

Pau Monfort Monfort

ENTREVISTA

Sobre el compositor:

- Per què eres compositor? Quan vas decidir que ho series? On t'has format? Has tingut altres compositors valencians com a professors?

Siempre desde joven y cuando empecé a tocar el piano recuerdo improvisar canciones, temas o motivos, de esto te hablo cuando tenía 8 años.

Supongo que desde entonces ya tenía la necesidad de crear, de inventar o de pronunciarme con el lenguaje de la música...

Yo hice mi carrera como todos los estudiantes del momento, comencé con el piano, en breve me incorporé a la banda con el bombardino y más adelante fue la percusión la que también estudié. Me titulé en piano y percusión.

A su vez continuaba los estudios teóricos de todo lo que se nos ofrecía en el conservatorio, armonía, contrapunto, composición, dirección, todo lo que había. Yo curso tras curso iba haciendo y todo que estudié.

Mis primeros contactos profesionales fueron como intérprete de piano, paralelamente llevaba el tema de la dirección que desde los 15 años comencé a dirigir la banda juvenil donde yo era músico y a los 18 ya me atreví a dirigir una banda fuera de mi entorno estudiantil. Aunque la predilección, por ese momento, era el piano como instrumento en la cual desarrollaba una actividad profesional. Recuerdo recorrer toda la geografía española haciendo mucha música de cámara.

Del mismo modo a los 18 años ingresé como profesor en el conservatorio, lo cual llevaba la docencia paralelamente. De ahí surgieron viajes al extranjero para formarme como compositor y director, viajes de ida y venida, porque mi actividad en el conservatorio no me permitía estancias largas. Y con esto me forme con muchos profesores, donde la música la veían y trataban de diversas formas, lo cual toda esta enseñanza fue necesaria para yo cultivar un pensamiento musical propio.

Si tuviera que citar algún profesor que me abrió la mente musical por un camino diverso a lo conocido, este fue el holandés Jef Penders, de él aprendí, disciplina, seriedad, amar la música, penetrar en ella, respeto..., un sinfín de valores que no se preciaban en otros lugares que habituaba a estar. Quizá surgió una buena química entre él y yo y por esto me hizo descubrir que la música no sólo era la interpretación o la visión de esos 12 sonidos, sino el interior, el "alma" de todos ellos.

No sería justo nombrar al resto de profesores que también marcaron un punto en mi carrera, como lo son: Amando Blanquer, Eduardo Cifre, Manuel Tomás, Perfecto García Chornet, y otros muchos.

Con toda esta formación y después de tantos conciertos realizados con el piano, e influenciado por Jef Penders, vino la época de escribir música, de componer. Esta dedicación que comenzó siendo un juego, se convertía en una necesidad. Mi música se interpretaba, daba placer, me pedían obras, me encargaban, sentía que estaba aportando cosas interesantes con la música, lo cual todo esto me "enganchaba" para desarrollar profesionalmente en primer lugar la composición.

Hoy en día ya es, para mí, una necesidad vital de comunicación y de transmitir

Pau Monfort Monfort

sentimientos.

Sobre la seua obra:

- Quins són els teus interessos com a compositor? Sempre ha sigut així?

Mi principal objetivo es emocionar, es conseguir que tanto el interprete como el público “sueñe” cuando está en sonidos, mi música. Si esto no ocurriera, no tendría sentido el trabajo que hay detrás de la creación musical..., querría decir que el mensaje no ha llegado a los límites exigidos por mi.

La música se hace para dar placer, para divertir, para hacer sentir una determinada circunstancia, para conmocionar, para soñar..., si ninguna de estas sensaciones las recibe, de la composición, el artista cuando uno interpreta una obra, jamás podrá transmitirlo al público, al oyente. La composición en sí, no ha logrado su cometido.

Sobre el clarinet:

- Has composat obres per a clarinet? Amb quina formació instrumental?
 - Per què t'ha interessat el clarinet?

Claro que he compuesto para clarinete, no mucho pero sí que tengo en mi catálogo. Tengo dos obras de juventud, mi “**Sonata**” para clarinete y piano, que hice y me sirvió como obra para el 2º curso de composición (fue el trabajo de clase) y la otra una obra para 2 clarinetes y piano titulada “**Variaciones sobre un tema de Blanquer**”, que fue una obra que hice para homenajear a nuestro profesor de composición, Amando Blanquer, en un concierto que le ofrecimos todos sus alumnos que estudiábamos con él y estrenándose en dicho homenaje que se celebró en el conservatorio que antes estaba en la Plaza de San Esteban de Valencia.

Mi primo hermano, Alberto Ferrer, ha influido mucho en este repertorio para clarinete. Él es profesor del conservatorio y concertista, considerado un clarinetista de alto nivel en Europa. Junto con él formaba dúo, clarinete y piano, tenemos un premio de interpretación por “Juventudes Musicales” de España y hemos ofrecido muchos conciertos por España. Con él interpreté la mayoría del repertorio para clarinete, y esto lo aproveché el catedrático de clarinete del momento, Juan Vercher, que siempre me invitaba a todos sus cursos para que yo fuera el pianista repetidor.

Con esto pretendo decir que conozco con bastante profundidad la literatura del clarinete, y quizá este fuera el motivo que me hiciera pensar en componer estas obras, aunque cabe decir que los clarinetistas, quizá porque ya dispongan de repertorio clarinetístico, no están muy por la labor de la innovación, del nuevo repertorio y es por esto que a mi en concreto no se me haya pedido composiciones para este instrumento, como por ejemplo sí que ocurre con el saxofón que todos ellos, los intérpretes, sí piden y solicitan a los compositores que se les escriba para ellos.

Muy recientemente y porque mi hermano, el mayor, es clarinetista, he compuesto una obra para clarinete y piano y que después he orquestado para clarinete y banda titulada “**Pepito Grillo**”, esto fue un regalo, por su 50 aniversario, que le hicimos

Pau Monfort Monfort

mi otro hermano y yo. Una pieza divertida, alegre y con mucha emoción, no excesivamente difícil y que está teniendo mucha aceptación en los programas de concierto para banda.

- És coneguda la teua música per a clarinet fora del nostre territori?

Pues el poco catálogo que tengo para clarinete, sí que sé que se interpreta, como siempre falta la difusión y la labor docente de los profesores que nada más “ven” las obras “de siempre”, aunque quizá la que más aceptación y siendo una obra tan joven, apenas tiene dos años, sea **Pepito Grillo** que se interpreta mucho en Italia por el momento, allí ha tenido una gran aceptación, y como no en España también, aunque creo que menos.

- Creus que les teues obres per a clarinet han aportat a la música contemporània elements originals? Quins?

Como he dicho antes, no existe un gran acercamiento por parte de los clarinetistas a los compositores. En el saxofón hay que ver como se ha escrito por petición e inquietud de los saxofonistas. Los clarinetistas no es el caso, y quizá sea esto la parte de culpa por la cual no haya llegado a portar ningún elemento nuevo al instrumento. Podría decir que por cada cuatro obras de saxofón que tengo escritas, sólo hay una para clarinete.

Aprovecho este medio para lanzar, si procede, esta evolución en pro de la composición para clarinete, y por tanto mi disponibilidad a nuevos retos, que aunque ya tengo uno en mente que no puedo desvelar, por el momento, y lo voy a elaborar de un modo altruista, porque no ha surgido, la idea, ni por petición ni por encargo, sólo por mi interés en componer para el clarinete..., pienso que dará que hablar y será bien acogido e interpretado por los clarinetistas.

- Quina és la situació actual en la composició per a clarinet en terres valencianes? Ha millorat o s'ha reduït respecte a èpoques anteriors?

Todo viene dicho ya de antes. Yo pienso que el repertorio se ha reducido muy considerablemente. En este momento los clarinetistas no disponen de entusiasmo por encargar nuevas obras, y que de antaño nos viene una tradición de que el clarinete hacía, para bien o para mal, la función del violín en las bandas de música, y que grandes clarinetistas como Yuste, Menéndez y/o Romero, músicos de la banda municipal de Madrid componían para el instrumento, quizá para conseguir unos grandes virtuosos del clarinete, con piezas que eran endiabladas obras obligadas para ingresar en dicha banda o de primera vista, a la vez que estudios, etc..

Todo esto ya no se hace, el clarinete se ha integrado más al sonido orquestal sinfónico, pienso que para bien, y el terreno virtuosístico ha pasado a otro plano inferior, quizá ahora se busca mejor sonido, sensibilidad y musicalidad, cosa muy apreciable por mi parte.

Pau Monfort Monfort

Sobre l'aspecte pedagògic de la seua obra:

- Tens en compte el nivell dels clarinetistes a l'hora de compondre una obra?

No se me ha dado el caso, pero si dispusiera de un encargo sí que lo haría. Quizá el autor está a la medida del intérprete y este al del compositor, son necesarios uno del otro y los valores de ambos juntos hace que la obra sea más efectiva, más firme y por tanto, más laboriosa e interesante.

- Tenen finalitat pedagògica les teues obres?

Todas las obras del modo que sean tienen una finalidad pedagógica, sea de la dificultad o estética que sea. Esta última que he compuesto **Pepito Grillo** es muy valida para la formación del clarinetista, al ser de una dificultad inferior, los jóvenes músicos aprenden sonando esta pieza, por la forma camerística que contiene y como no, por salir al frente de una agrupación grande como lo es la banda. Es como un juego ya de principiante a ser un concertista de clarinete.

Sobre els altres compositors:

- Coneixes les obres de altres compositors valencians per a aquest instrument? Creus que hi ha un repertori important o ampli? Tenen punts en comú, aquests compositors (o aquestes obres)?

Sí que conozco nuevas piezas, cabría citar los concierto que tiene mi alumno Oscar Navarro y que en la elaboración de la partitura yo he participado, asesorado y ayudado. Son unos conciertos extraordinarios que han tenido una gran acogida mundial y que se interpretan mucho y pasarán a la historia.

No hay un repertorio amplio como lo hay para otros instrumentos, pero esto la culpa la tienen los mismos clarinetistas. Si Oscar Navarro tiene su 2º concierto para clarinete fue porque el clarinetista José Franch se lo pidió, sino no existiría. Con esto pretendo decir que el compositor siempre está por la labor de crear y si existe esta unión, todo evolucionaría de mejor modo.

Sobre els intèrprets:

- Quina influència tenen els intèrprets respecte a les teues composicions per a clarinet?

Siempre la función del intérprete es necesaria para elaborar una composición, la escucha de estos nos hacen evolucionar e idear nuevos proyectos, es un punto indispensable para la creación. En mi caso y no sólo para el clarinete, el estar al día, el escuchar a grandes solistas, te hace que la creación la lleves de una maneta u otra. Es un hecho primordial e indispensable, el conocer el instrumento y como lo hacen sonar.

Sobre el món de la banda – dicotomia banda/orquestra (dos mons diferents?):

- Influxen el món de les bandes en les teues composicions?

La banda sinfónica y la orquesta sinfónica, no son dos mundos diferentes, son dos instrumentos diferentes. La música es la misma, pero interpretada u orquestada

Pau Monfort Monfort

para dos instrumentos diferentes. Especialmente mi catálogo está implicado en la formación banda, pero es porque se me ha pedido más o encargado para este tipo de orquesta.

Auguro que el futuro de la música será la escrita para banda, prueba de ello es que los compositores escriben más y mejor o dicho de otro modo, el repertorio bandístico está creciendo con mucho más nivel del que se compone para orquesta sinfónica. Las orquestas sinfónicas están ancladas en el pasado, los directores no pretenden evolucionar. Al contrario pasa en las bandas, los directores e incluso las mismas bandas pretenden interpretar lo último, la última composición escrita y todo esto es lo que hace evolucionar esta formación. Y sí cabe decir: en las bandas el 30 por ciento de su plantilla debería formarse por clarinetistas, para que de este modo poder conseguir un timbre si cabe más sinfónico.