

Jonas Kaufmann

Un brindis por las canciones del séptimo arte

por Blanca Gallego

Jonas Kaufmann se enamoró de la música cinematográfica a través de la influencia de los principales tenores de la época de Weimar, como Joseph Schmidt y Richard Tauber, así como de las sublimes orquestaciones de los grandes compositores cinematográficos de la edad de oro, como Korngold y Max Steiner, que estaban impregnados de la herencia de Puccini y Richard Strauss. Para Kaufmann, *The Sound of Movies* presenta la innegable influencia de la ópera en la más popular de las formas artísticas, el séptimo arte llevado a la música, la peculiar relación que mantiene una sencilla canción con un sinfín de emociones que nos provoca el cine.

"*The Sound of Movies* -afirma el tenor- es una colección de maravillosas canciones de más de ochenta años de historia cinematográfica. Ya vayan acompañadas de imágenes en movimiento o tratadas como música pura, todas han encontrado un lugar en mi corazón".

Y es *The Sound of Movies* la última grabación del considerado "rey de los tenores" en el sello Sony Classical, registrada con un sonido espectacular, junto con la Orquesta Sinfónica y el Coro Nacionales de la República Checa, dirigidos por Jochen Rieder, contando también con la colaboración del famoso guitarrista Miloš Karadaglić en tres de los temas del álbum, que estará a la venta desde este 15 de septiembre.

The Sound of Movies es el reflejo de la fascinación del tenor Jonas Kaufmann por una colección de éxitos populares, cantados en varios idiomas, que abarcan desde la Alemania de la época de Weimar (una canción escrita para acompañar la película muda de Robert Land 1929 *Ich küsse Ihre Hand, Madame*, canción que hizo muy popular en su época Richard Tauber), hasta "Bring Him Home", de la película de 2012 *Les Misérables*, llevada al cine por Tom Hooper como género musical.

El álbum incluye también las interpretaciones de Kaufmann de "Nelle tue mani" (*Ahora somos libres*) compuesta por Hans Zimmer para *Gladiator*; la ganadora del Oscar® "Moon River" de *Desayuno con diamantes* /quizá una de las canciones cinematográficas más famosas y bellas de la historia) y el épico título de Vangelis que da nombre a la película *1492: La conquista del paraíso*. También se incluyen grandes musicales, con títulos memorables como "Maria" de *West Side Story* (de Leonard Bernstein, del que precisamente se estrena en salas el "biopic" *Maestro*); la canción principal de *Singin' in the Rain* (*Cantando bajo la lluvia*) y varios números del legendario dúo creativo Rodgers & Hammerstein, como "Edelweiss" (*Sonrisas y lágrimas*) y "You'll Never Walk Alone" (*Carrusel*).

Como ya ha afirmado varias veces Jonas Kaufmann, siente una predilección natural por Italia, que considera su segundo país, por lo que también ha escogido varias canciones de maestros italianos, como Ennio Morricone, del que Kaufmann ha elegido canciones extraídas de las grandes melodías de las bandas sonoras de *Cinema Paradiso*, *La Misión* y *Érase una vez en América*.

Novedades del álbum

Una de las novedades del álbum es un arreglo especial de una canción basada en el tema principal de *Las normas de la casa de la sidra* (con textos de Gene Scheer), creada para esta grabación por la compositora Rachel Portman, la primera mujer en ganar un Oscar® por la banda sonora de una película.

El álbum también incluye canciones que se han inmortalizado por su utilización en películas, como "What a Wonderful World", que se escucha en *Good Morning, Vietnam*; "Strangers in the Night" de *Espías en acción*; y el clásico tango argentino

© GREGOR HOENBERG / SONY MUSIC ENTERTAINMENT

The Sound of Movies es la última grabación de Jonas Kaufmann para Sony Classical.

The Sound of Movies

por Jonas Kaufmann

El cine es impensable sin música. La música no solo refuerza la potencia de la imagen, también desencadena emociones que a menudo son más poderosas y más duraderas que las creadas por la imagen pura y simple. La música puede dejar una impresión sin una película, pero una película no puede impresionar sin su música. Este fue un hecho bien conocido, incluso durante la etapa del cine mudo, cuando un pianista o una pequeña orquesta acompañaban la película en el cine, la música en vivo contribuyó a mejorar la experiencia emocional del espectador al presenciar la película. No es de extrañar, entonces, que desde los primeros años del cine sonoro, grandes compositores han sido tan demandados como lo fueron los actores más populares y los directores.

Dos compositores que son considerados como los padres de la música cinematográfica son Erich Wolfgang Korngold y Max Steiner. Fue su trabajo en Hollywood el que sentó las bases para la gran tradición de Franz Waxman, Miklós Rózsa y Bernard Herrmann y, más recientemente, Nino Rota, Ennio Morricone, John Williams y Hans Zimmer.

¿Y qué sería de las películas de aventuras de Errol Flynn sin la música de Korngold o los clásicos de Hitchcock como *Vértigo* y *Psicosis* sin las partituras de Bernard Herrmann? No hay duda de que perderían al menos la mitad de su impacto. Incluso llegaría a afirmar que si eliminamos la base emocional de su música, estas películas perderían mucho de su poder.

Desde el principio, los cantantes también han contribuido al éxito deslumbrante del cine sonoro, incluyendo a Richard Tauber, Joseph Schmidt y Jan Kiepura en Berlín y Jeanette MacDonald y Nelson Eddy en Hollywood. Mario Lanza disfrutó de sus mayores éxitos en el cine, y su película de 1951, *El gran Caruso*, abrió la puerta al mundo de la ópera para toda una generación.

Como apasionado cinéfilo y cantante que soy, naturalmente muy receptivo a todas las piezas y números vocales que se han escuchado en bandas sonoras de todo el mundo, fue un placer particular para mí investigar en el tesoro de la música cinematográfica en busca de las piezas más bellas para mi nuevo álbum. El resultado es este, *The Sound of Movies*, una colección de maravillosas canciones de más de ochenta años de historia cinematográfica. Ya vayan acompañadas de imágenes en movimiento o tratadas como música pura, todas han encontrado un lugar en mi corazón.

© GREGOR HOHENBERG / SONY MUSIC ENTERTAINMENT

Cuando el reloj marque las 0.00 horas del 15 septiembre ya puedes reservar tu ejemplar de *The Sound of Movies*.

de Carlos Gardel "Por una cabeza", que destaca en las bandas sonoras de *Esencia de mujer* y *Tango Bar*.

El guitarrista Miloš Karadaglić se une a Kaufmann en las interpretaciones intimistas de "Moon River", "Edelweiss" y "She Was Beautiful", basada en la "Cavatina" de la música de Stanley Myers para la película ganadora del Oscar® *El Cazador*. Además, Kaufmann recrea dos éxitos del tenor estrella cinematográfico estadounidense Mario Lanza, con "The Loveliest Night of the Year" de *El Gran Caruso* y "Serenade" de la versión cinematográfica de *El Príncipe Estudiante*. *The Sound of Movies* saldrá a la venta el 15 de septiembre.

Tracklist - *The Sound of Movies*

- 1 **The Loveliest Night of the Year**
de *El Gran Caruso*
- 2 **Where Do I Begin?** de *Love Story*
- 3 **Maria** de *West Side Story*
- 4 **The Cider House Rules** (tema principal de *Las normas de la casa de la sidra*)
- 5 **Nelle tue mani** (Now We Are Free) de *Gladiator*
- 6 **Se (If)** (Tema d'amore) de *Nuovo Cinema Paradiso*
- 7 **E più ti penso** (Deborah's Theme) de *Érase una vez en América*
- 8 **Strangers in the Night** de *Espías en acción*
- 9 **Bring Him Home** de *Les Misérables*
- 10 **Nella fantasia** (Gabriel's Oboe) de *La Misión*
- 11 **Conquest of Paradise** de *1492: La conquista del paraíso*
- 12 **What Is a Youth?** (Love Theme) de *Romeo y Julieta*
- 13 **She Was Beautiful** (Cavatina) de *El Cazador*
- 14 **Por una cabeza** de *Esencia de mujer*
- 15 **What a Wonderful World** de *Good Morning, Vietnam*
- 16 **You'll Never Walk Alone** de *Carousel*
- 17 **Moon River** de *Desayuno con diamantes*
- 18 **Singin' in the Rain** (tema principal de *Cantando bajo la lluvia*)
- 19 **Ich küsse Ihre Hand, Madame** (tema principal de *Kiss Your Hand Madame*)
- 20 **Reality** de *La Boum*
- 21 **Edelweiss** de *Sonrisas y lágrimas*
- 22 **Serenade** de *El príncipe estudiante*

<https://jonaskaufmann.com>
www.sonyclassical.es

Kaufmann, qué maravilloso mundo de película

por Darío Fernández Ruiz

Las vacaciones de un tenor. Así se han visto siempre las aventuras, las excursiones de los cantantes líricos por repertorios de menor compromiso, como la tradicional canzone napolitana o, en este caso, la melodía escrita para o popularizada por la gran pantalla. Suelen ejercer las grabaciones que recogen dichos devaneos un morbosamente atractivo para el aficionado conocedor y un irresistible imán para el que no lo es tanto. Ésta no es la excepción.

Para los primeros, admiradores o no del timbre cálido del tenor alemán Jonas Kaufmann, la curiosidad radicará en determinar la versatilidad del intérprete, dilucidar si será capaz de dar con el estilo adecuado sin dejar de ser él mismo. Le aguijoneará (al aficionado) la sospecha de que el cantante vocifere, que su emisión muestre señales de esfuerzo al adecuar un instrumento grande a una música pequeña, porque si la falta de medios es penosa, no lo es menos la abundancia. Pues bien, Kaufmann exhibe una ductilidad que no imaginábamos y su canto hipermusculado, de temple heroico, da paso a uno más delicado e íntimo que conviene especialmente a páginas como "Bring him home" (del film *Les Misérables*) o "Edelweiss" (del film *Sonrisas y lágrimas*).

También sorprende la fantasía del fraseo en "What a wonderful world" (extraída del film *Good Morning, Vietnam*), donde, sabiamente, Kaufmann no intenta imitar al inimitable Louis Armstrong. Y por último, la claridad de su dicción, muy buena en inglés y sobresaliente en español, como puede advertirse en una versión de "Por una cabeza" de leve acento porteño.

Para quien no es aficionado de largo recorrido, el imán lo ejercen, claro está, el repertorio mismo, el aura místico que rodea a los cantantes líricos y, no por citarlo en último lugar menos importante, la presentación del producto, tan cuidada como era de esperar.

Hablando de vacaciones y si es cierto que nadie las necesita más que quien acaba de tenerlas, aquí se nos brinda una oportunidad de volver a disfrutarlas. Aunque solo sea con la imaginación.

