro; y el incommensurable Richard Strauss de *Zueignung*, en el que el tenor manifestó su gran preparación.”

El punto de las artes, Víctor Burell, 25-X-2007