

“INSPIRATIONS”

Meet the Artist – Lluís Claret, cellist

APRIL, 2021

¿Quién o qué te inspiró a empezar el [violonchelo/instrumento/actividad] y seguir una carrera en la música?

El hecho de ser Pau Casals mi padrino, debido a la fuerte amistad fraguada en el exilio en Francia con mis padres, influyó en mi interés por el chelo y también por la figura humanista del Maestro.

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

A parte de Pau Casals, mis principales profesores, dos de ellos no chelistas pero músicos y pedagogos excepcionales como Enric Casals (hermano de Pau) y György Sebök (pianista), y Radu Aldulescu, Maurice Gendron (que a los 17 años me hizo ver que todavía no sabía nada...), y también una larga relación de amistad con Bernard Greenhouse, con el que compartí muchas experiencias musicales y pedagógicas que me hicieron mejor chelista y profesor.

Con Enric Casals estudié muchos años y gracias a él debuté como solista con la Orquesta de Barcelona interpretando su Concierto para Violonchelo (3/6/72) bajo la dirección de Antonio Ros-Marbà.

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

Las inspiraciones, para un artista, o por lo menos para mí, son múltiples. Alguien me dijo un día : "en tu sonido oigo las voces de muchas personas". Y es verdad, están las voces de todas las personas que me han marcado, además de los profesores citados: Victoria de los Ángeles, Dinu Lipati, Arthur Rubinstein, Sergiu Celibidache, y otros, así como muchos pintores y escritores, resaltando muy especialmente al poeta Joan Margarit, recientemente fallecido, una profunda amistad de 30 años...Él me hizo conocer a Chet Baker, cuya voz tan especial también está en mi "memoria".

¿Cuáles han sido los mayores desafíos de tu carrera musical hasta ahora? ¿Alguna barrera difícil imprevista que hayas tenido que superar? Y, por el contrario, ¿hay alguna persona o personas que puedas mencionar que te hayan ayudado o guiado mucho más allá del mero "deber"?

Aunque parezca un tópico, el mayor desafío ha sido el camino, siempre infinito, recorrido en compañía de las 6 Suites de Bach. Pienso que las enormes dudas que viví en mi proceso de acercamiento a ellas es lo que más me ha hecho crecer como músico y como persona, junto quizás a las Sonatas de Beethoven y al Concierto de Schumann.

Otro aspecto muy importante de mi vida musical y que ha representado también un desafío ha sido la música contemporánea. Aquí la gran influencia y guía fue la relación muy cercana con el gran compositor Joan Guinjoan. Como integrante de su grupo Diabolus in Musica, ya desde los 18 años, tuve la oportunidad de estrenar multitud de obras de compositores españoles y de vivir la pasión de Joan Guinjoan por la música como una gran lección.

¿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?

Creo que ya he contestado cuales eran los principales intérpretes influenciaron mi juventud, y que siguen formando parte de mi sonido. Hay otros encuentros imborrables, a veces anónimos, porque en este sentido creo que debemos ser como una esponja y absorber todo lo que nos pueda ayudar, venga de donde venga.

Hoy en día, tengo que reconocer que quizás debido a estas tempranas influencias me es difícil encontrar un artista joven que me convenza en todo lo que hace, aunque admiro a muchos. Entre los "menos jóvenes" y enormes artistas que inspiran están Andrés Schiff y Grigory Sokolov.

¿Qué obras, estilos o tendencias nacionalistas crees que tocas [diriges/compones según procede] especialmente convincentes? ¿Tienes alguna grabación en la que hayas participado de la que estés especialmente orgulloso?

De todas mis grabaciones, y hay bastantes, creo que me quedaría con tres o cuatro máximo: mi segundo CD de las Suites, fruto de una relación con ellas mucho más lúdica que antes, mi CD "Lluís Claret en Fontfroide" (E. Casals, G. Cassadó, S. Brotons, J. Guinjoan), el de las Cinco piezas de P. Casals para chelo y piano y sus Sardanas para chelos, y mi último CD, hecho en Japón hace tres años, de las Sonatas de Beethoven con Masaru Okada.

En cuanto a las obras o estilos, claro que tengo mis preferencias, pero siempre intento que la pieza que interpreto en su momento sea mi "preferida".

¿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 (iy dónde!) son tus experiencias de conciertos más memorables, y como ha afectado estos momentos positivos en tu filosofía de interpretación?

El Palau de la Música de Barcelona es la sala más especial para mí, no tanto por su acústica como por el hecho de ser mi sala "debut" y la que más recuerdos guarda de toda mi vida musical. Ya ensayaba cada mañana ahí cuando estaba en el último atril de violonchelos de la OBC, con solistas como Rubinstein, Rostropovitch, Argerich, Tortelier, y directores como...Celibidache!! Y muchos conciertos con el Quartet Ciutat de Barcelona, el Trio de Barcelona, el Trio de Berlin. Como solista, a parte del Concierto de E. Casals, mis interpretaciones de Haydn Do M, de Dvorak (con la Filarmónica Checa y Vaclav Neuman, de Schumann, Doble de Brahms, Triple de Beethoven y muchos otros, estrenos de Tomás Marco, J. Guinjoan, etc...

A parte tengo recuerdos especiales, como la increíble acústica de la sala de cámara de la Schauspielehaus de Berlín, cuando todavía era Alemania del Este, del Pablo Casals Hall de Tokio, ya desaparecida...

No creo que ello haya influenciado mi teoría de la interpretación. Sí que recuerdo mis dos conciertos de Dvorak con la Filarmónica Checa como algo agri dulce, puesto que la orquesta era puro terciopelo, pero un único ensayo de 30mn justo antes del concierto...

¿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?

Es una mezcla de circunstancias, algunas escogidas por mí, como cuando tenía que grabar las Suites o los Beethoven, o por lo que me piden los organizadores.

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?

Uuuuuuups... Vaya pregunta !!! A veces uno tiene mucho éxito de cara al público y no queda nada satisfecho personalmente, y otras veces ocurre lo contrario. Algunos artistas miden su éxito por el número de bises y a mí no me gusta tocar bises...

Pienso que no debemos de estudiar para tener éxito, sinó para llegar a "conversaciones" profundas con los compositores, y a veces no son obras "de éxito" pero que nos enriquecen más que otras piezas "fáciles".

¿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"?

Pues creo que parte de mi concepto ya queda expresado en la contestación anterior. Es el amor por la música y su belleza que debe de guiar nuestra búsqueda diaria, siempre con una gran curiosidad para descubrir cosas y sobre todo para que cada uno encuentre su propia voz interior y poder dialogar con el público a través de grandes autores.

Es importante que los jóvenes se esfuercen en buscar propuestas nuevas para interesar a los promotores, y como he dicho, que sean ideas muy personales y sinceras, buscando no el éxito si no el placer de experimentar y vivir ideas propias. Como dice Kurtág: "el resultado no es urgente, la búsqueda es lo interesante...".

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

Lluís Claret Profile - in English

The Andorra born cellist Lluís Claret began his musical studies at the age of nine. He was the son of Catalan parents. In 1964 he moved to Barcelona, where, after obtaining the highest distinctions at the Liceu Conservatory, he began to receive the advice of Enric Casals (Pau Casals's brother), who would become his main influence for several years. Later he expanded his studies in France, Italy and the United States with Maurice Gendron, Radu Aldulescu and Eva Janzer, and with two personalities that were decisive in his later musical development: György Sebök and Bernard Greenhouse.

After winning the first prizes at the Bologna International Competitions (1975), Pau Casals (1976) and Mstislav Rostropovich (1977), he became a regular soloist invited by important orchestras across the globe, including mention of the Washington Symphony Orchestra, the Philharmonic of Moscow, the French National Orchestra, the English Chamber Orchestra, the Hungarian Philharmonic or the Czech Philharmonic, under the baton of leaders such as Pierre Boulez, Karl Munchingen, Dimitri Kitaienko, Witold Lutoslawski, George Malcolm, Vaclav Neuman or Mstislav Rostropovich.

At the same time, chamber music has always held a special place in his heart of professional activity. He founded the Trío de Barcelona (1981-1993) and has often collaborated with other prestigious interpreters.

His repertoire ranges from Bach to contemporaries and includes premieres, first auditions and dedicated works by many current composers, many of which he has immortalized in his also important discography. Despite being one of the most recognized cellists of today for his extraordinary interpretative contribution to chamber music, Lluís Claret stands out greatly for his determined commitment to contemporary music, and in this way he has collaborated closely with Dutilleux, Lutoslawski, Penderecki, Boulez, Xenakis or Guinjoan among other great composers.

Lluís Claret is also a pedagogical reference, regularly invited to be part of the juries of International Competitions and Courses (such as the Rostropovich in Paris, the Leonard Rose in Washington, the Trapani in Sicily), as well as being a professor at numerous conservatories. Since 2003 he has presided over the Lluís Claret-Ciudad de Moguer International Competition.

..

Great words of wisdom from our featured cellist:

..."Bach's suites are mirrors in which everyone can see themselves"
..."People want the music in a concert to sound like a record when many times when you record a record you want it to sound like a concert."

And a FULL-length interview here with "Opus Cello", with numerous video clips of interest:

<http://www.opuscello.com/lluis-claret>

...

Lluís Claret - *"Lograr la excelencia con un instrumento. Lluís Claret talks about the strengths that a musician must develop to achieve excellence with an instrument."*

De gran importancia para todos aquellos con la ilusión de hacer una carrera como violoncellists o como músico:

<https://www.youtube.com/watch?v=SjF8CoWyxfc>

..

..

Thanks Lluís for your magnificent contribution to Spanish and Catalan music

The image linked here is claimed to be used under fair use as:
the photo is only being used for informational purposes.

'documenting the cello' www.johnstone-music.com