

FERRER FERRAN

CINEPHONICS:

*A musical friendship,
World Premieres, and first
Performances in Germany*

*Una amistad musical,
Estrenos absolutos y
Estrenos en Alemania*

Silvia Casado Schneider

Cinephonics, a high-level workshop for symphonic band, welcomed for the second time the prestigious Valencian composer Fernando Ferrer Martínez known by his pseudonym, Ferrer Ferran: "The music is so wonderful that it cannot be described by words, you can only feel it", "... let us be able and the lucky ones to feel that magic that music gives us and to see that what isn't shown in the score."

That opportunity to see what is behind the score was given to 100 musicians at "Cinephonics 11 - Freedom!" for 4 days in August. Ferrer Ferran took over the rehearsals of his compositions - "Bremen's Angel of Death" (world premiere), "Cheers!" in a unique version adapted for Cinephonics 11, and "Dragut, the Pirate" (premiere in Germany) - and he took the musicians as well as the whole audience into his wonderful world of sounds and musical notes.

Ferrer Ferran:

"Music is that feeling floating in the air that all living beings notice but only the lucky ones can feel that wonderful universal abstract language."

That feeling could be noticed in 2018. In that year Ferrer Ferran premiered the overture "Cinephonics Overture" in the Schlosshof Alzey on 29 July 2018, which he had composed especially for Cinephonics. This music piece has already been recorded on CD and is going around the world. A great honour for the event. The composition describes what the spirit of Cinephonics really is, a mixture of all the arts: "spectacle, fun, movement, the arts in parallel united in a common goal, to entertain and move the spectator".

Cinephonics, un taller de alto nivel para banda sinfónica, por segunda vez dió la bienvenida al prestigioso compositor valenciano Fernando Ferrer Martínez conocido por su seudónimo, Ferrer Ferran: "La música es tan maravillosa que no tiene descripción, solamente se puede sentir... seamos capaces y afortunados de sentir esa magia que la música nos da, veamos aquello que no se ve de la partitura."

Esa oportunidad de ver lo que está detrás de la partitura tuvieron 100 músicos en "Cinephonics 11 - ¡Libertad!" durante 4 días en agosto. Ferrer Ferran se ha hecho cargo de los ensayos de sus obras - "El Ángel de la Muerte de Bremen" (estreno absoluto), "El Brindis!" en una versión única adaptada para Cinephonics 11 y "Dragut el Pirata" (estreno en Alemania) - y llevó a los músicos así como al final a todo el público a su mundo maravilloso de sonidos y corcheas.

Ferrer Ferran:

"La música es esa sensación que flota en el aire, que todo ser vivo percibe, pero solo los afortunados son capaces de sentir ese maravilloso lenguaje universal abstracto."

Esa sensación ya se podía percibir en 2018. En aquel año Ferrer Ferran estrenó la obertura „Cinephonics Overture“ el 29 de julio de 2018 en el Schlosshof Alzey que había compuesto especialmente para Cinephonics. Esa obra ya está grabada en CD y gira por todo el mundo. Un honor grandísimo para este gran proyecto. La obra describe lo que realmente es el espíritu de Cinephonics: una mezcla de todas las artes. En palabras del director valenciano, "espectáculo, diversión, movimiento, las artes en paralelo unidas en un fin común: divertir y emocionar al espectador."

Silvia:

It is the second time you are the guest conductor of the project "Cinephonics" and you compose a music piece for "Cinephonics" that you dedicate it, too. Which are your motives? Which are your motivation?

Ferrer Ferran:

I think it is a very interesting project.

Very nourished by culture in all the arts. I wish there were more projects of this kind in the world; to bring together and to fuse all the arts, and not only for the enrichment of the public who have the opportunity to attend the concerts, but also for the formation of the musicians and participants. It is an encounter that no one should miss.

All these are the reasons that move me to be there at Cinephonics and to repeat and contribute all that I can offer.

So it is not surprising that he dedicated "Cinephonics Overture" in 2018 "to Gerd Greis, for his extraordinary work and dedication to the wind orchestras in Germany, promoting the symphonic repertoire written for such an ensemble".

For Cinephonics it is a real honour to have people of such a national and international prestige as Ferrer Ferran. Although he has received many awards and recognitions all over the world, in the field of composition and direction, he is not a fan of CVs, and prefers to be known by listening to his own music. Ferrer Ferran says: "Music is the reflection of the soul". So by listening to his music you get to know him.

Silvia:

Es la segunda vez que es director invitado en el proyecto "Cinephonics" y compone una obra para Cinephonics y se la dedica. ¿Cuál son sus motivos? ¿Cuál es su motivación?

Ferrer Ferran:

Me parece un proyecto muy interesante. Muy nutrido de cultura en todas las artes. Ojalá hubieran más proyectos de esta índole en el mundo, juntar y fusionar todas las artes y no sólo para el enriquecimiento del público que tiene la oportunidad de asistir a los conciertos, sino para la formación de los músicos y participantes. Es un encuentro que no se debería perder nadie.

Todos estos son los motivos que me convienen para estar allí en Cinephonics y repetir y aportar todo lo que en mis manos pueda ofrecer.

Así no sorprende que dedicó "Cinephonics Overture" en 2018 "al maestro Gerd Greis, por su extraordinaria labor y dedicación a las orquestas de viento en Alemania, promocionando el repertorio sinfónico escrito para tal formación".

Para Cinephonics es un verdadero honor contar con personas de tanto prestigio nacional e internacional como es Ferrer Ferran. Aunque haya recibido multitud de premios y reconocimientos en todo el mundo en el terreno de la composición y de la dirección, no es partidario de los currículums. Para él, "la música es el reflejo del alma", y por eso prefiere que uno lo vaya conociendo escuchando su música; que sea su propia música la que hable por él.

However, I would like to highlight two recent recognitions:

In 2022 the “Torre Almenara de Oro” is awarded to Ferrer Ferran — an award of honour — for his whole career and his contribution in promoting the town of Estepona (Spain) through his scores. Ferrer received the “Premio Euterpe 2021 Extraordinario” (Euterpe Extraordinary Award 2021), awarded by FSMCV (“Federation of Musical Societies of the Valencian autonomous Community”) by unanimous vote, in recognition of his career and experience in the world of composition and musical conduction, both at a national and international level.

Under his baton “Cinephonics 11 - Freedom!” converted into music the scores of “Cheers!” in a unique version adapted for Cinephonics 11, the ones of “Dragut the Pirate” and of the world premiere of “Bremen's Angel of Death” - a music piece dedicated “to ‘Cinephonics’, to all its artists and musicians who have brought this spectacular project to life, and especially to the orchestra with its artistic director and founder Gerd Greis”.

The world premiere of “**Bremen's Angel of Death**” took place at the closing concert of the symphonic band workshop in the Schlosshof Alzey (Germany) on 28.08.2022, conducted by the composer himself in front of more than 1000 spectators — a real success.

“Gesche Margarethe Gottfried (1785 – 1831), also known today as ‘Bremen's Angel of Death’, was a German serial killer who between 1813 and 1827 murdered fifteen people, all of them relatives and close friends.” (source: blurb of the piece)

Aún así quiero destacar dos reconocimientos recientes:

En 2022 Ferrer Ferran ha sido galardonado con el premio honorífico “Torre Almenara de Oro” por toda su trayectoria profesional y por su contribución a la promoción de Estepona (España) a través de sus partituras. Ferrer recibe el “Premio Euterpe 2021 Extraordinario”, otorgado por la FSMCV (Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana) por unanimidad, en reconocimiento a su trayectoria en el mundo de la composición y dirección musical tanto a nivel nacional como internacional.

Bajo su batuta “Cinephonics 11 - ¡Libertad!” convirtió en música las corcheas de “El Brindis!” en una versión única adaptada para Cinephonics 11, de “Dragut el Pirata” y del estreno absoluto “El Ángel de la Muerte de Bremen” - una obra dedicada “a ‘Cinephonics’, a todos sus artistas y músicos que han dado vida a este espectacular proyecto, y especialmente a la orquesta con su director artístico y fundador Gerd Greis”.

El estreno absoluto de “**El Ángel de la Muerte de Bremen**” tuvo lugar en el concierto de clausura del taller para banda sinfónica en el Schlosshof Alzey (Alemania) el 28.08.2022, concierto que dirigió el autor mismo, y al que asistieron más de 1000 espectadores - un verdadero éxito.

“Gesche Margarethe Gottfried (1785 – 1831), hoy día también conocida como “el Ángel de la Muerte de Bremen”, fue una asesina en serie alemana que entre 1813 y 1827 asesinó a quince personas, todas ellas familiares y amigos cercanos.” (fuente: Leyenda de la obra)

Silvia:

Ferrer Ferran, where did your idea of setting "Bremen's Angel of Death" to music come from?

Ferrer Ferran:

After visiting Alzey in 2018 and being the conductor of a fantastic group of musicians in a splendid project created by Gerd Gres, a great symphonic band, I wanted to make a composition in line with the event and I wanted to make a great work that dealt with something particular of the region.

I asked Gerd Greis and he himself made several suggestions and one of them was that of the murderer who was so beloved in her town since she nursed them all to death. That is, she made them sick with poison and took care of them until they died.

I was disturbed by this story and I got down to work.

Silvia:

What is it that fascinates you in this horror story?

Ferrer Ferran:

When Gerd Greis suggested this story to me, I found it difficult to set it all to music. It was a challenge for me, and that's what made me show more interest in the work. I had to think a lot about how to structure the composition, because I had to show "two faces", that of the good woman as she was known and the "bad face", that of the murdereress, and all this while carrying a coherent musical logic among them

Silvia:

Ferrer Ferran, ¿De dónde ha surgido su idea de poner en música "El Ángel de la Muerte de Bremen"?

Ferrer Ferran:

Después de mi visita a Alzey en 2018 y estar dirigiendo a un grupo fantástico de músicos en un proyecto espléndido creado por el maestro Gerd Grey, una gran banda sinfónica, quise hacer una composición acorde al evento y quería hacer una gran obra que tratara sobre algo particular del terreno.

Pregunté al maestro Gerd y él mismo me dio varias sugerencias y una de ellas era la de la asesina que tan querida fue en su ciudad puesto que los cuidaba a todos hasta morir. Es decir, ella los enfermaba con veneno y los cuidaba hasta que fallecían.

Me inquietó esta historia y me puse "manos a la obra".

Silvia:

¿Qué es lo fascinante para Usted en esta historia de horror?

Ferrer Ferran:

Cuando el maestro Gerd me sugirió esta historia me resultó difícil como poner música a toda ella. Era todo un reto para mí, y eso es lo que me hizo mostrar más interés en la obra. Tuve que pensar mucho como estructurar la composición, puesto que debía mostrar "dos caras", la de la mujer buena que era como se le conocía y la "cara mala", la de asesina y todo esto a su vez llevando una lógica musical coherente entre sí.

"During the time that her criminal activity lasted, Gesche Gottfried showed social commitment, especially taking care of her sick relatives and friends. To her neighbours, she gave the impression of being a hard-working and caring woman, so all would have compassion for her due to her numerous relatives lost." (source: blurb of the piece)

Silvia:

Gesche Gottfried is part of the Bremens's history in Germany. Have you visited all the original sites of this history e.g., have you been to Bremen?

Ferrer Ferran

I have not had the opportunity to visit the city of Bremen, but it is a pending subject.

Silvia:

Since you didn't have the possibility to visit Bremen and investigate there.

How did you investigate the story of Gesche Gottfried? Did you also contact the expert Peer Meter?

Ferrer Ferran:

I had to collect documents, to know what happened, I had to research every murder she did, the 15 murders in particular.

I read references of what happened there through some links that Gerd Greis sent me, and also my friend S. Casado helped me to make the story as accurate as possible, which I am very grateful for the help of both of them

"Durante el tiempo que duró su actividad criminal Gesche Gottfried mostraba un compromiso social sobre todo cuidando a sus parientes y amigos enfermos. Frente a sus próximos dio la impresión de ser una mujer trabajadora y cuidadosa, teniendo todos ellos compasión por ella, ante las numerosas perdidas familiares." (fuente: Leyenda de la obra)

Silvia:

Gesche Gottfried forma parte de la historia de Bremen en Alemania ¿Se ha trasladado a los sitios originales de la historia p. e. estuvo en Bremen?

Ferrer Ferran:

No he tenido ocasión de visitar la ciudad de Bremen, pero es una asignatura pendiente que he de hacer.

Silvia:

Como no tenía la posibilidad de visitar Bremen e investigar allí. ¿De qué manera ha investigado la historia de Gesche Gottfried? ¿Ha contactado también al experto Peer Meter?

Ferrer Ferran:

Me he tenido que documentar, saber que fue lo que ocurrió, tuve que documentarme de cada asesinato que hizo, los 15 asesinatos en concreto.

Leí referencias de lo ocurrido allí sobre unos enlaces que me envió Gerd Greis, y también mi amiga S. Casado me ayudó para que la historia fuera lo más exacta posible, del cual estoy muy agradecido por la ayuda de ambos.

Silvia:

At what point in Gesche Gottfried's life does the composition begin?

Ferrer Ferran:

When she is already seen as a good woman, when she is taking care of all her sick.

"In her 'modus operandi', she would supply small doses of a mix of arsenic and butter, very common at the time, to her victims in their food. Overtime, these would get ill, and Gesche Gottfried, sarcastically kind, altruistic and resignedly, offered to take care of them during their illness, time that she took advantage of to continue poisoning them." (source: blurb of the piece)

Silvia:

Tell us a little bit about your ideas for setting this true story to music, and thus immerse us a little bit in your world of composition.

Ferrer Ferran:

I had to think a lot about how to make this composition. The good position of a woman taking care of her sick and the ironic position of killing all of them. Moreover, there were as many as 15 of them. I even considered a composition in 15 movements, but I discarded it as it would make the work less interesting. I approached the work in two views of the story, the "good" and the "bad" or rather the "pink" and the "dark". The "good" I resolve it as something beautiful and kind, that essential thing that motivates us to live happily. This is how the com-

Silvia:

¿En qué punto de la vida de Gesche Gottfried comienza la obra?

Ferrer Ferran:

Cuando ya es reconocida como buena mujer al cuidar a todos sus enfermos.

"Ella, en su 'modus operandi', iba suministrando pequeñas dosis de una mezcla de arsénico y manteca, muy común en la época, a sus víctimas, en la comida. Estos con el tiempo, comenzaban a enfermar, y Gesche Gottfried, sarcásticamente amable, desinteresada y resignadamente, se ofrecía a cuidar de ellos durante su convalecencia, tiempo que aprovechaba para seguir envenenándolos." (fuente: Leyenda de la obra)

Silvia:

Cuéntenos un poco sobre sus ideas de poner en música esa historia y así sumergirnos un poco en su mundo de la composición.

Ferrer Ferran:

Tuve que pensar mucho el como hacer esta composición. La postura buena de mujer que cuidaba a sus enfermos y la irónica posición de matar a todos ellos. Además, fueron hasta 15. Llegué a plantearme una composición en 15 movimientos, pero la descarté puesto que perdería interés la obra. Hice un planteamiento de la obra en dos visiones de la historia, la "buena" y la "mala" o mejor dicho la de "color rosa" y la "oscuro". La "buena" la resuelvo como algo bonito y bondadoso, eso

position begins. And the “dark” I try to relate the 15 murders in 15 different sections, although they are united and threaded together.

Silvia:

You say that you tell all about that which is “beautiful”/“good” and that which is “bad”.

With what musical resources and methods do you set these two sides of Gesche Gottfried’s story/character/life to music?

Ferrer Ferran:

It’s about looking for aesthetics that fit the content. For the good/beautiful it is a very clean and clear aesthetic with harmonies that I could call “colours”, producing relaxation and peace.

On the “bad” side, the opposite is true, with more strident harmonies and melodies coming out of the key.

In order to the music to pursue reaching a heart-rending climax, I had to think of a great chase to reach the murderer, not a chase as such, but a mental chase. The moment of the decapitation, a heart-rending “scream” is heard in form of a musical “cluster” among the symphonic instrumental palette. The description of the pursuit of the assassin and her beheading are the maximum climax.

I was imagining the “agony” such a case can give, and this is how I transmitted it in the score.

esencial que nos motiva a vivir felizmente. Así comienza la composición. Y la “oscura” trata de relatar los 15 asesinatos en 15 secciones diferenciadas, aunque unidas e hilvanadas.

Silvia:

Dice que cuenta todo lo “bonito”/“bueno” y lo “malo”.

¿Con qué recursos y métodos musicales pone en música esas dos caras de la historia/del carácter/de la vida de Gesche Gottfried?

Ferrer Ferran:

Se trata de buscar unas estéticas que se ajusten al contenido. Para lo bueno/bonito es una estética muy limpia y clara con unas armonías que podría calificar de “colores”, produciendo relajación y paz.

Y en lo “malo”, lo contrario, son unas armonías y melodías más estridentes saliendo de la tonalidad.

Para que la música fuera persiguiendo el alcanzar un climax degarrador, tuve que pensar en una gran persecución para alcanzar a la asesina, no persecución como tal, pero sí mental. En el momento de la decapitación se escuchan unos “gritos” degarradores a modo de “cluster” musical entre toda la paleta instrumental sinfónica. La descripción de la persecución a la asesina y su decapitación son el clímax máximo.

Yo imaginaba la “agonía” que puede dar un caso así, y de esta manera lo transmití en la partitura.

The end of the piece is the “renewing spirit” of the people. Maybe one should not do what one’s conscience says; maybe she was mentally ill. People are not “programmed” to do evil, it is mental illness that causes these chaos. The music piece ends with a spiritually reconciling apotheosis.

Silvia:

What is the thread of the piece?

Ferrer Ferran:

The thread of the piece is the melody sung by the flute in the “beautiful” moment of the piece.

Silvia:

For the murders you have chosen musical thematic elements that history has left us. Which elements are they? Why these three musical thematic elements? There are more themes that the history of music has left us.

Ferrer Ferran:

I wanted to give musical and audible recognition to the murders by developing themes that the history of music has left us, thus the musical thematic elements that I used are the “Wedding March” from the opera “Lohengrin” by R. Wagner, for the murders of her husbands and fiancé; the “Sonata Facile” by W. A. Mozart for the murder of the music teacher; and perhaps the most popular and world famous “lullaby” composed by J. Brahms, entitled “Wiegenlied” opus 49 N° 4, for the murders of her children and parents.

El final de la obra es el “espíritu renovador” de las personas. Quizá uno no debe hacer lo que su conciencia dice; quizás era una enfermedad mental. Las personas no están “programadas” para hacer el mal, es la enfermedad mental la que ocasiona estos caos. La obra termina con una apoteosis reconciliadora espiritual.

Silvia:

¿Cuál es el hilo de la obra?

Ferrer Ferran:

El hilo de la obra es la melodía que canta la flauta en el momento “bonito” de la obra.

Silvia:

Para los asesinatos ha escogido elementos temáticos musicales que nos ha dejado la historia. ¿Qué elementos son? ¿Por qué estos 3 elementos temáticos musicales? Hay más temas que la historia de la música nos ha dejado.

Ferrer Ferran:

Quise dar reconocimiento musical y audible a los asesinatos desarrollando temas que la historia de la música nos ha dejado, así los elementos temáticos musicales que utilicé son el de la “Marcha Nupcial” de la ópera “Lohengrin” de R. Wagner, para los asesinatos de sus maridos y su prometido; el de la “Sonata Fácil” de W. A. Mozart para el asesinato de la profesora de música; y quizás, la “canción de cuna” más popular y reconocida en el mundo entero compuesta por J. Brahms, y titulada “Wiegenlied” opus 49 N° 4, para los asesinatos de sus hijos y padres.

With these musical "hints" I can solve the 15 musical sections, ending in a musical description for the scaffold and the decapitation of the murderer.

I chose these three elements because I thought they are very recognisable in the aforementioned aspects, weddings, lullabies and/or piano lessons.

Silvia:

It seems to me that it is a very complex work. What do you recommend to musicians and/or conductors before performing this work, and what should they bear in mind during their preparation and rehearsal?

Ferrer Ferran:

I have put in what is necessary to make it to be a very complete and coherent composition.

The conductor must know the real history to give the maximum of that "which is not written in the score" and lead the musicians in a more real interpretation, perhaps more tragic in its moments and more moving in others.

For the musicians performing the piece, it would be highly recommended that they know the real history in order to understand all that what the score entails.

It is a highly complex composition and the musicians must know the story of the score. That is why I proceeded to indicate at each sequence of what is happening in all the musicians' scores, so that the interpretation will

Con estos "guiños" musicales puedo resolver las 15 secciones musicales, terminando en una descripción musical para el cadalso y la decapitación de la asesina.

Escogí estos tres elementos porque pensé que son muy reconocibles en dichos aspectos, las bodas, las nanas y/o en las clases de piano.

Silvia:

Me parece un obra muy compleja. ¿Qué recomienda a los músicos y/o directores antes de interpretar esta obra? ¿Qué deben tener en cuenta durante su preparación y al ensayar?

Ferrer Ferran:

He puesto lo necesario para que resulte una composición muy completa y coherente.

El director debe conocer la historia real para dar al máximo de aquello "que no se ve en la partitura" y conducir a los músicos en una interpretación más real, quizás más trágica en sus momentos y más conmovedora en los otros.

Para los músicos que interpretan la obra sería muy recomendable que conocieran la historia real para así comprender todo lo que la partitura conlleva.

Es una composición de una complejidad alta y los músicos deben saber la historia de la partitura. Por esto he ido indicando cada secuencia de lo que está ocurriendo en todas las partituras de los músicos, de este modo,

be the most accurate/real and will describe in music everything that happened in that tragic story.

la interpretación será la más acertada y describirá en música todo aquello que ocurrió en aquella trágica historia.

Silvia:

In your opinion, what would be the most important skill for musicians to have?

Ferrer Ferran:

Getting the audience “into” the story with their musical interpretation.

Silvia:

After spending so much time on the history of Bremen, now, do you want to visit the historical places where Gesche Gottfried lived?

Ferrer Ferran:

Of course I would. I would love to and I hope to be able to visit the historical places that this story takes us to.

It is an exciting story.

Silvia:

Your catalogue includes several works based on historical facts. Among them “Dragut, the Pirate” which Cinephonics premiered in Germany on 28.08.2022 under your baton and which is dedicated “...to the municipality of Cullera and its inhabitants, a city where the sun, the mountains, the river and the sea make of it a wonderful paradise, being a jewel of the Mediterranean where music occupies a privileged place in the city, enjoying

Silvia:

En su opinión, ¿cuál sería la habilidad más principal que tienen que tener los músicos?

Ferrer Ferran:

Conseguir “meter” al público en la historia con su interpretación musical.

Silvia:

¿Después de haber dedicado tanto tiempo a la historia de Bremen, ahora le ha entrado ganas de visitar los lugares históricos donde vivió Gesche Gottfried?

Ferrer Ferran:

Claro que sí. Me encantaría y espero poder visitar los lugares históricos que lleva esta historia.

Es una historia apasionante.

Silvia:

En su catálogo se encuentran varias obras basadas en hechos históricos. Entre ellas “Dragut, el Pirata” que Cinephonics estrenó en Alemania el 28.08.2022 bajo su batuta y que está dedicada “...al municipio de Cullera y sus habitantes, una ciudad donde el sol, la montaña, el río y el mar hacen de ella un paraíso maravilloso, siendo una joya del Mediterráneo donde la música ocupa un lugar privilegiado en la ciudad, disfrutando de sus dos

its two excellent Music Bands known worldwide for their extraordinary artistic quality". (World premiere: 2019)

What is so fascinating for you about setting historical themes to music?

Ferrer Ferran:

For me it's very interesting, because you make historical culture available to the public, as if they were pedagogical pieces. It's about nourishing the public and society with music and thus making a better world.

Dragut the Pirate docks for the first time in Germany

This symphonic poem, based on 16th century Spanish history, transports the listener to the time of the corsair Barbarossa. In his spectacular work, Ferrer Ferran sets to music the events of the attack on the port city of Cullera, south of Valencia, bathing the shores of the Mediterranean.

On 25 May 1550, the pirate Dragut, lieutenant of the corsair Barbarossa, and his followers attacked the town of Cullera unexpectedly. The sounds of the two big drums on the stage run like cannon shots through the air. Swords are unsheathed in the percussion section and the metallic sound of each blow reaches the marrow. The attack was very successful and the buccaneers made a great haul. The rattling of the chains makes one imagine the prisoners walking under the watchful eye of the victors. The city was com-

excelentes Bandas de Música mundialmente conocidas por su extraordinaria calidad artística". (Estreno absoluto: 2019)

¿Qué es lo fascinante para Usted poner en música temas históricos?

Ferrer Ferran:

Para mí es muy interesante puesto que pones la cultura histórica al alcance del público, como si fueran obras pedagógicas. Se trata de que con música el público y la sociedad se nutra de la cultura y así hacer un mundo mejor.

Dragut el Pirata atraca por primera vez en Alemania

Este poema sinfónico, basado en la historia de España 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, que baña las costas del 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 bombos grandes en el escenario corren como cañonazos por el aire. Las espadas se desenvainan en la sección de la percusión y el sonido metálico de cada golpe llega hasta la médula. El ataque fue muy exitoso y los bucaneros hicieron un gran botín. El traqueteo de las cadenas hace que en la

pletely shaken by the attack and was practically deserted for several decades afterwards.

Ferrer Ferran describes the following sections, which are also indicated in the score:

- Omen
- Targus Reis, called Dragut (1514 - 1565)
- Towards the Town of Cullera
- The Pirate Ship
- The surprising Mediterranean Town of Cullera
- Preparing the Assault on the Town of Cullera (1550)
- Rowing at full Sail
- A presentiment, the Town of Cullera will be sacked
- The Pirate Canteen
- Dragut and his Pirates skirt Cullera to signal the Attack
- Firing the Cannons
- Storming the Town of Cullera
- Dragut and his Pirates fleeing after the Sacking
- Cullera sacked and looted
- The Town of Cullera recovered. Cullera, Paradise

Silvia:

What is the musical basis of the composition, and the thread?

Ferrer Ferran:

The inspiration goes hand in hand with technique and in this case it is the five notes which, developed in all

imaginación se ven los prisioneros andando bajo la vigilancia de los vencedores. La ciudad fue totalmente sacudida por el ataque y quedó prácticamente desierta durante varias décadas después.

Ferrer Ferran describe en su obra las siguientes secciones que además son indicadas en la partitura:

- Presagio
- Targus Reis, llamado Dragut (1514 - 1565)
- Rumbo a la Ciudad de Cullera
- El Barco Pirata
- La sorprendente Ciudad mediterránea de Cullera
- Preparando el asalto a la Villa de Cullera (1550)
- Remando a toda Vela
- Presentimiento, la Villa de Cullera será saqueada
- La Cantina Pirata
- Dragut y sus Piratas bordean Cullera para indicar el Ataque
- Disparando los Cañones
- Asaltando la Villa de Cullera
- Huida de Dragut y sus Piratas después del Saqueo
- Cullera saqueada y desvalijada
- La Ciudad de Cullera recuperada. Cullera, el Paraíso

Silvia:

¿Cuál es la base musical de la obra y el hilo conductor?

Ferrer Ferran:

La inspiración va unida a la técnica y en este caso son las cinco notas las que desarrolladas en todas sus vertientes son el hilo conductor de la obra. En un comien-

their aspects, are the guiding thread of the work. In a mysterious beginning this motif is presented and during the whole course of the work all the phrases and/or melodies arise/emerge from the development of this motif.

The composer refers to the cell of the name DRAGUT (D = re (d); R = reb y re# (des y dis); A = la (a); G = sol (g); UT = do (c)) which is always present throughout the composition.

Ferrer Ferran:

The technique combined with the inspiration and the development of an atmosphere recreated in what happened in Cullera when Dragut assaulted the town, this is the driving motif of the whole thing. In other words: the spectator is listening to the same thing all the time but without realising it.

Silvia:

The big drums seem to have a special and important role. For example in the battle they simulate the cannons. What was your idea?

Ferrer Ferran:

It is a moment of great splendour. I had to think about how to describe the cannons so that they would sound in a "stereo" effect, thinking that there would be several boats attacking Cullera. For this, I placed two big drums on the sides of the orchestra at the front and between themselves the drums sound simulating the cannon.

I also used the big drums to simulate the movement of the boats with their men rowing.

zo misterioso se presenta este motivo y durante todo el transcurso de la obra todas las frases y/o melodías surgen del desarrollo de este motivo.

El compositor se refiere a la célula del nombre DRAGUT (D = re (d); R = reb y re# (des y dis); A = la (a); G = sol (g); UT = do (c)) que siempre está presente en toda la obra.

Ferrer Ferran:

La técnica unida a la inspiración y al desarrollo de un ambiente recreado en lo ocurrido en Cullera cuando Dragut asalta la población, este es el motivo conductor de todo. Dicho de otra manera: el espectador está escuchando lo mismo en todo momento pero sin darse cuenta.

Silvia:

Los bombos parecen tener un rol especial e importante. Por ejemplo en la batalla simulan los cañones. ¿Cuál ha sido su idea?

Ferrer Ferran:

Es un momento de mucho esplendor. Tuve que pensar como describir los cañones para que sonaran en un efecto de "estéreo", pensando que habría varias embarcaciones haciendo el ataque a Cullera. Para esto, situé dos grandes bombos en los laterales de la orquesta en la parte de delante y entre ellos van sonando los bombos simulando el cañón.

Utilicé también los bombos para simular el movimiento de los barcos con sus hombres remando.

Apart from this I would like to mention that the bass clarinet has a very important solo.

At the same time, if we are talking about the battle, I also use the swords of the pirates at the moment of the assault. And also chains simulating the prisoners. Both could be heard very well in the concert.

I also use a cello solo, to imitate the lamentation.

Silvia:

It is a piece about a battle with a lot of pain and lamentation. But pirates also always celebrated and enjoyed life. Have you included this side in your music piece?

Ferrer Ferran:

Yes, it's the moment in the tavern, which is very funny because there is a moment when all the musicians in the orchestra do a body percussion sequence and all the musicians sing at the same time, as if they were toasting with a jug of rum in their hands.

At present, Cullera has two large wind symphony orchestras, and Ferrer Ferran is the chief conductor of one of them.

Silvia:

Do you already know the region of Alzey? What will you do in Alzey in your free time? Rhine-Hesse is very popular of its vine and vineyards.

A parte de esto me gustaría mencionar que el clarinete bajo tiene un solo muy importante.

A su vez si ya estamos hablando sobre la batalla, también utilizo las espadas de los piratas en el momento del asalto. Y también cadenas simulando a los prisioneros. Las dos cosas se podían escuchar muy bien en el concierto.

Un solo de violonchelo lo utilizo para imitar la lamentación.

Silvia:

Es una obra de batalla con mucho dolor y lamentación. Pero los piratas también siempre festejaban y disfrutaban de la vida. ¿Ha incluido este lado en la obra?

Ferrer Ferran:

Sí, es el momento de la taberna que es muy divertido puesto que hay un momento en que todos los músicos de la orquesta hacen una secuencia de percusión corporal y todos los músicos cantan a su vez, como si brindando estuvieran con la jarra de ron en la mano.

En la actualidad, Cullera cuenta con dos grandes orquestas sinfónicas de viento, y de una de ellas Ferrer Ferran es director titular.

Silvia:

¿Ya conoce toda la región de Alzey? ¿Qué hará en su tiempo libre? Hesse Renano (Rheinhessen) es famosa por su vino y sus viñedos.

Ferrer Ferran:

I have already visited the city of Alzey. I don't know the region, but I would love to. We'll see if in my free time I can get to know this city better and of course taste the good wines that the region has to offer.

Ferran Ferran's "**El Brindis!** (**Cheers!**) could also be seen as a tribute to Germany's largest wine region Rhine-Hesse.

But "El Brindis!" is perfect to celebrate the success of the project in its eleventh edition. The piece's caption says: "Today it will be with music; a kind of music that is written to celebrate those magic moments that life brings us in a commemoration in which we will share a toast with the whole of our audience".

The special arrangement of this "fresh, cheerful, free, easy and joyful music" with a solo part for 12 wine bottles was interpreted in an excellent way by soloist Anne-Kathrin Abt.

Together with the audience, the orchestra toasted the success of the concert with the toast: "Wer Freiheit liebt und Einigkeit, der trinkt auch mal' ne Kleinigkeit!" ("Who loves freedom and unity also drinks sometimes a little bit!")

Ferrer Ferran:

"Life is always more enjoyable with a good wine and a toast".

Many thanks to Ferrer Ferran who was willing and took time to talk with me about his compositions and music. It is a delight to interview people who live their passion.

He can be sure that there wasn't any heart left that had not been penetrated by those sounds that are so prized by him and everybody enjoyed this wonderful art.

Ferrer Ferran left more than happiness and harmony. He made us that kind of present you only can feel: the magic of the music.

For more information visit

Homepage/Página web: www.ferr erferran.com

Youtube: <https://www.youtube.com/@OfficeFerrerFerran>

Silvia Casado Schneider

Ferrer Ferran:

Ya he visitado la ciudad de Alzey. No conozco la región, pero me encantaría. Veremos si en mi tiempo libre puedo conocer más esta ciudad y por supuesto probar los buenos vinos que la región nos ofrece.

La obra de Ferran Ferran "**El Brindis!** (**Cheers!**) también se podría ver como un homenaje a la mayor región vinícola de Alemania nombrada Rheinhessen.

Pero "El Brindis!" (**Cheers!**) es perfecta para celebrar el éxito del proyecto en la undécima edición. La leyenda de la obra dice: "Hoy será con música, una música planteada para celebrar esos momentos mágicos que nos ofrece la vida, en una conmemoración en la que brindaremos compartiendo con todo nuestro público."

El arreglo especial de esa "música 'fresca', divertida, desenfadada y jovial" con un solo para 12 botellas de vino fue interpretado con excelencia por la solista Anne-Kathrin Abt..

Junto con el público, la orquesta brindó por el éxito del concierto con el brindis: "Wer Freiheit liebt und Einigkeit, der trinkt auch mal' ne Kleinigkeit!". ("Quien ama la libertad y la unión, bebe una pequeñez en ocasión!")

Ferrer Ferran:

"Qué la vida con un buen vino y brindando siempre es más divertida."

Muchísimas gracias a Ferrer Ferran que estaba dispuesto y se tomó el tiempo para hablar conmigo sobre sus composiciones y su música. Es la gloria poder entrevistar a personas que viven su pasión.

Puede estar seguro que no quedó ni un corazón que no haya sido penetrado por esos sonidos tan apreciados por él y que todos disfrutaron de este arte tan maravilloso.

Ferrer Ferran dejó más que felicidad y armonía. Regaló lo que solamente se puede sentir: la magia de la música.

Para mas información, visitar

Página web: www.ferr erferran.com

Youtube: <https://www.youtube.com/@OfficeFerrerFerran>

Silvia Casado Schneider