

Foto: Mareike Foecking

MÚSICA

SALON DES AMATEURS

País: Alemania | Duración aproximada: 1 hora y 10 minutos (sin intermedios)

Piano: VOLKER BERTELMANN - ESTRENO EN ESPAÑA -

“Ingenioso y exquisito”. THE NEW YORK TIMES

La presencia de Hauschka en España es siempre un lujo digno de recibir la mayor de las atenciones. El pianista alemán Volker Bertelmann ha sorprendido de nuevo con *Salon de Amateurs*, haciendo gala de ese anti convencionalismo al que acostumbra. Un álbum de diez canciones monosilábicas que evocan, con títulos sencillos (*Girls*, *TaxiTaxi* o *Sunrise*), la minuciosidad de su autor a la hora de componer, y que será presentado por primera vez en España en el Festival de Otoño en primavera.

El último trabajo de Hauschka es al mismo tiempo una evolución lógica y valiente. Un proyecto único lleno de escogidos matices, donde se contraponen dos géneros aparentemente opuestos: el clasicismo moderno y la música *dance*. Como invitados estelares, Bertelmann ha contado con el batería Samuli Kosminen y los dos líderes de la banda estadounidense Caléxico, John Convertino y Joe Burns, además de la violinista ganadora de dos Grammy, Hilary Hahn. Lejos de ser una curiosidad musical o un álbum de versiones, este disco se compone en su totalidad de piezas originales y cada una de ellas está salpicada de un notable sentido de la diversión, el mismo del que suele hacer uso su autor, así como de una elegante profundidad sonora. Por ejemplo, sutiles toques electrónicos planean sobre *Cube* con la misma gracia que muestran las sincopadas puñaladas de latón en *Radar*.

Salon des Amateurs ha sido grabado en el estudio Zwei que posee Bertelmann en Düsseldorf y llegará acompañado del lanzamiento de varios *remixes* especiales. Hauschka presentará su nuevo trabajo en directo por todo el mundo a lo largo de 2011.

► Sobre la Compañía

Tras el sugerente pseudónimo de Hauschka se esconde el talento de Volker Bertelmann. El músico y compositor alemán asentado en Düsseldorf comenzó a tomar clases de piano a la edad de nueve años. Con dieciocho, ya había firmado su primera composición para una película y, paralelamente, se inició en estudios de Medicina, Económicas y Música Popular en Hamburgo.

Bertelmann es famoso por la indagación, a través de su piano preparado (*The prepared piano*, de 2005), en un concepto que en su día desarrolló uno de los más influyentes músicos experimentales del siglo XX, John Cage. De esta forma, Hauschka se distancia del inmovilismo formal y se opone a la idea del piano como un instrumento pasivo. Todos sus discos -*Substantial* (2004), el citado *The Prepared Piano*, *Room to Expand* (2007), *Ferdorf* (2008), *Foreign Landscapes* (2010) y *Salon de Amateurs* (2011)- han mostrado siempre a un compositor inconformista y ávido por enseñar las posibilidades experimentales que brinda la música al salirse de los límites preestablecidos.

La exploración simultánea del pop, el clasicismo y la vanguardia es uno de los pilares sobre los que se asienta un proyecto tan personal como inclasificable que ha sido aclamado unánimemente en todo el mundo por la crítica y el público.

Teatros, fechas y horarios

La Casa Encendida

13 de mayo a las 21 horas

Con nombre propio

Salon de Amateurs es al mismo tiempo una salida atrevida y un paso adelante. Un proyecto único que suena a la vez orgánico y mecanizado, pleno de referencias cuidadosamente integradas de dos géneros opuestos, clásico moderno y música *dance*. Con Samuli Kosminen Kosminen y John Convertino y Joe Burns de Calexico, hay una clara propulsión y dinámica rítmica que marca el disco, con la intención de que pudiera sonar en pistas de baile, mientras la violinista galardonada por los premios Grammy Hilary Hahn asegura que su *spot* no pasará desapercibido a la audiencia tradicional. Lejos de ser una curiosidad musical, la grabación se compone completamente de piezas originales, cada una de ellas con un palpable sentido de diversión (como suele ocurrir en mi música) y una gran profundidad de sonido, así como una instrumentación que sostiene una elegancia astuta y afilada.

El álbum se grabó en su mayor parte en mi estudio, Studio Zwei space en Düsseldorf. Comenzando con unas series de solos de piano, éstos se fueron expandiendo para adaptarse al espíritu bailable del disco, con una sólida y aplastante gama de frecuencias bajas. Kosminen y los líderes de Calexico grabaron su propio trabajo de forma remota, siguiendo las indicaciones que les fui dando.

HAUSCHKA
Músico y compositor

Sobre el escenario

HAUSCHKA

Músico y compositor

Nacido en Kreuztal Nordrheinwestfalen, Alemania, Hauschka lleva desde que tan sólo tenía nueve años trabajando en distintos estilos musicales, componiendo y colaborando en diversos ámbitos como la música o el cine. Tras este pseudónimo se esconde Volker Bertelmann.

Su primer contacto con la música tuvo lugar en la escuela pública de música, donde aprendió a tocar el piano. Años más tarde compuso su primera pieza para una serie de crímenes alemana, *Ein Fall für Zwei*.

Su trabajo está basado en una exploración de las posibilidades del piano, con la idea preconcebida del piano como un tono puro, perfeccionado el instrumento.

Bertelmann es famoso por la indagación, a través de su piano preparado, de un concepto que explora e influye en el resultado de su música mediante la modificación de las partes del instrumento, diversos objetos vinculados a las cuerdas para crear un sonido descrito como «una delicada, a veces obsesiva forma de música de piano experimental».

Sus principales discos son *Substantial* (2004), *The Prepared Piano*, *Room to Expand* (2007), *Ferndorf* (2008), *Foreign Landscapes* (2010) y *Salon de Amateurs* (2011). En todos ellos, Hauschka muestra su incoformismo y se distancia de la métrica establecida, ofreciendo una serie de posibilidades que escapan a cualquier principio tradicional.

SALON DES AMATEURS

Hauschka

Músico y compositor: Volker Bertelmann (Hauschka)
 Piano: Volker Bertelmann (Hauschka)
 Técnico de sonido: Adam Bryanbaum Wiltzie

PROGRAMA:

- 1 Radar
- 2 TwoAM
- 3 Girls
- 4 Ping
- 5 Cube
- 6 Subconscious
- 7 NoSleep
- 8 Tanzbein
- 9 TaxiTaxi
- 10 Sunrise

SALON DES AMATEURS

Hauschka

www.dooplan.com

La música de vanguardia del pianista Volker Bertelmann.

Salon des Amateurs es el compendio de diez canciones que muestra el estilo delicado y minucioso de su compositor e intérprete, el pianista alemán Volker Bertelmann. El músico presentará en España este último trabajo respaldado por su banda, la compañía Hauschka. En *Salon des Amateurs* se muestra la oposición entre la música *dance* y el clasicismo moderno de la mano de temas originales y experimentales. El talento de Volker Bertelmann hace que sea posible fusionar la calidad sonora con el toque lúdico con el que el músico sella siempre su obra. Para este proyecto, el pianista ha contado con lujosas colaboraciones como la de los líderes de Calexico, John Convertino y Joe Burns, el batería Samuli Kosminen o la violinista Hilary Hahn. Todos ellos han trabajado en los estudios de Bertelmann en Düsseldorf, experimentando los límites del pop, la música clásica y el sonido de vanguardia.

PITCHFORK

Últimamente ha habido una serie de acciones que realizan variaciones en la música *house*, en términos generales, utilizando instrumentos acústicos y técnicas de mezcla. *Salon des Amateurs* de Hauschka es su última aportación a este mundo. Está realizado fundamentalmente con piano preparado, con colaboraciones de Samuli Kosminen y los líderes de Calexico, John Convertino y Joe Burns.

Respecto al diseño, no es realmente música *house*. No existe una cuantización rítmica ni un golpeo fuerte por debajo, para apaciguar a los DJs. En cuanto a la composición, estas canciones son más ambiciosas que la mayoría de las pistas que suenan en los clubes. Pero tampoco es música *no house*. A pesar de ritmos variados y tiempos a través del álbum, el 4/4 es la norma.

Hay dos instrumentos principales aquí, el piano de Hauschka y su ordenador. (Percusión ocasional, claxon, acordeón y un sintetizador que añade color). El piano que prepara, según la tradición de John Cage, con cualquier número de pequeños objetos –clips, pins...- insertados entre las cuerdas o a través de ellas, de una manera que provoca timbres extraños, metálicos y armónicos. (Se le puede ver preparando su piano en vídeos fascinantes).

Al final, el álbum resulta no una imitación, sino una interpretación, tomando prestado elementos de la música *house* y modificándolos hasta llevar a la música más allá. El *house* en piano está de moda, pero la gran mayoría de las veces se reduce a una sola cuerda. Aquí es algo más. No es más que un facsímil de *house*, pero con una manera de asumir su voz, de aprender su vocabulario y gramática, de embellecerlo a través de ideas tomadas prestadas del jazz, del pop y de la música clásica. Es alegremente políglota, seguro incluso en su propia tosquedad. (...). Si alguna vez usted, mientras está aprendiendo un lenguaje, pasa por una fase en la que cualquier descubrimiento parece un momento eureka, sabrá de lo que estoy hablando. Curioso, constante en movimiento, pleno de contrapuntos y fascinantes cambios de cuerda, es una alegría escucharlo, y es una de las más brillantes y más estimulantes grabaciones que he oído en todo el año.

CMJ – New music first

El pianista alemán Hauschka, pseudónimo de Volker Bertelmann, se ha construido una reputación desde la última década como un compositor formado tradicionalmente que no ha tenido miedo de explorar más allá de las limitaciones de la estética acústica clásica. Las composiciones de Hauschka proyectan un foco en la orquestación similar en muchos sentidos de los primeros compositores del siglo XX, que le han influenciado. Con la publicación de su último disco, *Salon Des Amateurs*, los oyentes pueden experimentar un nuevo aspecto de su música influenciada por las formas y sonidos *dance*.

Salon Des Amateurs representa un nuevo potencial en las formas de música más comúnmente utilizadas en música electrónica. Como Hauschka toma su estilo de orquesta en una nueva esfera de música, su música demuestra la constante evolución que se produce por las combinaciones de las influencias de diversa música.

ROLLING STONE

Como “gotas de pluma, maravillosos valores de cuerda, que transpasa el traqueteo. La calma es el movimiento”.

MOJO

“El sonido que crea Volker Bertelmann con (sin) piano son un tipo de asombro... un triunfo”.

UNCUT

“Un ejercicio entusiasta en electrónica acústica.

NEW YORK TIMES

“Ingenioso y exquisito”.