Carmine Miranda & Robert Marler

Unidos por Rachmaninov y Shostakovich

por Katie Lauren Ríos

El violonchelista Carmine Miranda ha establecido una carrera internacional y es reconocido como solista, músico de cámara y educador, siendo un artista discográfico de gran éxito mundial. Elogiado en varias críticas internacionales por "su capacidad de combinar el virtuosismo con interpretaciones intensas y bien pensadas" y por "tener pleno dominio tanto del instrumento como de las obras", los conciertos y grabaciones de Miranda han sido programados en festivales y en ciclos internacionales. Miranda ha colaborado con varios artistas renombrados, entre ellos con Robert Marler para esta grabación con Sonatas de Rachmaninov y Shostakovich, así como ensembles de cámara y orquestas en varias partes del mundo. También ha participado en varios concursos como solista y músico de cámara ganando varios reconocimientos y premios a nivel internacional. A la edad de 22 y 23 años, Miranda grabó las *Seis Suites* para violonchelo de Johann Sebastian Bach en el sello Centaur Records y los *12 Caprichos* para violonchelo solo de Alfredo Piatti en Navona Records, convirtiéndose uno de los más jóvenes violonchelistas del mundo en grabar estas obras completas. Varias de sus grabaciones se han convertido en "clásicos número uno" y su grabación de los Conciertos para violonchelo de Dvorák y Schumann se ha destacado en el top 50 de las grabaciones clásicas de la lista Billboard, con más de un millón de reproducciones en Spotify. Comenzamos hablando con el violonchelista, que amablemente nos atiende mientras nos muestra la bella presentación de este álbum con las Sonatas de Rachmaninov y Shostakovich.

© Cozy Vickers

CARMINE MIRANDA

Hay muchas interpretaciones de este repertorio ya grabadas. ¿Qué le hizo grabar las Sonatas de Shostakovich y Rachmaninov, y qué diferencia su interpretación?

Las Sonatas para violonchelo y piano de Shostakovich y Rachmaninov se encuentran entre las obras más reconocidas para ambos instrumentos. Debido a que estas piezas se han escrito tan bien para estos instrumentos, se han convertido en parte del repertorio estándar para violonchelistas y pianistas por igual. Soy un firme creyente de que grabar e interpretar obras reconocidas como estas, ayuda a mantener viva y actualizada nuestra tradición musical clásica con las generaciones de jóvenes oyentes. La belleza del repertorio clásico tradicional permite muchas posibilidades interpretativas. Por lo tanto, permite que muchos músicos se puedan expresar a través del carácter de estas composiciones. Estas piezas son increíblemente divertidas de interpretar y plantean muchos desafíos desde un punto de vista musical y técnico. Además, estas Sonatas proporcionan un inmenso espacio para la expresividad melódica. Considero que el *Andante*, el tercer movimiento de la *Sonata* de Rachmaninov, es uno de los movimientos más bellos escritos para violonchelo y piano.

¿Qué nos puede contar sobre el proceso de grabación de estas obras?

Pasamos por un proceso muy meticuloso que involucró innumerables horas (casi un año entero -indica después de mover afirmativamente la cabeza-) para elegir las combinaciones de micrófono correctas y la mezcla de sonido más realista, que ha sido capaz de retratar nuestra interpretación en un entorno similar a un concierto en vivo. La grabación se realizó en el corazón de la capital musical de los Estados Unidos en Nashville, Tennessee. Precisamente, nuestras interpretaciones fueron grabadas en Masterfonics Studios y Ocean Way Studios en la famosa zona de Nashville llamada "Music Row". Al mismo tiempo, tuvimos la suerte de haber colaborado con un equipo de ingenieros de audio de nivel estelar. De hecho, el productor de este álbum e ingeniero de mezclas es el legendario productor británico Alan Shacklock, quien ha producido grabaciones para Meatloaf, Sir Andrew Lloyd Webber, Roger Daltrey (The Who), Jeff Beck, Mike Oldfield, Bonnie Tyler, R. Kelly y Sugar Raye. El ingeniero de masterización para el disco fue Tommy Dorsey, quien remasterizó la caja de 10 CD de la Filarmónica de Berlín para Deutsche Grammophon y ha realizado trabajos de masterización para Glenn Campbell, Dolly Parton, Hank Thompson y Eddie Arnold. Por último, el ingeniero de grabación Kyle Ginther también ha colaborado con destacadas estrellas como Taylor Swift y varias estrellas destacadas de la música country.

¿Cómo se conocieron usted y Robert Marler?

Ambos nos conocimos en la Universidad de Belmont en Nashville, Tennessee. Soy el profesor de violonchelo y director de música de cámara para cuerdas y Robert es profesor de piano. Ambos nos conectamos por nuestro amor mutuo de estos compositores y pasión por la música, pero lo más importante es que compartimos muchas similitudes. Desde comienzos humildes hasta un mismo sentido del humor y elecciones interpretativas similares. Ambos nos hicimos muy buenos amigos y considero a Robert parte de mi familia. Creo que colaborar con buenos amigos como Robert Marler, proporciona el mejor resultado para la expresión musical, que a su vez espero se pueda escuchar en nuestras interpretaciones.

¿Qué consejo le daría a los jóvenes músicos que quieren tener una carrera de éxito?

> "La belleza del repertorio clásico tradicional permite muchas posibilidades interpretativas, por lo tanto, permite que muchos músicos se puedan expresar a través del carácter de estas composiciones"

© Cody Vickers

El violonchelista Carmine Miranda ha grabado las Sonatas de Rachmaninov y Shostakovich junto al pianista Robert Marler en el sello Navona Records.

Seguir una carrera exitosa en la música como cualquier otra cosa requiere mucha determinación, enfoque y disciplina. Lo más importante es paciencia, toneladas de paciencia... Muchos oyentes a lo mejor no se dan cuenta del atletismo y la concentración involucrados que requiere tocar un instrumento, especialmente un instrumento como el violonchelo. Al mismo tiempo, el público no suele tener la oportunidad de ver las innumerables horas que los músicos clásicos pasan tratando de perfeccionar la música y técnica. Dedicarse a la música como carrera puede ser increíblemente gratificante. Mi violonchelo me ha llevado a lugares que nunca podría imaginar en un millón de años. Sin embargo, como cualquier carrera, la música también viene con mucho rechazo, crítica, altibajos y puede requerir grandes sacrificios para muchos artistas. Mi consejo para los músicos jóvenes es que se mantengan fieles a sí mismos, sean capaces de asumir riesgos, pero al mismo tiempo, permanezcan humildes y siempre encuentren formas de seguir mejorando.

Es un solista que no solo tiene dominio del instrumento, sino que también es conocido por proporcionar interpretaciones muy artísticas. ¿Qué nos puede contar sobre su proceso interpretativo?

Siempre he visto el papel de un intérprete muy parecido al papel de un actor. En esencia, cuando interpreto una obra musical, siempre comienzo investigando la mayor cantidad de información sobre el compositor. A menudo, los compositores y sus composiciones van influenciados por su identidad nacional o eventos que han sucedido alrededor de un tiempo y lugar específico. Al igual que una obra teatral, la partitura puede representar un personaje dramático o una serie de personajes que en última instancia se relaciona con el compositor. Por esta razón, incluso antes de empezar con el trabajo técnico en mi instrumento, realizo una investigación histórica muy exhaustiva sobre la pieza que estoy a punto de tocar. Este proceso me ayuda a tomar decisiones interpretativas muy claras e informadas, que luego son apoyadas con la técnica. Soy un firme creyente de que la música siempre existe antes que la técnica, o mejor aún, la técnica instrumental existe debido a la música que se ha escrito. Con tantas grabaciones accesibles y videos hoy en día, es muy fácil observar las interpretaciones de otra persona y simplemente hacer una versión imitativa de otras ideas. Estoy firmemente en contra de esto, ya que realmente este método mantiene la música clásica estancada y simplifica la interpretación musical por solo tocar las notas y los ritmos correctos.

© Cody Vickers

"Colaborar con buenos amigos como Robert Marler, proporciona el mejor resultado para la expresión musical, que a su vez espero se pueda escuchar en nuestras interpretaciones", afirma Carmine Miranda.

Procede de un entorno multicultural... ¿Cómo ha influenciado quién es como persona y como violonchelista?

Nací en Venezuela, de una familia de inmigrantes italianos y armenios, y vivo en los Estados Unidos. Mi violonchelo está hecho por un luthier libanés, toco con un arco brasileño y conduzco un automóvil coreano. Siempre me he considerado un ciudadano del mundo y mis antecedentes me han permitido experimentar muchas culturas, incluidas las que he podido experimentar como resultado de mi carrera como violonchelista. En casa soy una persona normal como todos los demás, que resulta ser muy apasionado por tocar el violonchelo y por la música. Siempre me ha gustado disfrutar la vida, viajar y explorar lo que el mundo tiene que ofrecer. Como músicos, somos muy afortunados de tener una carrera que nos permite conectarnos con muchas culturas y personalidades diferentes. Como persona no me tomo muy en serio, pero como violonchelista, trato mi trabajo extremadamente en serio y tengo expectativas muy altas para mí y para mis estudiantes. Siempre me esfuerzo por dejar un pedazo de mí mismo en el escenario o en mis proyectos de grabación. Cada día que me despierto, sigo recordándome lo afortunado que soy de estar haciendo lo que más amo. Me siento afortunado de estar activamente tocando y enseñando a una nueva generación de violonchelistas, lo cual espero pueda contribuir a mantener viva nuestra tradición musical clásica.

> "Mi consejo para los músicos jóvenes es que se mantengan fieles a sí mismos, sean capaces de asumir riesgos, pero al mismo tiempo, permanezcan humildes y siempre encuentren formas de seguir mejorando"

ROBERT MARLER

El pianista de la Sinfónica de Nashville, Robert Marler, ha colaborado en 12 grabaciones ganadoras de los premios Grammy. Al mismo tiempo, ha participado en más de 30 grabaciones con la Sinfónica de Nashville, la Filarmónica de Buffalo y la Orquesta de Cámara de Nashville. Ha colaborado con Itzhak Perlman, Anne Akiko Meyers y muchos otros artistas clásicos y de música pop importantes como Branford Marsalis, Elvis Costello y Brian Wilson. Marler también ha colaborado bajo la batuta de directores reconocidos como Leonard Slatkin, Sir Neville Marriner, Krzysztof Penderecki o Lawrence Foster, entre otros. Las composiciones representadas en las grabaciones de Marler han incluido obras de creadores estadounidenses reconocidos como Joan Tower, John Adams, Tobias Picker, Christopher Rouse, Jonathan Leshnoff, John Harbison, Richard Danielpour, Michael Daugherty, Ben Folds, Stephen Paulus, Roberto Sierra, Joseph Schwantner, Aaron Jay Kernis, Terry Riley, Jennifer Higdon, Aaron Copland, John Corigliano, Leonard Bernstein, Morton Gould, George Whitefield Chadwick y Howard Hanson.

Robert, ¿puede contarnos más sobre usted?

Nací en Flat River, Missouri, y crecí en una tienda de música que vendía pianos. En mi educación he logrado títulos de la Universidad de Missouri, Universidad de Indiana y un doctorado del Conservatorio de Música de la Universidad de Cincinnati. A mediados de los años 80, comencé a trabajar ocasionalmente con la Sinfónica de Nashville y, en 2010, me convertí en el pianista principal. He tenido la oportunidad de ser un solista frecuente, artista de grabación, músico de cámara, músico de orquesta y acompañante por todo el país. He colaborado con varios artistas de orquestas renombradas, incluyendo la Sinfónica de Londres, la Filarmónica de Nueva York o la Sinfónica de Chicago, entre muchas otras.

¿Cómo comenzó su carrera de docente y su carrera musical con la Sinfónica de Nashville?

Vine a Nashville hace muchos años para enseñar en la Universidad de Belmont, donde todavía soy profesor de piano en la Escuela de Música. Es casi increíble cuánto ha cambiado Nashville durante ese tiempo. Nashville se ha convertido en una ciudad importante que apoya a organizaciones artísticas fabulosas como el Ballet de Nashville, la Opera de Nashville y la Sinfónica de Nashville. La Escuela de Música de Belmont también se ha expandido, pasando de alrededor de 100 especializaciones de música, a más de 800 este año. Las mejoras en todas las artes de Nashville han contribuido al continuo crecimiento y éxito de la Escuela de Música de Belmont. Es un honor ser músico en una ciudad como Nashville, con una orquesta aclamada a nivel nacional en los Estados Unidos, la cual ha recibido múltiples premios Grammys. ¡No elegiría vivir en ninguna otra ciudad que no sea "Music City"! Esta ciudad aloja a increíbles artistas de la música clásica, jazz, grupos de cámara y varias orquestas. La industria discográfica es extremadamente diversa y consiste en música de todos los estilos y géneros.

¿Cómo es su labor como pianista en la Sinfónica de Nashville?

Históricamente, el piano no fue incluido mucho en las orquestas antes del siglo XX. En el cambio de siglo, los compositores comenzaron a incorporarlo más, hasta que el piano se convirtió en un

© Sara Gibbs

"Somos afortunados porque estamos de acuerdo en la mayoría de nuestras ideas musicales relacionadas con el fraseo y el equilibrio entre el violonchelo y piano", afirma el pianista Robert Marler.

instrumento común. El piano orquestal tiene partes muy elaboradas, por ejemplo, en composiciones como *Petrushka* y la *Sinfonía en tres movimientos* de Stravinsky, así como varias partes difíciles para piano en las Sinfonías de Prokofiev y Shostakovich. Muchas de las nuevas obras que grabamos de compositores estadounidenses utilizan el piano como instrumento orquestal estándar. Las partes para piano consisten, desde obras extremadamente complicadas, tan difíciles como cualquier obra solista, hasta roles que soportan a la orquesta de una manera más rítmica o percusiva. Algunas de las partes para piano más desafiantes que hemos grabado por compositores estadounidenses incluyen obras de Roberto Sierra, John Corigliano y John Adams. ¡A veces he tenido que pasar más tiempo aprendiendo estos extractos orquestales que aprendiendo obras completas del repertorio solista estándar! Además de la Sinfónica de Nashville, también he tocado y grabado con la Filarmónica de Buffalo para el sello discográfico Naxos.

> "Soy un firme creyente de que la música siempre existe antes que la técnica, o mejor aún, la técnica instrumental existe debido a la música que se ha escrito"

> "Al igual que una obra teatral, la partitura puede representar un personaje dramático o una serie de personajes que en última instancia se relaciona con el compositor"

¿Cuál es su compositor favorito?

Uno de ellos es Rachmaninov y mi pieza favorita es actualmente la *Sonata para violonchelo y piano* del mismo compositor. Ha sido una gran experiencia trabajar con Carmine Miranda en nuestra reciente grabación de las Sonatas de Shostakovich y Rachmaninov, como acaba de decir Carmine. Estas obras están llenas de progresiones emocionales, fraseo y virtuosismo técnico, lo cual las hace desafiantes y gratificantes. Esta Sonata ha sido un gran proyecto, en parte debido a la dificultad de la pieza. Tomó horas llevar la parte de piano al nivel de grabación y requirió horas de ensayo con el violonchelo. Tuvimos muchas conversaciones y colaboraciones antes de decidirnos a interpretar y grabar este disco. Somos afortunados porque estamos muy de acuerdo en la mayoría de nuestras ideas musicales relacionadas con el fraseo y el equilibrio entre el violonchelo y piano. Carmine Miranda y yo desarrollamos una gran amistad durante este proceso y esperamos muchas más colaboraciones en un futuro cercano.

Como artista y docente, ¿cómo encuentra el equilibrio entre su vida personal y profesional?

A menudo toco una variedad de instrumentos además del piano, como la celesta, el clavecín y el sintetizador. Como docente, mantengo un estudio de piano y actualmente soy el director de la "Camerata de Belmont", la cual presenta una variedad de programas de música de cámara. Comienzo todos los días a estudiar muy temprano por las mañanas, seguido por varias horas de enseñanza, los ensayos sinfónicos y conciertos, los cuales varían cada semana. Como artista de grabación, tengo la gran oportunidad de grabar a menudo con la Sinfónica. El repertorio discográfico de la Sinfónica de Nashville en Naxos, abarca desde piezas de Beethoven y Bernstein hasta colaboraciones innovadoras con Bela Fleck y Ben Folds. La mayoría de las grabaciones incluyen colaboraciones de compositores estadounidenses como John Adams, Christopher Rouse, Aaron Jay Kernis, Johnathan Leshnoff, John Harbison, Terry Riley, Jennifer Higdon, Richard Danielpour, Joan Tower, Roberto Sierra, John Corigliano, Morton Gould y muchos más. Hasta la fecha, nuestras grabaciones han recibido 26 nominaciones Grammy y 14 premios Grammy. Y volviendo a su pregunta, equilibro todos estos aspectos con una vida personal divertida y gratificante. Me encanta caminar y periódicamente vuelvo al ciclismo para hacer ejercicio y despejar mi cabeza. El ciclismo ha contribuido a las mejores aventuras de mi vida. En tres momentos diferentes, pedaleé desde la costa oeste de los Estados Unidos a Nashville. ¡El último viaje que hice fue de 5.471 kilómetros! Años después, todavía puedo contar historias sobre cosas que sucedieron todos los días de esos viajes. Aparte de eso, también me encanta especialmente la tecnología y siempre estoy buscando por nuevas innovaciones tecnológicas.

Gracias a los dos por su tiempo, ha sido un placer.

www.carminemiranda.com
www.nashvillesymphony.org/about/orchestra-conductors/robert-marler
www.navonarecords.com
www.youtube.com/watch?v=eev8PWQI1mg