

התמזגרות

CONFLUENCE{S}

Benjamin Alunni

« Cuando melodía francesa y culturas judías se abrazan »

Recital para tenor, piano y violonchelo

‘Mélodies’ a la salsa yidis

El tenor francés Benjamin Alunni mezcla en un insólito disco la cultura musical francesa, el género del cabaret y los sonidos de la composición hebrea.

USE LAHOZ

El tenor francés Benjamin Alunni, tras la presentación de su disco *Confluences* en el teatro del Athenée-Louis Juvet de París.

DOCUMENTOS

EL PULSO

HAY ARTISTAS QUE caminan en la dirección que ellos quieren (casi siempre coincide con la del mercado) y otros en la dirección que indica la obra de arte. El poeta Charles Simic suele explicar el proceso creativo de manera muy gráfica: “Quería ir a la iglesia, pero el poema me llevó al canódromo. La primera vez que me sucedió quedé horrorizado. Me llevó años admitir que el poema es más listo que yo. Ahora camino en la dirección que él me indique”.

Al hilo de esta intuición, el joven tenor originario de Niza Benjamin Alunni sigue la senda del arte y de sus antepasados. Acaba de estrenar disco y proyecto. Bajo el título *Confluences* (*Confluencias*, Klarthe), Alunni pretende mezclar la *mélodie française* con la cultura musical judía. En sus interpretaciones conviven un texto medieval hebreo convertido en canción de cabaret con una opereta yidis inspirada en cantos ucranios populares. Y también hay espacio para su admirado Maurice Ravel, que compuso un *kadish* (plegaria cantada o recitada de la tradición judía) sin pertenecer a esa religión (una hipnótica pieza de 1914 para voz y piano).

Toda una investigación en la historia del patrimonio artístico para mostrar la porosidad de la música de la mano de un tenor nacido en 1983 que canta en cuatro lenguas (francés, arameo, hebreo y yidis), cuyos abuelos son de origen judeoespañol (su próximo disco incluirá el ladino) y que ha sido bautizado por la emisora France Info

como una de las grandes promesas de la escena lírica francesa.

Asisto a la presentación del disco en el Athenée Théâtre Louis-Juvet y, mientras aplaudo, me viene a la mente lo que decía Umberto Eco en *Apocalípticos e integrados* sobre la homogeneización del gusto musical. “(...) Donde la fórmula sustituye a la forma”, escribió, “se obtiene éxito únicamente imitando los parámetros, y una de las características del producto de consumo es que divierte, no revelándonos algo nuevo, sino repitiéndonos lo que ya sabíamos”.

Las revelaciones sí surgen en este proyecto de Alunni junto a la pianista Marine Thoreau La Salle y la violonchelista Lydia Shelley. A partir de la fusión de distintas sensibilidades y orígenes, la intención es sobrepasar cualquier frontera: “Por un lado, me gusta la melodía, lo que los alemanes llaman *Lied*, poema musicado por un compositor; por otro, están mis orígenes judíos, y en el medio aparece Ravel, que es francés y que para su *kadish* se inspiró en una cultura de la que *a priori* no conocía nada, solo porque se sentía atraído por una gran cantante de la época, Madeleine Grey, que era judía, y escribió para ella. Ravel simboliza la alianza entre la *mélodie* y la cultura judía a través de la música”.

Mientras pienso en cómo sería Madeleine camino por la Rue Auber de París tarareando el *Bolero* de Ravel. Al rato caigo en la cuenta de que se me ha olvidado comentarle a Benjamin Alunni, por si no lo sabía, que Ravel (como él) también tenía ascendencia ibérica (su madre, de origen vasco, le habría transmitido canciones de esa tierra, y en la perfección del *Bolero*, cuyo aire se inspira en la célebre danza folclórica española, hay quien ha adivinado ecos del *txistu* y el tamboril). Da igual, en el próximo concierto se lo digo.

«Confluence{s} es una fascinante ocasión de encuentros insólitos: entre melodía francesa y tradición judía, repertorio clásico y arias folclóricas, textos religiosos y canciones de cabaret..»

Culturebox

« Porque hay que decirlo alto y claro: este álbum es un gran acierto. [...] La ternura y la profundidad espiritual de estos cantos nos llegan al corazón.»

Mediapart

«Una música para escuchar tanto para comenzar a sumergirse con minucia en mundos enteros, como para meditar en un sincretismo personalizable por todos los oídos.»

toutelaculture.com

Escuchar el álbum
y ver el teaser

CULTUREBOX
francetélévisions

EL PAÍS

3/APASON

TouteLa
Culture
•com

Este dossier contiene enlaces a internet con información complementaria

El proyecto Confluence{s} explora de forma inédita diferentes facetas de las culturas judías a través de la melodía francesa. Este recital para tenor, piano y violonchelo es fruto de una investigación alrededor de un repertorio desconocido o inédito, mezclando melodías folclóricas y tradicionales, obras de repertorio clásico y música contemporánea.

Estas obras, cantadas en francés, hebreo, arameo y yidis, fueron creadas tanto por compositores célebres como por autores, judíos y no judíos, hombres y mujeres, a menudo desconocidos o a veces olvidados.

Confluence{s} es una experimentación, un diálogo en cuatro lenguas entre tradición y modernidad, francofonía y judaísmo. Es la primera vez que se propone un programa de recital de melodías tejido de cultura judía. El patrimonio musical presentado aquí atraviesa el siglo XX hasta nuestros días, de Maurice Ravel hasta hasta Graciane Finzi.

En diciembre de 2017, Benjamin Alunni publica su primer álbum solo con la pianista Marine Thoreau la Salle y la violonchelista Lydia Shelley del Quatuor Voce. *Confluence{s}* es un doble álbum de melodías francesas de inspiración judía. Esta grabación y las investigaciones que la acompañan son llamativas por la originalidad del tema y el descubrimiento del patrimonio musical inédito.

Después de sus estudios en el Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Paris con Pierre Mervant y Gerda Hartman, Benjamin obtiene su Master en la Norges Musikkhøgskole de Oslo en la clase de Hakån Hagegård y Svein Bjørkø. Asiste a la masterclass de Malcolm King, Yvonne

Minton, Philippe Huttenlocher y Nathalie Stutzmann, Eric Schneider, Helmut Deutsch y forma parte del Liedforum of the Universität der Künste de Berlín...

Se produce en diferentes formaciones tanto en Francia como en el extranjero. En el Théâtre Impérial de Compiègne, en la Opéra-Comique en varias ocasiones bajo la dirección del director francoamericano William Christie para *Atys* de J. B. Lully y *David & Jonathas* de M. A. Charpentier. También en la Opéra de Bordeaux, en la Opéra Royal de Versailles, Festival de Edimburgo, Bozar de Bruselas, Barcelona, Utrecht, Lincoln Center y en la BAM de Nueva York, o también en París en el Théâtre des Champs Elysées junto con Edita Gruberova y la Orquesta Sinfónica de Oviedo... Ya tenor, canta en *Les Mamelles de Tirésias* de Poulenc en el Festival d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence, *La Monnaie* de Bruselas, la Opéra de Nancy. En *Der kaiser von Atlantis* de Ullmann y *L'Orfeo* de Monteverdi en la Opéra de Dijon.

Amante de la música contemporánea, interpreta varias obras líricas como *Wonderful Deluxe* de Brice Pauset para el Théâtres du Luxembourg y la Operadagen Rotterdam o *Désarmés* de Alexandros Markeas. Realiza varios conciertos con compositores como Brian Ferneyhough y el Ensemble Namascae Lemanic Modern, bajo la dirección de Elena Shwartz, para la Fondation Royaumont, con quien crea una obra del compositor turco Mithatcan Öcal. En el Festival d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence, interpreta

Entre 2012 y 2017, colabora con el coreógrafo Thomas Lebrun en dos coreografías. En primer lugar, con *La Jeune fille et la Mort* con el Quatuor Voce, creada en el Théâtre National de Chaillot, que obtuvo un gran éxito, y después *Lied Ballet*, sobre los Lieder de Gustav Malheur y la Segunda Escuela de Viena, creado en el Festival d'Avignon y en gira en Asia.

Benjamin Alunni ha recibido el Prix d'Honneur de la obra de los Saints-Anges; el Prix des Amis del Festival d'Aix-en-Provence.

Nacida en 1982, Marine Thoreau La Salle entra en el Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Paris después de sus estudios musicales en el CNR de Saint Maur des Fossés en piano y acompañamiento y de haber estudiado Letras Clásicas en la Sorbona: en clase de acompañamiento vocal, asiste a clases de Lied y melodía francesa con Anne Grappotte y luego con Anne Le Bozec, Emmanuel Olivier y Jeff Cohen, y obtiene, en junio de 2007, el primer premio con la mención de excelencia a la unanimidad. Completa más tarde su formación con Erika Guimar y Nathalie Dang en la clase de acompañamiento/Dirección de canto y obtiene en junio de 2009 el primer premio mención de excelencia a la unanimidad con las felicitaciones del tribunal. Recibe igualmente los consejos de Hatmurt Höll,

Philippe Huttenlocker, Collette Zerah y Janine Reiss, participa en 2006 en el Forum Europeo de Lied en Berlín, y en 2008 en la serie de masterclass “El arte del acompañamiento vocal” en el museo de Orsay en 2008 impartido por Julius Drake, Roger Vignoles y Mickaël Levinas.

Invitada regularmente a producir recitales de piano y canto y en el seno de diversas formaciones de música de cámara (Jeunes Talents aux Archives Nationales Hôtel de Soubise Paris, Centro checo de París, Académie Ravel –Saint-Jean-de-Luz, ...), cuenta entre sus compañeras de trabajo con las cantantes Isabelle Germain, el clarinetista Philippe Cuper y los flautistas Florence Bellon y Vaslav Kunt.

En 2009, acompaña en recital la gira de conciertos en Medio Oriente a la soprano Isabelle Poulénard (Kuwait y Arabia Saudí) y un disco de melodías y Lieder del siglo XX sobre el tema de Asia con la soprano Li-Chin Huang, premiada por la Fondation Meyer.

Participa en calidad de pianista de ensayos en las producciones del Théâtre du Chatelet en París con *The sound of Music* de R. Rodgers/Hammerstein y *Magdalena* de H. Villa-Lobos, colabora con diferentes óperas (Opéra Comique, Centre de Musique Baroque de Versailles, Opéra de Rouen, Théâtre de Bouffes du Nord...) y trabaja como pianista o directora de canto para proyectos musicales variados: producciones líricas (*La Cambiale di Matrimonio*, *Don Giovanni*, *Alcina*, *Die Fledermaus*, *L’Enfant et les Sortilèges*, *The Rape of Lucretia*, *Didon et Enée*, *Le Pauvre Matelot*, *The Telephone...*) y opereta, creaciones contemporáneas para coros mixtos y coros de niños ; participa además en 2010 con los músicos de la orquesta Lamoureux en el concierto Carte Blanche à Agnès Jaoui en el Théâtre des Champs-Élysées.

Con títulos oficiales de profesora de piano y acompañamiento, acompaña las clases de Régis Pasquier en la Accademia Internazionale de Musica di Cagliari, y las del director Alain Garichot en el Festiv’Académies d’été de Neuvic. Es directora de canto en el Conservatoire de Levallois desde 2004 y forma parte del CNSMD de París en el departamento de pedagogía de canto.

Originaria de Londres, Lydia Shelley debuta en violonchelo a los siete años en la clase de Eileen Croxford. De 2002 a 2007, estudia en el Royal Northern College of Music de Manchester en la clase de Hannah Roberts, donde obtiene el primer premio “Bachelor of Music” y un diploma de “Postgraduate Studies”.

Amante de la música de cámara, decide perfeccionarse entonces en el Royal College of Music de Londres bajo la dirección de Richard Lester (Trio Florestan) donde se ve recompensada en 2009 con un “Masters of Music in Performance” con la más alta distinción.

Lydia Shelley es miembro fundador del Quatuor Finzi (2008-2013), con el cual se produce regularmente en prestigiosas salas de concierto, como la Wigmore Hall o la Queen Elizabeth

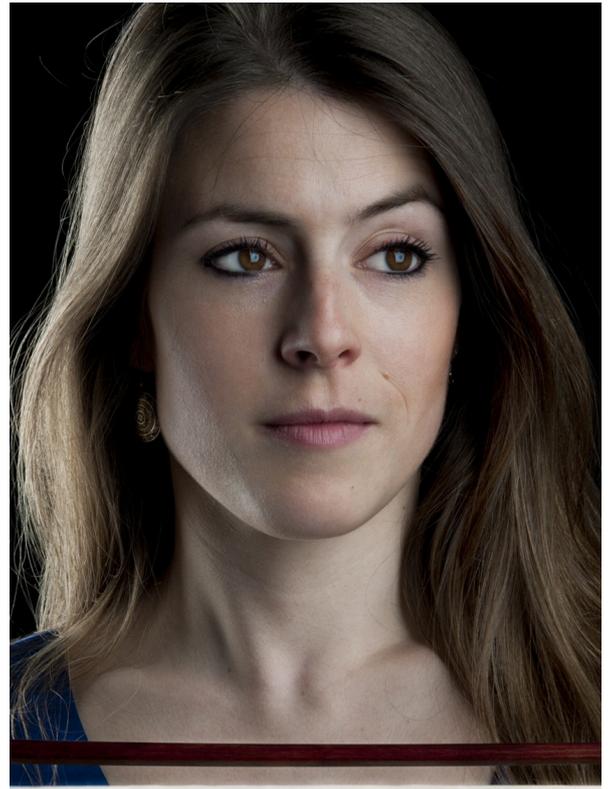
Hall en Londres, o también en la Concertgebouw en Amsterdam. El Quatuor Finzi fue premiado con diferentes premios en concursos internacionales (Trondheim, Londres, Melbourne, Lugano, Royal Over Seas League).

Música ecléctica, toca igualmente en Reino Unido en el seno de conocidas orquestas de cámara, como la Academia of St Martin in the Fieldset, la Orchestre de St John’s, así como la Orchestre de l’Âge des lumières (Orchestra of the Age of Enlightenment), con la cual disfruta particularmente tocando instrumentos de época.

En Francia, es invitada regularmente como violonchelo solista o co-solista en la Orchestre des Pays de Savoie, la Opéra de Lyon y el colectivo de cámara Les forces Majeures con quien graba *Une Vie de Rossini* con Karine Deshayes (mezzosoprano), que fue publicado en 2015 por Aparté.

Lydia Shelley es miembro del Quatuor Voce desde 2013. Esta formación se producen en escenarios del mundo entero, en cuarteto y acompañando artistas de excepción, desde Yuri Bashmet a Juliane Banse. En 2013, el cuarteto fue nombrado "Rising Stars" por el European Chamber Hall Organisation (ECHO) y emprende una gira de corcientos por las salas más conocidas de Europa. Durante la temporada 2014-2015, el Quatuor Voce es invitado entre otros al Théâtre des Champs Élysées (Paris), al Wigmore Hall (Londres) y al Kioi Hall (Tokyo) acompañando a Lise Berthaud y a Mami Hagiwara.

Lydia, amante de la equitación y de la doma en particular, vive actualmente en París. Toca un violonchelo de Francis Kuttner.

Compositores

Los compositores conocidos

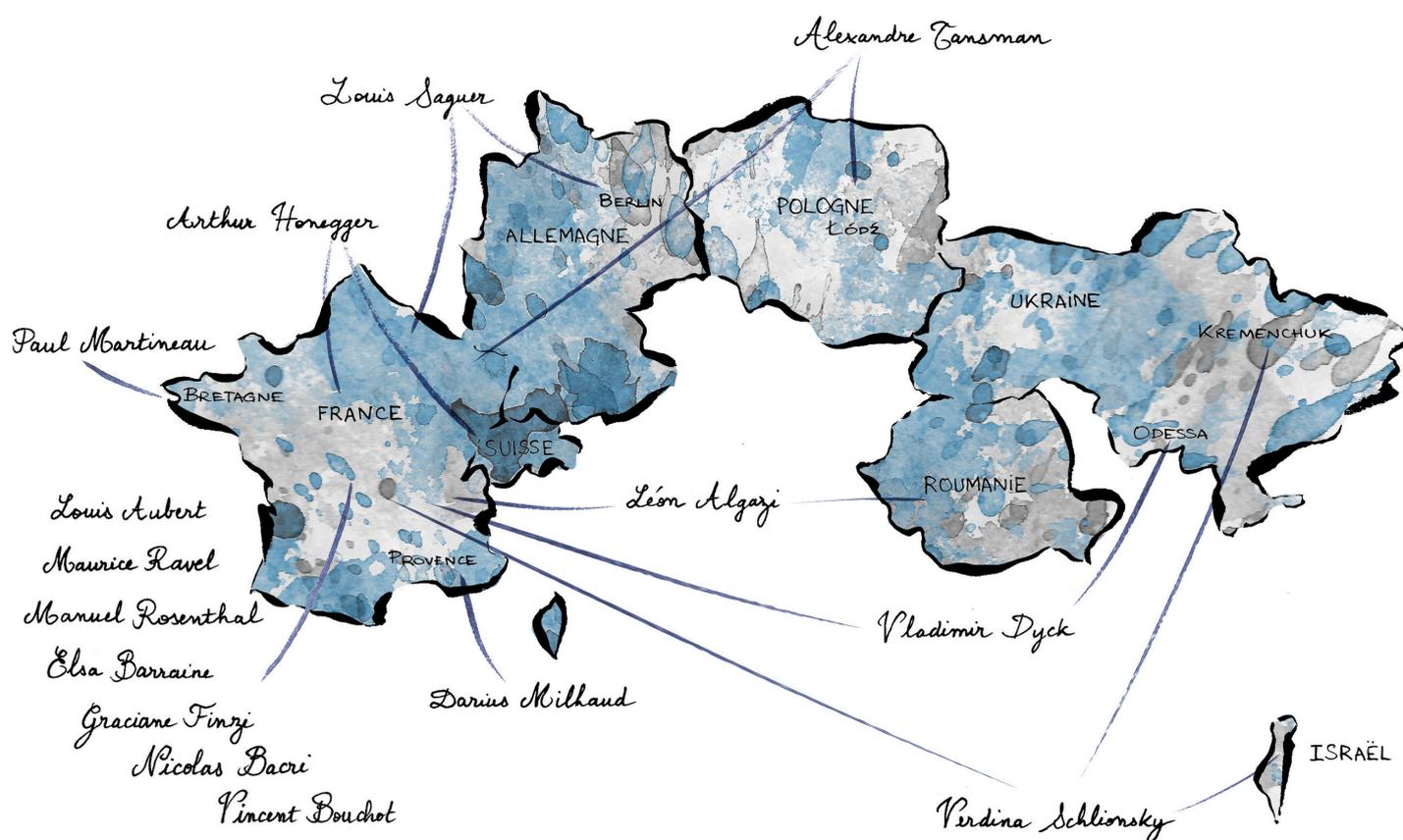
Maurice RAVEL (1875-1937)
Darius MILHAUD (1892-1974)
Arthur HONEGGER (1892-1955)

Las compositoras

Elsa BARRAINE (1910-1999)
Verdina SCHLIONSKY (1905-1990)
Graciane FINZI (1945)

Los compositores de hoy

Graciane FINZI (1945)
Nicolas BACRI (1961)
Vincent BOUCHOT (1966)

Los compositores raros

Léon ALGAZI (1890-1971)
Louis AUBERT (1877-1968)
Manuel ROSENTHAL (1904-2003)
Alexandre TANSMAN (1897-1986)

Los compositores descubiertos

Vladimir DYCK (1882-1943 Auschwitz)
Paul MARTINEAU (1890-1915)
Louis SAGUER (1907-1991)

Del descubrimiento de un repertorio desconocido al proyecto Confluence{s}

Una de las razones de este proyecto es hacer posible que se puedan escuchar de nuevo obras que no han podido ser jamás escuchadas desde su creación. Algunas melodías del programa son de compositores conocidos, como Maurice Ravel, del cual su Kadish es tan “popular” que esta obra forma parte desde ahora de lo que llamamos el repertorio. Es un texto de la liturgia judía, musicado por un compositor no judío, que ultrapasa el campo religioso para ser escuchado en las salas de concierto.

La mayoría de las obras del programa son poco conocidas o inéditas. Por lo tanto, detrás de cada una de ellas o de cada autor, hay un momento de la vida, una historia.

Cada obra tiene su propio recorrido, su propia historia. Como ejemplo, presentamos aquí algunas que reflejan la identidad de este proyecto.

A través de estas grandes personalidades con un sorprendente recorrido, constatamos que los

nombres de los compositores no aparecen casi nunca en el programa de los conciertos. Eventualmente conocidos por los especialistas, lo son excepcionalmente por los músicos que los interpretan, pero desconocidos por el público general.

Estas obras son historias en la Historia. Todos los compositores, judíos o no judíos, se inspiraron de un aspecto de las culturas judías. De esta forma, para unos, la música es un lugar de expresión de su cultura. Para otros, las culturas judías son fuente de inspiración para sus composiciones.

El proyecto musical Confluence{s} se dirige a todos, melómanos o neófitos, músicos o curiosos. Estas melodías son ricas por su mestizaje cultural. Algunas músicas tocarán a unas u otras personas por sus invenciones o los universos que revelan. Están todas enlazadas entre ellas por una línea que une Francia y su historia con las cultura judías a través de la música.

FICHA TÉCNICA

EFFECTIVOS

3 músicos:

- un cantante, tenor
- una vilonchelista
- una pianista

NECESIDADES

- un piano afinado con un taburete e iluminación adaptada
- dos sillas
- dos atriles

Contáctenos para más información.

CONTACTOS

Benjamin Alunni
benjamin@chantdelinos.com

<http://confluences-melodie.com>

Patrocinadores

