

Josep Pons

En su mejor momento

por Lluís Trullén

EL DIRECTOR DE ORQUESTA JOSEP Pons atraviesa un momento artístico realmente extraordinario. Cuatro aspectos le conducen en estos momentos a un primer plano musical: el estreno dentro de la temporada de la Maestranza de la ópera de Donizetti **Alahor in Granata**, una temporada con la Orquesta de Granada repleta de proyectos, la grabación de **La vida breve** de Falla para Harmonia Mundi y su nueva relación profesional con el Teatre del Liceu de Barcelona, elevan de nuevo a uno de nuestros directores más internacionales a un puesto de honor dentro del panorama concertístico y discográfico de nuestro país.

Usted es un director que ha llevado a cabo una intensa labor en el campo de la música del siglo xx, pero ahora aborda una ópera de Donizetti inédita en nuestro siglo. ¿Cómo se encuentra dirigiendo una obra belcantista?

Yo no soy un experto en la música de Donizetti. El bel canto no es mi mundo ya que se trata de un mundo que pertenece muy concretamente a los cantantes, pues Donizetti escribía para la voz. Sin embargo mi concepto global es otro donde la orquesta, que ha de estar más desarrollada, debe ser un personaje más. Con eso no quiero decir que mi repertorio sea más tardío, por ejemplo

Mozart es anterior a Donizetti y nadie puede negar que en sus óperas dio protagonismo relevante a la orquesta. Me resulta muy divertido entrar en un lenguaje tan teatral y escrito para la escena. **Alahor** es un Donizetti de 1826 por lo tanto corresponde cronológicamente a los años de la **Novena** de Beethoven -escrita un año antes- y la **Inacabada** de Schubert; es un Donizetti joven, muy influido por Rossini, por lo tanto dotado de una escritura muy transparente y con muchas agilidades vocales, con gran número de ornamentaciones pero que apunta de facto hacia el romanticismo e incluso en algunos pasajes deja entrever a Verdi. **Alahor** tiene la fórmula de Donizetti con todas sus peculiaridades. Desconozco por qué circunstancias no es una obra que se halle en el repertorio actual, quizás sea el argumento que resulta un tanto extraño. El mundo de las luchas entre las

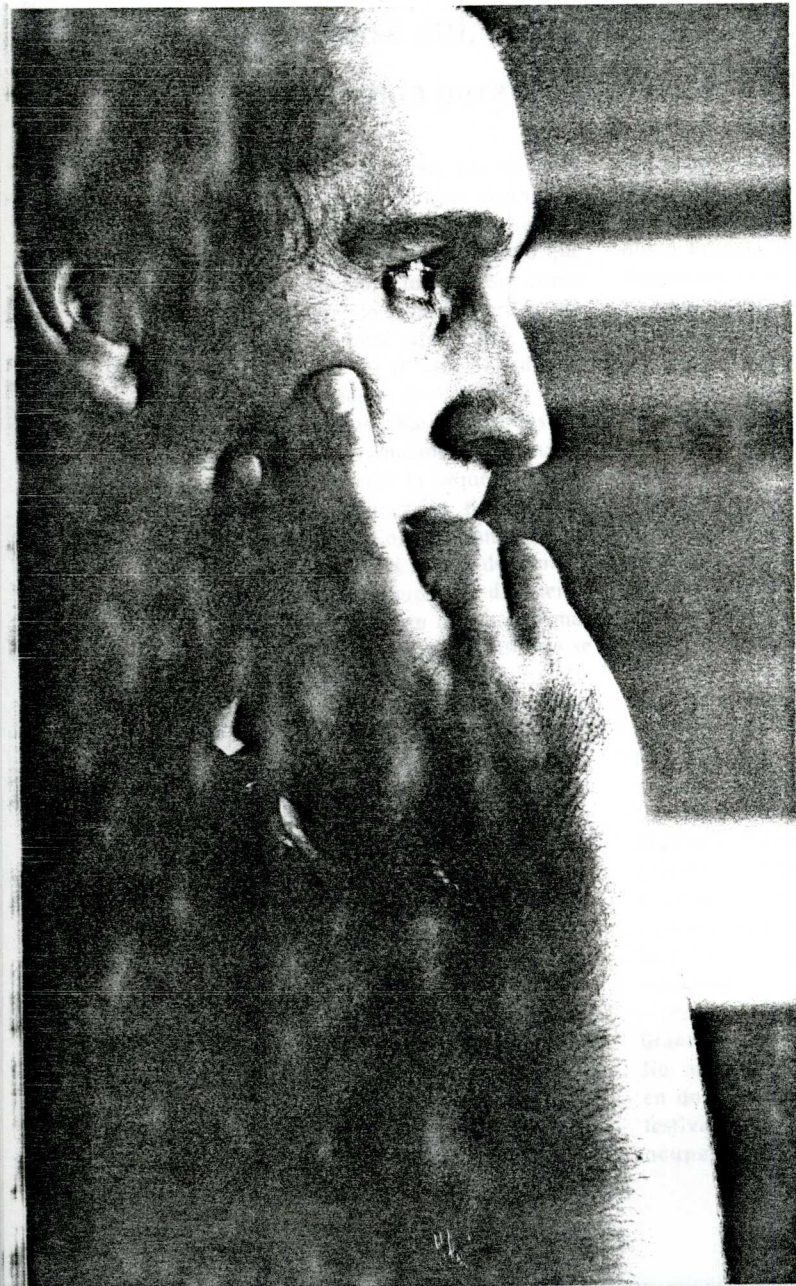
étnias árabes quizás pareciera raro al público de Palermo y Nápoles que es donde se estrenó la ópera. No sé la razón exacta ya que posee todos los ingredientes de ser un clásico de la ópera belcantista, con melodías muy bien resueltas, de corte muy popular, muchos pasajes recuerdan a otras óperas posteriores y en muchos otros utiliza material ya empleado en alguna de sus operas. Los diez últimos minutos, a excepción de los últimos compases, son idénticos a los diez últimos de **Emilia di Liverpool**, incluso en el texto.

¿Para sacar a la luz una partitura inédita en nuestro siglo supongo que habrán debido realizar algún trabajo de investigación musicológica?

El único manuscrito del que se dispone no es autógrafo de Donizetti, se trata de una copia apócrifa, realizada por algún copista desconocido que se encuentra en una biblioteca de Boston. La partitura se estrenó en Palermo y en el mismo año en el San Carlo de Nápoles. La partitura está orquestada y, aunque en algunas partes la lectura es difícil, se conservan las partes de canto y piano que se han ido contrastando mediante un trabajo realizado por miembros de la Fundación Donizetti.

Sin lugar a dudas ofrecer por primera vez en nuestro siglo una partitura de Donizetti debe ser un hecho que no puede pasar desapercibido para los estudios de grabación.

Estrenar esta obra es un verdadero acontecimiento; esto ha resultado posible gracias a que el Teatro de la Maestranza quiso incluirla en su programación y lo que condujo a que se llevara a cabo el trabajo con la partitura. De esto se ha preocupado la Junta de Andalucía, el Gobierno Andaluz se ha ocupado de hacer las partituras y de encargar su revisión. El Centro de Documentación Musical de Andalucía es muy importante. Trabaja haciendo copias, editando y, además, tiene un convenio con un sello discográfico que depende directamente de la Junta de Andalucía donde se grabará **Alahor in Granata**. La Junta por lo tanto ha promovido una producción total sin olvidar ningún aspecto lo que es francamente envidiable y por descontado encomiable. Es envidiable que haya un Centro de Documentación que funcione, que sea capaz de encargar una revisión, de editar partituras y además de realizar su grabación. Ellos han llevado a cabo numerosas grabaciones reali-

o de este modo una colección muy importante de discos. **Alahor** se editará a partir de una grabación a través de las cuatro representaciones de la que saldría el registro definitivo.

¿Como se siente dirigiendo esta música de Donizetti?

A la Orquesta de Granada le va bien esta música pues su orquestación es muy ágil y esta música le encaja. Además contamos con un elenco muy adecuado y experto, encabezado por las voces de Simone Alaimo, Patrizia Pace, Vivieca Genaux, Juan Diego Flores, Soraya Chaves y Rubén Amoretti.

Son cinco años los que lleva dirigiendo a esta formación andaluza. ¿De qué modo explicaría la trayectoria que ha llevado a cabo y que ha merecido un reconocimiento unánime? La orquesta es una orquesta que tiene unas funciones que cumplir. Yo fui a la Orquesta de la Ciudad de Granada porque me escogie-

- **«Jamás hubiese ido a Granada**
- **si no hubiese creído que**
- **podiera realizar un proyecto**
- **que resultase útil, tanto para lo**
- **orquesta como para mi mismo...»**

ron sus músicos por votación, por lo tanto los músicos querían trabajar conmigo. Jamás hubiese ido a Granada si no hubiese creído que pudiera realizar un proyecto que resultase útil tanto para lo orquesta como para mí. No hubiese ido si no hubiera creído que la orquesta pudiese convertirse en un instrumento capaz de ir más allá de las fronteras, no solamente de Andalucía sino de España. Debíamos abastecer todas las necesidades de programación de Granada, pero ante todo convertir la orquesta en un instrumento de primera para poder hacer giras y grabar discos. Construir un orquesta de verdad. Muchas veces lo que denominamos orquesta es una agrupación de buenos músicos pero que no llegan nunca a formar una orquesta. Una orquesta no solamente se hace con músicos excelentes sino trabajando y contruyendo orquesta como singularidad, que todos toquen en función de una idea. En Granada debía cumplir unas funciones, según mi parecer de llegar a todos, de intentar llegar al mayor número de público posible y ofrecer lo que otras orquestas no ofrecen. Las orquestas deben estar enraizadas, así son capaces de llegar a todo el mundo. Estoy muy en contra de los proyectos de orquesta en ciudades que van haciendo cada año la misma temporada y cada semana el mismo concierto; puede variar Strauss o Mahler, pero el concierto es el mismo: obertura, concierto, sinfonía y lo que varía es solamente el orden de las notas.

¿Es lo que ocurre en muchas de las orquestas de nuestro país?

Orquestas de nuestro país y también en orquestas extranjeras. Se ha inventado una fórmula de concierto que cada semana se aplica por igual. Son unos conciertos destinados a un sector de público de nivel medio, burgués, con un repertorio que abarca desde los años veinte del siglo pasado hasta los años diez de nuestro siglo. Siempre es el mismo tipo de programa y cada año se hace prácticamente la misma temporada.

¿Por lo tanto la orquesta de Granada posee una singularidad propia?

Tenemos muchas y diversas propuestas. Los Concursos Familiares, Crece con tu Orquesta en los barrios de Granada, donde hay pedagogía insertada en el concierto; se trata de hacer copartícipe del concierto al público asistente. Esto se ha hecho con la colaboración conjunta de las asociaciones de vecinos. La gente ha respondido masivamente. Los Ciclos de Otoño, por ejemplo se realizan en varias iglesias, con un programa en que se mezcla el barroco con música contemporánea. El pasado año lo denominábamos Referencias: obras homónimas tratadas por compositores barrocos y por compositores de nuestro siglo. El ciclo de conciertos de temporada que obedece a una línea clásica de concierto. El Ciclo de Primavera es más lúdico, en el que ritmo y color son los elemen-

tos principales, en que se programa una música más colorista. Este año, por ejemplo, se han programado unos conciertos dedicados a Francia. No solamente compositores franceses, sino autores de otros países que se han inspirado en Francia. El Ciclo de Verano que estará constituido por dos conciertos al finalizar la temporada y otros dos como inicio de la siguiente y que incluirán la integral de las sinfonías de Brahms, con la participación de Salvador Mas, y otras obras como la **Inacabada** de Schubert, el **Vals del Emperador** de Strauss, y que también contará con un programa titulado Brahms y sus Opositores que presenta, además de una de sus sinfonías, la obertura **Oberon** de Weber y el **Idilio de Sigrifido** de Wagner. El ciclo concluye con el **Requiem alemán**. El pasado año realizamos el ciclo Música y Poesía con motivo del centenario de Lorca, el centro de la programación no es la música sino el poeta. Este ciclo lo denominamos Miradas: Lorca, Shakespeare y una Mirada a la poesía oriental, con música de Mahler y Takemitsu. En este año realizaremos dos miradas: Lamarmée -con música de Ravel y Hindemith- y Cocteau -con composiciones del grupo de los seis y de Erik Satie. Este ciclo responde más a un público universitario.

¿Pero la orquesta no actúa solamente en Granada?

No, además hay circuitos. El circuito estatal, en donde nos movemos por invitaciones a festivales. Aquí nuestra intención es la de ocupar un espacio que nadie ocupa en

España. Es el de la orquesta clásica, una orquesta que pueda hacer Haydn, Mozart y Schubert con un estilo determinado. La orquesta, por ejemplo, el pasado año fue dirigida en los dos conciertos barrocos por Rinaldo Alessandrini y Fabio Biondi. Estamos en la onda de poder interpretar la música con un estilo determinado, lo que no quiere decir que no podamos interpretar al estilo Wagner. A nivel internacional la difusión, a través de la discografía, resulta muy importante y es bastante comprensible que cuando actuamos en el extranjero imprescindiblemente debemos interpretar música española. Estamos muy vinculados a Manuel de Falla y a su mundo, y a Gerhard, a través de Pedrell.

¿La grabación de La vida breve será un impulso internacional?

El pasado año grabamos **El sombrero de tres picos** y **Las noches en los jardines de España** y este año se ha grabado **La vida breve**. Es fruto de la revisión realizada de la edición con algún que otro cambio respecto a otras ediciones no muy significativas para el oyente. Resaltaría que es una obra que obedece a este espíritu revisado donde se ha usado la fonética de Granada, todo y que un letrista y un músico como Shaw y Falla, respectivamente, no habían estado en esta ciudad andaluza antes de escribir esta obra. Hemos usado la fonética sin hacer un andalucismo al uso mediante el trabajo de unos especialistas que han realizado un profundo estudio sobre ese particular. De la grabación también resaltaría la parte de flamenco que se encuentra en el apartado central de la obra, la del cantaor y la guitarra. Muchas veces, cuando la escuchas, parece que se interprete como un bolo; ahora queda muy bien integrada. Se ha intentado dar más vida a este apartado y creo que funciona muy bien. La guitarra toca por soleá y el canto es el que está escrito. Deseamos que la grabación funcione. Siempre hemos grabado bajo la dirección de Pere Casulleras, con un solo micro doble que de la sensación de directo.

Además Josep Pons actuará a partir de ahora con asiduidad dirigiendo a la orquesta del Liceu, bien sea en representaciones operísticas, bien en conciertos.

Mi nombramiento ha oficializado una relación existente, una relación que no compromete más allá que tener una presencia en cada temporada, sin una vinculación ni en la parte organizativa, ni en el apartado musical de la casa ya que es trabajo del director titular. Hemos pasado por muchas fases y hemos tenido muchas conversaciones, pero finalmente lo que se ha acordado es normalizar la relación. El equipo artístico del Liceu es extraordinario. La ciudad de Barcelona tiene una gran suerte de contar con un equipo artístico de tanta categoría integrado además por gente de aquí. Ahora debemos dejarle trabajar. Esta temporada dirigirá **La flauta mágica** de Mozart, última ópera programada dentro de la temporada liceística 1998/99 de la que se ofrecerán en el mes de junio ocho representaciones.