

Ferrer Ferran y "El ángel de la muerte de Bremen

Orchestra | 10.10.2022 | Von Silvia Casado Schneider

Por segunda vez, Ferrer Ferran es director invitado en el taller para grandes orquestas sinfónicas de viento de Alzey y esta vez también llevaba en su equipaje una nueva obra que había compuesto especialmente para Cinephonics.

Ferrer Ferran vive para la música, o mejor dicho, la música es su vida. Por su incansable compromiso, recibió el "Premio Euterpe 2021 Extraordinario" en otoño de 2021 y el Premio de Honor "Torre Almenara de Oro" en primavera de 2022. Su intención es hacer feliz a la gente con su música y "evocar el entusiasmo e inspirar el sueño de componer".

Los músicos también tuvieron el placer de dar la bienvenida a la estrella musical Kevin Tarte - conocido por su papel protagonista del Conde Krolock en "La danza de los vampiros"-, Guido Rennert y el solista vocal Timon Führ. En la noche de gala, los músicos se presentaron todos de blanco y ofrecieron a los casi 1.000 oyentes un programa de primera clase de la escuela superior, que habían ensayado en casa y luego intensamente en dos fines de semana en Alzey y Wörrstadt. Los ensayos generales fueron dirigidos por Ferrer Ferran, Guido Rennert y Gerd Greis, subdirector de la Kreismusikschule Alzey-Worms y director artístico de Cinephonics. En los ensayos de registro contaron con el apoyo de profesores de la Kreismusikschule Alzey-Worms.

Junto con la Alzey Kantorei, la orquesta sinfónica de viento del taller "Cinephonics 11 - ¡Libertad!" bajo la dirección de Gerd Greis abrió la velada de gala de forma brillante e impresionante con la obra "O Fortuna" y la introducción "Wir ziehen in den Frieden".

"Dragut, el pirata" aterriza por primera vez en Alemania

Este poema sinfónico, basado en la historia española del siglo XVI, transporta al oyente a la época del corsario Barbarroja. En su espectacular obra, Ferrer Ferran pone música a los acontecimientos del ataque a la ciudad portuaria de Cullera, al sur de Valencia, en el Mediterráneo. El 25 de mayo de 1550, el pirata Dragut, lugarteniente del corsario Barbarroja, y sus seguidores atacaron la ciudad de Cullera de forma inesperada.

Los sonidos de los dos grandes tambores del escenario surcan el aire como ráfagas de cañón. Dos espadachines saltan al escenario y desenvainan sus espadas, el sonido metálico de cada golpe atraviesa la médula. El ataque fue muy exitoso y los bucaneros hicieron un gran botín. El traqueteo de las cadenas hace que los prisioneros pasen ante el ojo de la mente. La ciudad fue totalmente sacudida por el ataque y quedó casi desierta durante varias décadas después. En la actualidad, Cullera cuenta con dos grandes orquestas sinfónicas de viento, una de las cuales está dirigida por Ferrer Ferran.

La Alzeyer Kantorei contribuyó a crear el ambiente adecuado tanto con el número probablemente más conocido de la obra maestra de Carl Orff Carmina Burana sobre Fortuna, la gobernante del mundo para orquesta sinfónica de viento y coro, en un arreglo de John Krance, como con la obra

"Wir sind das Volk - Eine Freiheitssinfonie" ("Somos el pueblo - una sinfonía de la libertad"), escrita por Guido Rennert para conmemorar los 25 años de la caída del Muro de Berlín. Especialmente en la obra de Rennert, la interacción de los sonidos, el canto y las conmovedoras grabaciones originales de audio y vídeo despertaron emociones en el público y la orquesta. Bajo la dirección de Ferrer Ferran, la orquesta sinfónica de viento de 90 músicos interpretó el estreno mundial de su composición "Der Todesengel von Bremen", que dedicó a "Cinephonics". El propio compositor se sintió abrumado por la excelente primera interpretación de su obra.

Guido Rennert toma el relevo por sí mismo

El arreglo de Guido Rennert de la premiada canción principal "Zu Asche, zu Staub" (A las cenizas, al polvo) de la serie de televisión alemana "Babylon Berlin" cautivó al público. Timon Führ contribuyó significativamente a la atmósfera original con su melancólica e hipnótica interpretación vocal. A continuación, la orquesta y los dos solistas vocales de la velada trasladaron a todos los presentes al fascinante mundo de la ópera de París con el popurrí de "El fantasma de la ópera".

Con "Libertadores" de la pluma de Óscar Navarro, alumno de Ferrer Ferrán que ahora es un compositor reconocido y celebrado internacionalmente, la orquesta sinfónica de viento llevó primero al público al corazón del Amazonas de forma impresionante, antes de que los luchadores por la libertad Simón Bolívar y José San Martín fueran honrados con una marcha triunfal. Una pieza enérgica, que no sólo exigía mucho a la orquesta musicalmente, sino que también ponía a prueba su capacidad de coordinación y sus habilidades de baile.

El público pedía más. Los músicos no tardaron y Ferrer Ferran tomó la batuta para el primer bis de la noche. Su pieza "El Brindis" (¡Salud!) también podría verse como un homenaje a la mayor región vinícola de Alemania. El arreglo especial con un solo para 12 botellas de vino fue interpretado brillantemente por la solista Anne-Kathrin Abt. Junto con el público, la orquesta brindó por una velada muy exitosa y llena de emociones con el brindis "Wer Freiheit liebt und Einigkeit, der trinkt auch mal 'ne Kleinigkeit!".

Con "Der Mond ist aufgegangen" (La luna ha salido) -el arreglista Guido Rennert tomó la batuta él mismo- y Sing, Sing, Sing, "Cinephonics 11 - Freiheit!" se despidió del público que lo aclamaba.

Ferrer Ferran en su composición "El ángel de la muerte de Bremen"

Ferrer Ferran, ¿cómo se le ocurrió musicalizar "El ángel de la muerte de Bremen"?

Tras mi visita a Alzey en 2018, donde dirigí a un grupo de fantásticos músicos de un gran proyecto fundado por Gerd Greis, una gran orquesta sinfónica de viento, quise componer una obra adecuada al evento. Quería escribir una gran obra que tratara sobre algo especial de la zona. Se lo pedí a Gerd, el director musical, y él mismo me dio varias sugerencias y una de ellas fue la de la asesina que era tan apreciada en su ciudad natal porque había amamantado a todos

hasta la muerte; más exactamente, los envenenaba y los cuidaba hasta que morían. Esta historia no me dio paz y me puse a escribir.

¿Qué le fascina de esta "historia escalofriante"?

Cuando Gerd Greis me propuso esta historia, me pareció difícil ponerle música por completo. Todo era un reto para mí y precisamente por eso el trabajo me interesaba aún más. Tuve que pensar mucho en cómo estructurar la composición, porque tenía que mostrar "dos caras", la de la mujer buena, que era como se conocía, y la "cara malvada", la de la asesina, y todo ello conectado en una lógica musical que es coherente en sí misma.

Los motivos de Gesche Gottfried permanecieron en la oscuridad tras su ejecución. ¿Intentó arrojar luz sobre ellos?

Lo que hice en realidad fue musicalizar la "historia" de esta mujer, todos los acontecimientos -no inventé nada- y expresarla con música sinfónica. Me limito a describir con tonos y sonidos todo lo que había sucedido en ese momento.

¿Cómo investigó la historia? ¿Estuvo en lugares originales, como el "Spuckstein" de la catedral de Bremen?

Tuve que recopilar documentos, saber lo que había pasado y conseguir pruebas de cada uno de los asesinatos que había cometido, 15 asesinatos para ser exactos. No tuve la oportunidad de visitar la ciudad de Bremen ni su catedral, pero sigue siendo un punto abierto del que tengo que ocuparme. Ahora que he compuesto la obra, ha aumentado mi curiosidad por los lugares históricos, la ciudad y todos los caminos que ha recorrido. Es una historia convincente.

¿Cómo se pone música a la historia del Ángel de la Muerte de Bremen? ¿Qué partes de la historia has "procesado" y cómo?

Como he explicado antes, he tenido que pensar mucho en cómo hacer esta composición. La buena actitud de la mujer que cuidaba a sus enfermos y la actitud irónica de matarlos a todos; además, eran hasta 15. Quise hacer una composición de 15 movimientos, pero lo descarté porque entonces la obra perdería interés. Creé un concepto de la obra que contenía las dos caras de la historia: la "buena" y la "mala", o más bien, el "color rosa" y el "sombrio". El "bien" lo elijo para representarlo como algo bello y amable, lo esencial que nos motiva a vivir felizmente. Así comienza la composición. Y la "oscuridad" trata de retratar los 15 asesinatos en 15 secciones diferentes, aunque conectadas y vinculadas. He querido dar a los asesinatos un reconocimiento musical y auditivo aplicando y desplegando temas que la historia de la música nos ha dejado.

Así, los elementos musicales temáticos que utilicé provienen de la "Marcha Nupcial" de la ópera "Lohengrin" de Wagner para los asesinatos de sus maridos y su prometido, la "Sonata Facile" de Mozart para el asesinato del profesor de música y quizás la canción de cuna más famosa y conocida en todo el mundo de la pluma de Brahms la "Canción de Cuna", Opus 49 N° 4, para los asesinatos de sus hijos y padres. Con estos "guiños" musicales, puedo resumir brevemente las 15 secciones musicales y terminar con una descripción musical del patíbulo y la decapitación de la asesina.

**¿Qué efectos y motivos musicales utilizó para el asesinato y la ejecución, por ejemplo?
¿Cómo se inspira? Porque, con suerte, no sueles experimentarlo tú mismo...**

Tuve que pensar en una gran persecución de coches, no una persecución de coches real, sino en mi mente o en mi imaginación ya, que la música sigue la llegada de un clímax desgarrador. En el momento de la ejecución por la espada, se escuchan unos "gritos" desgarradores en forma de "racimos" musicales en los que participa toda la paleta sinfónica de instrumentos. Imaginé la "agonía" que podría causar una caída así, y de este modo la trasladé a la partitura. El final de la obra es el "espíritu renovado" de los personajes. Tal vez no deberías hacer lo que te dice tu conciencia, tal vez fue una enfermedad mental. Las personas no son intrínsecamente malas ni están "programadas" para hacer el mal, son las enfermedades mentales las que provocan este caos. La obra termina con una apoteosis espiritual reconciliada.

¿Cuáles son los retos especiales para los músicos? ¿Y qué debe tener en cuenta el director de orquesta?

El director de orquesta debe conocer la historia real para dar y extraer el máximo de lo que no está en las notas y conducir a los músicos a una interpretación aún más real, posiblemente más trágica en los momentos determinados y aún más conmovedora en los otros. La composición es muy compleja y la orquesta tiene que conocer la historia que está escrita en la partitura. Por eso he indicado lo que ocurre en todas las partes y en cada secuencia. De este modo, la interpretación será más precisa y describirá en la música todo lo que ocurrió en ese momento de la trágica historia.

En 2020, en el número de octubre, apareció un reportaje sobre la obra de Ferrer Ferran "[El Brillo del Fénix](#)", escrita durante los 50 días de encierro en España. En esta obra, pone música a los acontecimientos y a todas las facetas de la pandemia que le llegaban a diario a través de los medios de comunicación: desde su estallido en China hasta su propagación por todo el mundo, los destinos de las personas y los aplausos diarios.

Ferrer Ferran dedica la obra a todos aquellos a los que la pandemia arrebató la vida, a los que lucharon en el frente, a los que se preocuparon y a todos los que ayudaron a la gente a recuperar el valor para mirar hacia adelante.

Tras dos exitosos estrenos de "Ave Fénix" en 2020 y "El Brillo del Fénix" en la primavera de 2022, ambas obras están ahora disponibles para todo el mundo para su descarga gratuita en su página web. Como la música es para todos, ofrece su trabajo con la mayor flexibilidad posible para que realmente todos puedan tocarlo. Descargue la obra y compruébelo usted mismo.

(Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator)