

Interview: Uraufführung der 6. Sinfonie von Ferrer Ferran

"Dreamland Symphony"

Entrevista: Estreno mundial de la 6. Sinfonía de Ferrer Ferran

"Dreamland Symphony"

ON YOUTUBE: www.youtube.com/watch?v=o1TVJP62i-0

Work website: <https://www.ferrerferran.com/wind-band-dreamland-symphony-sinfonia-de-los-suenos/>

Benni:

Liebe Freundinnen und Freunde der Mannheimer Bläserphilharmonie, ich begrüße euch ganz herzlich. Wir stehen hier in Mannheim direkt am Wasserturm und hier in diesem Saal wird in zwei Wochen, am 22. März, das Frühlingskonzert der Mannheimer Bläserphilharmonie stattfinden mit einer Uraufführung. Und zwar der Uraufführung der 6. Sinfonie von Maestro Ferrer Ferran. Und ich freue mich sehr, dass er sich bereit erklärt hat, uns etwas über sein Werk und über seine Arbeit hier zu erzählen. Herzlich willkommen, Maestro Ferran.

Queridas amigas y queridos amigos de la Filarmónica de Viento de Mannheim, les doy una cordial bienvenida.

Estamos aquí en Mannheim, justo junto a la torre de agua, y en esta sala se celebrará dentro de dos semanas, el 22 de marzo, el Concierto de Primavera de la Filarmónica de Viento de Mannheim, con un estreno mundial.

Se trata del estreno de la 6. Sinfonía del Maestro Ferrer Ferran.

Y me alegra mucho que haya aceptado contarnos un poco sobre su obra y sobre su trabajo aquí.

Bienvenido, Maestro Ferran.

Ferrer Ferran:

Danke. (Gracias)

Benni:

Herr Ferran, Sie schreiben über Ihre Sinfonie, dass sie uns in dieses Welt der Träume führt. Sie heißt auch die "Traumland-Sinfonie" (Dreamland Symphony). Welche Träume erwarten denn da unser Publikum beim Konzert hier im Rosengarten?

Señor Ferran, usted escribe sobre su sinfonía que nos lleva a este mundo de los sueños. También se llama la "Sinfonía de los Sueños" (Dreamland Symphony).

¿Qué sueños esperan entonces a nuestro público en el concierto aquí en el Rosengarten?

Ferrer Ferran:

La Sinfonía de los sueños es una obra grandísima en la cual pretendo que todo el público y los músicos y todos los que la interpreten sueñen.

Quería hacer una música para soñar.

Una música que describe todos los sueños - todos tenemos sueños y son incontrolados.

Entonces por esto quería plasmar en música toda la infinidad de sueños y el sueño infinito que todas las personas tenemos, sin darnos cuenta y sin buscarlo.

Es una obra de mucho contraste.

Una música que refleja todos los "colores". Está el dramático, está la dulzura, están todos los colores, están las discusiones, está la maravillosa canción aquí de Mannheim en la cual está disfrazada detrás de estos sueños que nos da la música.

Die "*Sinfonie der Träume*" ist ein sehr großes Werk, in dem ich möchte, dass das Publikum, die Musiker:innen und alle, die sie interpretieren, träumen. Ich wollte Musik zum Träumen schreiben.

Eine Musik, die alle Träume beschreibt – denn wir alle haben Träume, und sie lassen sich nicht kontrollieren.

Deshalb wollte ich die Unendlichkeit der Träume und den unendlichen Traum, den wir alle haben – ohne es zu merken und ohne ihn zu suchen – musikalisch darstellen.

Es ist ein Werk voller Kontraste.

Eine Musik, die alle „Farben“ widerspiegelt: das Dramatische, die Sanftheit, alle Farben – sogar Spannungen.

Und es gibt dieses wunderbare Lied aus Mannheim, das sich hinter diesen Träumen, die uns die Musik schenkt, gewissermaßen verkleidet verbirgt.

Benni:

Sie haben die Sinfonie für unser Orchester, für die Mannheimer Bläserphilharmonie, geschrieben. Welche regionalen Bezüge zur Musikstadt Mannheim und auch zur Region hier gibt es denn? Und was hat Sie gereizt, mit unserem Orchester zusammenzuarbeiten? Was hat Sie besonders bei der Mannheimer Bläserphilharmonie gereizt? Was fanden Sie interessant an der Arbeit?

Usted ha escrito la sinfonía para nuestra orquesta, para la Filarmónica de Viento de Mannheim.

¿Qué referencias regionales a la ciudad musical de Mannheim y a la región hay en la obra?

Y, ¿qué le atrajo de trabajar con nuestra orquesta?

¿Qué fue lo que le interesó especialmente de la Filarmónica de Viento de Mannheim?

¿Qué encontró interesante en el trabajo?

Ferrer Ferran:

En primer lugar mi primera idea era componer una gran sinfonía.

Una sinfonía de una dificultad extrema con mucha dimensión y quería buscar a una de las mejores orquestas que puede haber en el mundo.

Y entre ellas consideré que la orquesta de Mannheim podría ser una buena candidata. Y bueno, para esto compuse esta sinfonía, para ellos porque es una extraordinaria orquesta con una “paleta de colores” extraordinaria, todos los músicos tienen un gran nivel y entonces no tenía miedo a la hora de poder soltar mi pluma y escribir todo aquello que necesitaba para plasmar una música que describiera los sueños.

Entonces cuando ya encuentro a la orquesta nos ponemos de acuerdo para ver como va a ser tratada esta sinfonía.

Por esto tuve que investigar, pregunté al maestro "¿Qué me podría inspirar?" "¿Qué sello podría tener para hacerla propia?"

Y él me habló de la canción popular antigua de aquí de Mannheim que son los "Cazadores".

Sobre ella he basado toda la sinfonía, la he desfigurado, la he tratado, la he reconstruido,... y basado en eso, compuse la sinfonía para que de alguna manera tuviera un sello especial.
De este modo, es como una sinfonía para vosotros.
Una sinfonía que es vuestra, que lleva vuestra firma.
Y vuestra firma es todo esto.
Y quise que tuviera esa identidad.
Quería dar la fuerza que tiene, una melodía en todo sus aspectos para una gran orquesta.

Zunächst war meine erste Idee, eine große Sinfonie zu komponieren.
Eine Sinfonie von extremer Schwierigkeit und von großer Dimension.
Und ich wollte eines der besten Orchester der Welt finden.
Unter ihnen erschien mir das Orchester aus Mannheim als ein sehr guter Kandidat.
Deshalb habe ich diese Sinfonie für sie komponiert, weil es ein außergewöhnliches Orchester ist, mit einer außergewöhnlichen Palette an Farben.
Alle Musiker:innen haben ein sehr hohes Niveau, und deshalb hatte ich keine Angst, meiner Feder freien Lauf zu lassen und alles zu schreiben, was ich brauchte, um eine Musik zu schaffen, die die Träume beschreibt.
Als ich das Orchester gefunden hatte, haben wir uns zusammengesetzt, um zu überlegen, wie diese Sinfonie gestaltet werden sollte.
Dafür musste ich recherchieren. Ich fragte den Maestro: „Was könnte mich inspirieren?“ „Welche besondere Note könnte das Werk bekommen?“
Und er erzählte mir von dem alten Volkslied von hier aus Mannheim, „Der Jäger aus Kurpfalz“.
Darauf habe ich die ganze Sinfonie aufgebaut.
Ich habe dieses Lied verformt, bearbeitet, neu zusammengesetzt – und auf dieser Grundlage die Sinfonie komponiert, damit sie auf gewisse Weise einen ganz eigenen Charakter bekommt.
So ist es gewissermaßen eine Sinfonie für euch.
Eine Sinfonie, die euch gehört, die eure Signatur trägt.
Und eure Signatur ist all das.
Ich wollte, dass sie diese Identität hat.
Ich wollte einer Melodie ihre ganze Kraft geben – in all ihren Facetten – für ein großes Orchester.

Benni:

Maestro, Sie haben jetzt ein Wochenende hier mit uns an Ihrer Sinfonie gearbeitet. Das war eine ganz tolle Erfahrung für unser Orchester. Was ist Ihnen denn wichtig, wenn Sie zu einem Orchester kommen, um mit ihm zu arbeiten? Und was ist Ihnen besonders bei der Arbeit mit uns wichtig?

Maestro, ahora ha trabajado con nosotros durante un fin de semana en su sinfonía.
Ha sido una experiencia maravillosa para nuestra orquesta.
¿Qué es lo que considera importante cuando llega a trabajar con una orquesta?
Y, ¿qué es especialmente importante para usted al trabajar con nosotros?

Ferrer Ferran:

En primer lugar tengo que decir que la orquesta ya estaba muy bien preparada.
Y yo solamente tuve q venir, como yo digo, a soltar los “polvitos mágicos”, porque yo lo que pretendía era hacer ver aquello que está detrás de la partitura.
Aquello es lo difícil. Y lo hemos conseguido.
Hemos conseguido que en este fin de semana intensivo hayamos sacado lo máximo.
Mi único propósito cuando yo dirijo por el mundo es que la música sea algo más que notas musicales.
Y lo que pretendo tal y como he dicho, aquí se ha conseguido.
Se ha conseguido q la orquesta cambie el color, ha cambiado la música, la he hecho mágica.
Y eso es mi única ilusión, no solo aquí, en todos los lugares donde viajo.
Esta sinfonía se da a eso, porque es una sinfonía para soñar.
Es una música de ensueño y eso es más difícil todavía.
Y estoy muy contento del trabajo porque he visto que todos los músicos han estado predispuestos a lo que yo les he dicho.
Hemos trabajado duro.
La verdad es que ha sido muy intenso.
Pero al final.
Después de los ensayos he visto que todos ellos han visto la magia que tienen esos sonidos musicales.

Zunächst muss ich sagen, dass das Orchester bereits sehr gut vorbereitet war.
Ich musste eigentlich nur kommen und – wie ich immer sage – ein wenig „Feenstaub“ verstreuen.
Denn ich wollte die verborgene Musik hinter den Noten sichtbar machen.
Und das ist das Schwierige.
Und wir haben es geschafft.
An diesem intensiven Wochenende haben wir das Maximum herausgeholt.
Mein einziges Ziel, wenn ich irgendwo auf der Welt dirigiere, ist, dass die Musik mehr ist als nur musikalische Noten.
Und genau das, was ich erreichen wollte, haben wir hier geschafft.
Wir haben erreicht, dass das Orchester seine Klangfarbe verändert hat, die Musik hat sich verändert – sie ist magisch geworden.
Und das ist meine größte Motivation, nicht nur hier, sondern überall, wo ich arbeite.
Diese Sinfonie ist eine Musik zum Träumen - genau dafür ist sie da.

Es ist eine traumhafte Musik, und das ist noch schwieriger zu erreichen.

Ich bin sehr zufrieden mit der Arbeit, weil ich gesehen habe, dass alle Musiker offen für das waren, was ich ihnen gesagt habe.

Wir haben hart gearbeitet, und ehrlich gesagt war es sehr intensiv.

Aber am Ende, nach den Proben, habe ich gesehen, dass alle diese Magie der musikalischen Klänge erkannt

Benni:

Sie schreiben sehr viel und sehr viel für symphonisches Blasorchester. Und Sie sind sicherlich einer der meistgespielten und renommiertesten Komponisten für diese Gattung weltweit. Warum schreiben Sie so viel für Blasorchester und doch recht wenig für Sinfonieorchester?

Usted escribe muchísimo, y mucho para orquesta sinfónica de viento.

Y sin duda es uno de los compositores más interpretados y renombrados de este género en todo el mundo.

¿Por qué escribe tanto para orquesta de viento y, en cambio, relativamente poco para orquesta sinfónica?

Ferrer Ferran:

Pues porque, una cosa queda clara, y lo que está claro es que la música del futuro, seguro que es la música que escribimos para banda.

O sea, esa música que yo escribo ahora en esta sexta sinfonía para ustedes, ocurrirá que en el momento que se interprete, de todas las partes del mundo, van a querer interpretarla.

¿Por qué?

Porque los directores de las bandas y las bandas quieren tocar lo último que se escribe. Esto no ocurre ya en las orquestas sinfónicas.

Las orquestas sinfónicas están ancladas en el pasado, o sea, les interesa tocar la música anterior.

La música que se estrena para orquesta, podríamos decir que se estrena y no se vuelve a interpretar.

Es al contrario en las bandas, ¿y por qué es esto? Porque las bandas están aportando una cultura musical mundial, en cuanto a la composición, directores, músicos, y es por esto mi único interés, el hacer crecer el repertorio sinfónico para las bandas.

Denn eines ist klar: Die Musik der Zukunft wird mit Sicherheit die Musik sein, die wir für Blasorchester schreiben.

Das heißt, die Musik, die ich jetzt in dieser sechsten Sinfonie für euch schreibe, wird – sobald sie aufgeführt wird – von Orchestern auf der ganzen Welt gespielt werden wollen.

Warum?

Weil die Dirigenten der Blasorchester und die Orchester selbst immer das Neueste spielen möchten, was geschrieben wird.

Das passiert in den Sinfonieorchestern nicht mehr.

Sinfonieorchester sind in der Vergangenheit verankert; sie interessieren sich für die bereits bestehende Musik.

Die Musik, die für ein Orchester uraufgeführt wird, könnte man sagen, wird uraufgeführt und danach nicht mehr gespielt.

Bei den Blasorchestern ist es genau andersherum.

Und warum ist das so?

Weil die Blasorchester eine weltweite Musikkultur prägen – sowohl durch die Kompositionen, als auch durch die Dirigenten und Musiker.

Und genau aus diesem Grund ist mein einziges Interesse, das sinfonische Repertoire für Blasorchester wachsen zu lassen.

Benni:

Die Literatur für Sinfonieorchester ist natürlich ein riesiger Schatz. Fehlt Ihnen denn etwas an der gegenwärtigen oder auch an der Blasorchesterliteratur der Vergangenheit?

La literatura para orquesta sinfónica es, por supuesto, un tesoro enorme.

¿Le falta algo en la literatura actual, o incluso en la del pasado para banda sinfónica?

Ferrer Ferran:

No, no es así, realmente la orquesta sinfónica tiene un público.

Ese público solamente quiere escuchar lo antiguo, no está interesado por lo moderno.

En las bandas sinfónicas ya hay mucho repertorio en el mundo, y el público y los músicos quieren interpretar lo último.

Por esto la creación está creciendo tanto.

Y En las orquestas no, las orquestas tienen su público, y su público es escuchar Beethoven, Tchaikovsky, como mucho Strauss, a lo mejor ya ni Mahler, pero en las bandas ya hay mucho repertorio, pero todavía quieren más.

El que compone para banda está componiendo para un público de una manera que quiere innovar en la sonoridad.

La orquesta es lo de siempre, ahí ya no hay innovación.

¿Qué ocurre también?

La paleta de colores que nos da la banda hace que esta se pueda aprovechar más, quiero decir con esto, que se puede hacer más música de diferentes tipos con una banda que con la orquesta.

La orquesta es la cuerda, y luego los instrumentos de viento, nos dan los colores.

Con la banda y con la percusión se pueden conseguir más colores, y es por esto que el mundo está cambiando con la composición para la banda.

Nein, das stimmt so nicht.

Ein Sinfonieorchester hat sein Publikum, doch dieses will nur das Bekannte und Alte – und interessiert sich nicht für moderne Musik.

Bei sinfonischen Blasorchestern gibt es bereits ein großes Repertoire auf der Welt, und Publikum und Musiker:innen wollen das Neueste spielen.

Deshalb wächst die kreative Produktion in diesem Bereich so stark.

Bei Orchestern ist das anders: Sie haben ihr Publikum, und dieses Publikum möchte Beethoven, Tschaikowski, höchstens noch Strauss hören – vielleicht nicht einmal Mahler.

Bei den Blasorchestern gibt es schon viel Repertoire, aber sie wollen immer noch mehr. Wer für Blasorchester komponiert, komponiert für ein Publikum, das in der Klangwelt innovativ sein möchte.

Beim Sinfonieorchester ist es das Gewohnte – dort gibt es keine Innovation mehr.

Und was passiert noch?

Die Klangfarben, die uns das Blasorchester bietet, lassen sich viel besser nutzen.

Man kann mit einem Blasorchester mehr Musik verschiedener Art machen als mit einem klassischen Orchester.

Im Orchester sind es die Streicher, und dann die Blasinstrumente, die die Farben geben.

Mit einem Blasorchester und der Schlagzeuggruppe lassen sich noch mehr Farben erzeugen.

Und deshalb verändert sich die Welt durch die Kompositionen für Blasorchester.

Benni:

Maestro, Sie reisen viel um die Welt und lernen viele Blasorchesterkulturen in unterschiedlichen Ländern kennen. Wenn Sie die spanische Blasorchesterkultur mit der deutschen vergleichen: Wo liegen die Unterschiede und wo die Gemeinsamkeiten?

Maestro, ustedes viajan mucho, y vienen a todo el mundo, y aprenden muchas culturas de orquesta, y conocen muchos países. Si comparan la cultura de orquesta española con la de Alemania, ¿Cuáles son las diferencias y las comunidades?

Ferrer Ferran:

Lo que ha ocurrido en España es que la banda se ha hecho necesaria para la ciudad.

Es decir, en España, en Valencia concretamente, las bandas de los pueblos ofrecen, podría decir, como una media de 14 conciertos, o 20 conciertos al año, en la cual el público sabe que cada dos domingos tiene que existir a un concierto.

Por lo que pregunté a vuestro maestro, aquí en Mannheim, cuántos conciertos hacen, su respuesta fue que aquí se hacen muy pocos conciertos en relación a allí.

O sea, allí la banda ha conseguido ser necesaria para el pueblo, y creo que en otras partes del mundo, no.

Aquí solamente, por lo que tengo entendido, es que se hacen muy poquitos conciertos, lo cual no hay una tradición para que el público acuda, allí saben que una vez al mes tiene concierto con su banda.

Eso en España lo tenemos muy arraigado.

Es necesario, tenemos que hacer un concierto porque el público quiere escuchar a la banda.

Y son conciertos de todo tipo, tanto sinfónicos como bandas sonoras originales, o sea, hay mucha variedad, eso es lo que nos enriquece también el repertorio de las bandas.

Y yo creo que eso es lo que diferencia las bandas de España al resto del mundo, que allí el público necesita la banda.

Was in Spanien passiert ist, ist, dass das Blasorchester für die Stadt unverzichtbar geworden ist. Das heißt, in Spanien, speziell in Valencia, geben die Blasorchester der Gemeinden und Städte im Durchschnitt etwa 14 bis 20 Konzerte pro Jahr. Dabei weiß das Publikum, dass alle zwei Sonntage ein Konzert stattfindet.

Deshalb habe ich euren Dirigenten hier in Mannheim gefragt, wie viele Konzerte sie geben.

Seine Antwort war, dass hier im Vergleich dazu sehr wenige Konzerte stattfinden.

Dort hat das Blasorchester also geschafft, für die Gesellschaft unverzichtbar zu sein, und ich glaube, das ist in anderen Teilen der Welt nicht so.

Hier, soweit ich weiß, gibt es nur sehr wenige Konzerte, sodass keine Tradition besteht, dass das Publikum regelmäßig kommt.

Dort weiß man, dass es einmal im Monat ein Konzert mit dem eigenen Blasorchesters gibt.

In Spanien ist das sehr tief verwurzelt.

Es ist notwendig, wir müssen ein Konzert geben, weil das Publikum das Blasorchester hören möchte.

Und es sind Konzerte aller Art - sowohl symphonische als auch Original-Blasorchestermusik -, also gibt es eine große Vielfalt, was auch das Repertoire der Blasorchester bereichert.

Und ich glaube, genau das ist es, was die Blasorchester Spaniens vom Rest der Welt unterscheidet: Dort braucht das Publikum das Blasorchester.

Benni:

Sie haben uns vorhin die regionalen Bezüge erklärt, die hier aus Mannheim kommen. Was gibt es denn aus Ihrer Heimat Spanien in dieser Sinfonie?

Hace un momento nos explicó las referencias regionales que provienen de Mannheim.
¿Y qué hay de su tierra natal, España, en esta sinfonía?

Ferrer Ferran:

Yo creo que se nota, quiero decir..., realmente la música española la llevamos en la sangre, somos latinos, y sin querer, yo creo que podría resumirlo como el color que le damos a la composición, el color sinfónico.

Las bandas españolas suenan a sinfónicas, no suenan a ensemble como en gran parte del mundo,

y sin querer introduzco esos cantos que tenemos del folclore, del flamenco por ejemplo, siempre están de alguna manera escondida dentro de esa música, no por nada, sino porque la música española es muy querida en todo el mundo, y además tiene un gancho especial.

Y yo lo que quería también, es que esta sinfonía tuviera ese color, ese pequeño color flamenco que tenemos en España, no por nada, sino para que sea más interpretada y para que enganche a todo el público del mundo.

Ich glaube, man merkt es – ich meine... die spanische Musik liegt uns im Blut, wir sind Südländer, und ohne dass ich es bewusst plane, würde ich sagen, dass sich das in der Klangfarbe, die wir unseren Kompositionen geben, ausdrückt – in der symphonischen Klangfarbe.

Spanische Blasorchester klingen wie Sinfonieorchester, nicht wie Ensembles, wie es in weiten Teilen der Welt üblich ist.

Und ganz unbewusst lasse ich auch die Lieder aus unserer Folklore, aus dem Flamenco zum Beispiel, einfließen.

Sie sind auf subtile Weise immer in der Musik verborgen – nicht ohne Grund, denn spanische Musik wird auf der ganzen Welt geschätzt und hat zudem einen besonderen Reiz.

Was ich auch wollte, ist, dass diese Sinfonie diese Klangfarbe bekommt, diesen kleinen flamencotypischen Farbton, den wir in Spanien haben – nicht ohne Grund, sondern damit sie häufiger gespielt wird und das Publikum auf der ganzen Welt begeistert.

Benni:

Maestro Ferran, wir sind Ihnen sehr dankbar, dass Sie mit uns gearbeitet haben. Es war eine großartige Erfahrung für uns Musikerinnen und Musiker.

Und wir freuen uns sehr auf unser Konzert, das wir gemeinsam am 21. März in Kaiserslautern und am 22. März hier im Rosengarten haben werden.

Wir sind sehr gespannt, und auch das Publikum darf gespannt sein auf diese tolle Sinfonie.

Maestro Ferran, nos agradecemos mucho que hayan trabajado con nosotros, fue realmente maravilloso y un gran experimento para nosotros, músicos, y nos emocionamos mucho por nuestro concierto, que vamos a tener juntos el 21 de marzo en Kaiserslautern y el 22 de marzo aquí, en Rosengarten. Estamos muy emocionados, y también el público debe estar emocionado por esta gran sinfonía que vamos a tocar allí.

Ferrer Ferran:

Bueno, yo estoy super agradecido de este fin de semana y del concierto que vamos a hacer, y de haber compuesto, y de haber tenido la oportunidad de que ustedes me encarguen esta sinfonía que, de alguna manera, no es mía, es de ustedes, y por esto yo le entrego la partitura.

Nun, ich bin diesem Wochenende und dem Konzert, das wir geben werden, sehr dankbar – und auch dafür, dass ich diese Sinfonie komponieren durfte und die Gelegenheit hatte, dass ihr mir diesen Auftrag gegeben habt.

Denn auf eine gewisse Weise ist diese Sinfonie nicht meine, sondern eure.

Deshalb übergebe ich euch die Partitur.

Benni:

Muchas gracias.

