

En Español / In Spanish

“INSPIRATIONS”

Meet the Artist – Adolfo Gutierrez, cellist

MAY, 2020

¿Quién o qué te inspiró a empezar el violonchelo y seguir una carrera en la música?

Mis padres. Los dos son músicos, mi madre soprano y mi padre organista, la música siempre estaba presente en casa en todo momento.

¿Quién o cuáles han sido las influencias más importantes en tu vida musical profesional?

De nuevo mis padres en primer lugar porque los dos son grandes músicos y han vivido una vida de concertista muy activa así como docente. Por otro lado otros grandes músicos que me han influido mucho escuchándoles desde pequeño son: Horowitz, Rubinstein, Isaac Stern, David Oistrach, Rostropovich, Radu Lupu, Pollini, Yo-Yo Ma, Grumiaux, Barenboim, Perlman, Zuckermann, Kleiber, Pressler, Zacharias y un largo *etc...* a algunos no pude más que admirarles desde la distancia a otros mi vida profesional me ha permitido conocerles e incluso entablar amistad con ellos y hacer música.

Mis maestros Elías Arizcuren, Lluís Claret o Bernard Greenhouse son fundamentales así como Gary Hoffmann y otros grandes cellistas con los que he tenido relación.

¿y quién o cuáles han sido las inspiraciones más importantes de otros ámbitos de la vida?

Bueno, digamos que lo ideal es tener los ejemplos de cómo desenvolverse en la vida y que grandes principios asimilar, en casa y yo he tenido esa gran suerte con mis padres. Me han enseñado como el ser músico y una persona decente consiste en compartir con los demás, en convencer no impresionar, en profundizar no en los fuegos artificiales, en ser auténtico y honesto aunque esa no sea siempre la mejor actitud para conseguir lo que quieras.... tanto en la música como en la vida....y en aceptar con la misma naturalidad tus virtudes y tus defectos, de igual manera el éxito y el fracaso.....

Porque sin tristeza no hay felicidad ni sin derrotas triunfos...y por supuesto siempre me han enseñado a seguir una regla de convivencia muy básica: no hagas a los demás lo que no te guste que te hagan a ti.

¿Cuáles han sido los mayores desafíos de tu carrera musical hasta ahora?

Antes de este año mis mayores desafíos eran cosas como tocar el concierto de Elgar con la orquesta que lo estrenó o lo grabó con Du Pré, London Symphony, hacer las 6 suites de Bach en un solo concierto, las 5 sonatas de Beethoven en un concierto con Yo-Yo Ma en el público en Chicago , tocar para Penderecki su segundo concierto bautizado por Rostropovich como la obra más difícil escrita para cello, el concierto de Barber la primera vez....., la primera vez que tocas con orquesta cuando empiezas tu carrera... pero por desgracia ahora mi mayor desafío es reciente y ha sido salir al escenario sin que mi padre esté allí ya que falleció recientemente después de una larga enfermedad. El solía acompañarme en muchos viajes. A parte del mejor padre que uno pueda soñar era un maravilloso compañero de viaje y se me hace muy duro salir a hacer música sabiendo que no podré abrazarle después, recibir sus comentarios ni irnos a cenar o disfrutar de nuestros desayunos el día después. Cualquier desafío anterior relacionado con conciertos con grandes orquestas o en famosos teatros, palidece comparado con la angustia de esta situación que tendré que asumir como pueda el resto de mi vida porque ya nunca será lo mismo.

¿Alguna barrera difícil imprevista que hayas tenido que superar?

He tenido que tocar enfermo muchas veces, una por ejemplo tocar tres días el concierto de Haydn en Re mayor con Ton Koopman encontrándome muy mal y descubriendo después que lo que tenía no era una gripe sino legionela. Descubrir antes de tocar Dvořák con London Philharmonic que mi cello está sin tensión en el alma y suena poquísimo y aún así salir a tocar porque ya no daba tiempo a solucionar nada.

Y por supuesto hay miles de cosas que pueden afectar tu vida personal y ponerte en una situación donde dar un concierto es lo último que harías, pero así es la vida.

Siempre hay imprevistos pero hay que contar con que son parte de la vida de conciertos.

y, por el contrario, ¿hay alguna persona o personas que puedas mencionar que te hayan ayudado o guiado mucho más allá del mero "deber"?

De nuevo debo nombrar a mis padres en primerísimo lugar porque han estado siempre ahí y siendo una continua fuente de inspiración y aliento. Mi primer profesor Elías Arizcuren que me hizo amar el cello, Lluís Claret que me hizo ver que el talento sin trabajo es un pecado y un fracaso seguro, Bernard Greenhouse que me hizo creer que podía ser concertista y me dio seguridad en mi mismo para intentarlo, Gary Hoffman, Radu Lupu, Yo-Yo Ma, Pressler, y otros grandes artistas que me han brindado su reconocimiento y ayuda cuando la he necesitado haciéndome sentir valorado por gente a la que admiro muchísimo.

¿cuándo eras más joven, cuáles fueron los concertistas más valorados por ti? ¿algún aspecto en los que te hayas inspirado (o incluso 'copiado'!) conscientemente o inconscientemente? hoy en día, ¿hay alguien a quien admires especialmente por sus valores musicales?

De joven mi primer instrumento fue el piano ya que el cello no lo comencé hasta los 14 años. en esa época me fijaba mucho en Horowitz, Rubinstein, Barenboim, Radu Lupu, Pollini, Zacharias, Zimmerman etc., todos muy distintos y por ello muy enriquecedores. La variedad de ideas y corrientes es muy importante en música y en cualquier tipo de pensamiento filosófico, político, vital al fin y al cabo.... por desgracia vivimos en una sociedad simplificada y frivolidada intelectualmente en la que las voces únicas y el fundamentalismo en las ideas campan a sus anchas y justamente eso es lo que mata el desarrollo intelectual en cualquier campo. Todos los artistas que me interesan realmente o son del pasado o ya por encima de los 60 años.... lo actual no lo encuentro tan interesante sino bastante hueco e impersonal aunque siempre hay excepciones pero está claro que estamos en una época donde lo visual ha ganado la partida a lo más abstracto sensorialmente. Hoy día la gran diferencia con los grandes artistas del pasado es que aquellos sentían como un deber casi religioso el servicio a la música y cuestiones como el marketing exagerado y el autobombo moderno han derivado en muchos artistas que utilizan la música para servir a su propio interés profesional.

¿Qué obras, estilos o tendencias nacionalistas crees que tocas especialmente convincentes? ¿Tienes alguna grabación en la que hayas participado de la que estés especialmente orgulloso?

Creo que eso no me corresponde a mí juzgarlo. Yo me siento cómodo en todo tipo de repertorio desde Bach hasta la música contemporánea. No me acerco a los diferentes estilos del mismo modo sino que cambio los parámetros en sonido, expresión y articulación dependiendo de lo que toco y esa variedad técnica al servicio musical es lo que hace que el interés y el enfoque se renueve con cada obra. Parece algo obvio pero no lo es ya que hay muchos intérpretes, incluso grandes intérpretes que tocan todo del mismo modo, con las mismas texturas sonoras, rangos de expresión etc. y sin embargo hay otros que manteniendo su esencia, personalidad y rasgos que nos permiten identificarles, aportan una voluntad de estilo muy diferente a cada música.

He grabado las sonatas de Barber, Rachmaninov y el tango de Piazzolla en mi primer disco, las 6 suites de Bach, las 5 sonatas de Beethoven, el concierto de Dvořák y el resto de su obra para cello y en la lista de lo que viene están el concierto de Schumann, Schelomo de Bloch, sonatas de Brahms de cello y de violín en el cello, más conciertos con orquesta..... o sea que no me privo de nada, jajá... creo que un pianista puede permitirse ese lujo por el infinito repertorio que tienen pero nosotros no. Aunque es en el siglo XX donde nuestro repertorio se pone en cantidad a la altura de otros instrumentos y eso hay que agradecerse muy especialmente a Rostropovich, que fue un verdadero huracán encargando obras y cortejando compositores de primerísima fila.

¿Tienes una/s sala/s de conciertos donde más te gusta tocar, y de ser así, por qué sería esto? y en cuanto a las actuaciones en sí, ¿cuáles (¡y dónde!) son tus experiencias de conciertos más memorables, y como ha afectado estos momentos positivos en tu filosofía de interpretación?

No tengo salas favoritas, tengo conciertos que recuerdo más que otros pero no siempre por la sala sino por muchas variables que pueden cambiarlo todo. En la mayoría de los casos esos recuerdos tienen que ver con las personas que formaron parte de esos conciertos. Hay veces que tocas a tu mayor nivel y estás contento, la gente encantada pero estás en un lugar extraño sin amigos, solo y te vas solo al hotel y listo para el siguiente viaje y eso conlleva una rutina algo triste y hueca ; sin embargo hay otras veces que has podido tocar aún mejor o no tan bien como aquella pero de pronto estás con tu familia que comparte el éxito contigo, la conexión con los compañeros de cámara o la orquesta ha sido maravillosa, grandes músicos, tus ídolos que te felicitan y han asistido a tu concierto y te hacen comentarios que jamás olvidas etc... y esos son los momentos que más recuerdas.

Tengo claro que el éxito no sirve de nada si no tienes personas queridas con las que compartirlo....en los últimos momentos de un ser humano todo lo que significa éxito en la vida tendrá que ver con el amor que has dado y recibido, lo que has compartido con personas y/o animales, el verdadero amor y conexión vital en la expresión más amplia del término, no el que se difumina cuando la gente que aplaudía en pie se sienta y se va a casa. Evidentemente también hay sitios que suenan mejor y por tanto se toca más a gusto pero en general el concertista debe aprender con la experiencia de tocar muchos conciertos a ajustar diferentes parámetros sonoros y de tempos *etc...* en mi experiencia algo fundamental que cambia el juego totalmente es tener un instrumento muy rico en armónicos que te permita malear el sonido como necesites y que deje que los límites de lo que puedes hacer, especialmente en el brazo derecho en cuanto a peso, velocidad, punto de contacto en la cuerda, respuesta a las articulaciones *etc.* sea un límite amplio. Un gran instrumento ofrece un mayor margen de error, entendiendo por error más variables, no sólo una o dos.

¿Cómo haces tus elecciones de repertorio de temporada a temporada? ¿es una decisión consciente, un plan a largo plazo, o por otro lado simplemente como resultado de lo que se te pide que toques? ¿Estás dispuesto a agregar un nuevo repertorio dejando de lado algunas obras ya establecidas, o prefieres que tu repertorio existente sea perfecto, o de alguna manera ambos?

Hay de todo, a veces eliges tu el repertorio (la mayoría de las veces en mi caso), otras veces te piden una obra concreta que el director, la orquesta o el festival quieren programar y si la obra te interesa la aceptas y si no intentas convencerles de hacer otra cosa o quedáis en el hoy por ti, mañana por mi jajá. Yo estoy ampliando repertorio constantemente, todos los años añado algo nuevo. Por ejemplo durante la cuarentena he montado dos conciertos nuevos: Kabalevsky No.2 y Shostakovich No.2, y siempre hay algunas obras que acabas tocando menos aunque con un repertorio como el nuestro no es tan complicado tenerlo casi todo en los archivos mentales, sobre todo si hablamos desde Boccherini hasta Prokoviev.

A partir de Shostakovich el repertorio ya se multiplica algo y hay conciertos muy complejos que normalmente se preparan por petición o interés propio pero no estarían en ese paquete clásico básico que todo solista debe dominar y tener listo siempre.

Como músico, ¿cuál es tu definición personal de éxito? y esta definición - ¿sería bastante diferente en el mundo rápido de hoy (con redes sociales etc.) de lo que era, digamos, hace 50 años?

Para mí el éxito en música es llegar a sentir, escuchar y proyectar la música exactamente como en tus ideales lo has hecho en tu cabeza, hacer las cosas como quieres, sin concesiones que no formen parte de tu idea original. Es decir llegar a donde quieras profesionalmente no es lo importante sino como llegas. Si es bajo tus condiciones estéticas, artísticas, éticas etc. habrás conseguido el éxito verdadero y original que tenías en mente, si vas haciendo concesiones continuas por las enormes presiones del mercado y el dictado de las modas de cada momento es posible que consigas un gran éxito socialmente hablando, como profesional, pero tu plan original y por tanto tu alma artística habrán fracasado y claudicado a preceptos y principios que originalmente no contemplabas o incluso aborrecías. Esto es muy habitual hoy día por la altísima competencia ya que mucha gente con tal de lograr lo que creen que es el éxito hacen realidad lo que Groucho Marx decía en aquella película: “estos son mis principios pero si no le gustan tengo otros”..... para bien o para mal yo solo tengo unos y los sigo de forma inflexible.

¿Cuáles consideras que son las ideas y conceptos más importantes para impartir a los aspirantes músicos? ¿Podrías ofrecer brevemente algún consejo al músico joven (emergente) sobre cómo deberían tratar de comunicar el éxtasis de la música? ¿Algún consejo que puedas ofrecerles sobre cómo podrían sentirse cada vez más cómodos con su público, sus colegas y los organizadores de sus conciertos, a fin de llevar una vida mentalmente "sana"?

Tiene que ver con la respuesta anterior. Uno debe ir poco a poco formando un criterio artístico de cómo quiere que suene su instrumento, las obras que interpreta en los diferentes estilos, como debe fluir la música, salvarla de manierismos o añadidos puramente superfluos y debe escuchar y valorar muchas fuentes, las que más atraen y también otras que si bien no atraen tanto en principio deben escucharse si objetivamente están a un alto nivel porque lo ideal es coger ideas que luego uno desarrolla de forma personal y pueden acabar muy lejos de la idea original. Esto lo han hecho todos los grandes genios, porqué no íbamos a hacerlo los intérpretes, se llama inspiración. Que huyan de los efectos ópticos al tocar que no sean necesarios y que acaban por convertir la experiencia en visual y no auditiva, que profundicen en las obras y saber sobre sus autores para así conseguir un término medio entre el conocimiento y el instinto natural. Que jamás instrumentalicen la música sino que musicalicen el instrumento..... la mayor cota de virtuosismo no es tocar como una computadora sino ser capaz de trascender el instrumento. Que no se pasen el día estudiando solamente, hay que vivir para poder contar algo.... que nunca separen entre técnica y música. La técnica es solo un medio que debe ser muy flexible y cambiante para adaptarse a cualquier música, y que no intenten impresionar al público sino conquistarlo. El amor dura más que el deseo.

¡Muchas gracias de verdad a Adolfo por compartir estos pensamientos!

Adolfo Gutierrez Profile

Nacido en Munich, de padres españoles, es sin duda el violonchelista español de mayor proyección internacional en estos momentos. En 2010 debutó con la London Symphony Orchestra en la serie de Ibermusica interpretando el Concierto de Elgar, siendo reinvitado al ciclo, donde ofreció un recital en 2012 con gran éxito de público y crítica.

Recientemente ha actuado con la Royal Philharmonic de Londres con Charles Dutoit y fue inmediatamente reinvitado con la RPO, esta vez bajo la batuta de Edward Gardner para el concierto inaugural del Festival de Santander 2013, interpretando el Concierto de Elgar. Entre sus últimos compromisos se incluyen, su debut con la Gewandhaus Orchester con Riccardo Chailly, recital en el Festival Mendelssohn de la Gewandhaus de Leipzig, Orquesta Nacional de España con Ton Koopman, Fort Worth Symphony en USA con Miguel Harth-Bedoya, así como invitaciones por parte de Kent Nagano y la Montreal Symphony, y con Vladimir Jurowski y la London Philharmonic Orchestra en 2016.

En España ha actuado en los últimos años con las principales orquestas. Entre sus últimos compromisos se pueden destacar conciertos dentro de las temporadas de la Orquesta Filarmónica de Málaga, Orquesta de Bilbao, Orquesta del Principado de Asturias, Orquesta Nacional de España y la Orquesta de Castilla y León, entre otras.

Adolfo Gutiérrez Arenas ha colaborado con directores como Eduard Schmieder, José Ramón Encinar, Friedrich Haider, Enrique Batiz, Antoni Ros Marbà, Anu Tali, Pablo González, Michael Thomas, Roberto Minczuk, Charles Dutoit, Edward Gardner y otros. Sus giras de recitales en USA le han llevado a tocar en New York, Boston, Dallas, San Diego y Los Ángeles.

Entre sus grabaciones cabe destacar un programa de recital con obras de Barber, Rachmaninov y Piazzolla, la integral de las suites para violonchelo solo de J.S. Bach y la integral de las Sonatas de Beethoven.

Comenzó sus estudios de piano en Munich y en España a los 14 años los de violonchelo. Entre sus maestros destacan Elías Arizcuren, Lluís Claret, Gary Hoffman y Bernard Greenhouse.

Adolfo toca un instrumento hecho en Cremona en 1673 por Francesco Ruggeri, generosamente prestado por mecenas anónimos con la inestimable colaboración de Thomas Wei en Florian Leonhard Ltd. London.

Anexo:

Web Page: <http://www.adolfogutierrezarenas.es>

Biography in English : <http://www.adolfogutierrezarenas.es/bio>

Twitter: <https://twitter.com/adolfo0gutierrez?lang=es>

Face book: <https://www.facebook.com/adolfo.gutierrezarenas.7>

You Tube:

<https://www.youtube.com/channel/UCUEdXDKXZeqbGywpC818IzA>

