

EN POCAS PALABRAS IN SHORT

Primer movimiento First movement

En auge desde hace tres décadas, las jóvenes orquestas ofrecen una oportunidad a los nuevos músicos: hacer realidad su sueño.

Texto: Begoña Alonso. Fotos: Carlos de Andrés

Hasta hace poco, ser un joven instrumentista en una orquesta de nuestro país era una tarea casi imposible. El nivel educativo, en especial en los instrumentos de cuerda, 'era deplorable en los años setenta y sólo con el viento y el metal, donde sí había calidad, no se podía formar una orquesta, sino una banda', recuerda José Luis Turina, director artístico de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE). Además, en aquella época se daba la contradicción de que los músicos españoles se veían obligados a cruzar la frontera para mejorar sus estudios, mientras que las orquestas nacionales estaban llenas de extranjeros muy bien cualificados. Con la llegada de la democracia, se dio un impulso al sistema educativo musical y, a modo de apoyo, se produjo la eclosión de las jóvenes orquestas, apoyadas por comunidades autónomas, universidades, entidades privadas... En ellas, miles de instrumentistas menores de 30 años se forman, viven su primera experiencia profesional y se dedican a interpretar los clásicos en tiempos de triunfos fáciles en la música.

Increasingly popular over the last three decades, youth orchestras provide new musicians with a chance to realise their dream.

Until recently, to play in an orchestra in our country was nigh on impossible. The level of education, especially among the string instruments, 'was deplorable during the seventies and it is impossible to form an orchestra with only wind and percussion, which is where the quality was, only a band', remembers José Luis Turina, artistic director of the Spanish National Youth Orchestra (JONDE). Furthermore, the irony is that back in those days, Spanish musicians were forced to travel abroad to improve their studies whilst the Spanish orchestras were full of highly-qualified foreigners. The music education system was given a boost by the arrival of democracy and the youth orchestras emerged to aid this growth, supported by regional governments, universities, private organisations, etc. Thousands of young instrumentalists under the age of 30 now learn, live their first professional experience and devote themselves to playing the classics during times of easy triumph in music.

EL APRENDIZ DE BRUJO 'Debía tocar un concierto de violín de Mozart con la cadencia en la primera fase, que era eliminatória. Era la más novata; el resto iba con su título de superior, y yo no había acabado el grado medio. Estaba muy nerviosa'. Marta Morán, violinista de 23 años, recuerda así su audición de ingreso en la orquesta escuela de la Orquesta Sinfónica de Madrid (OSM). Por lo general, se requiere haber terminado el grado medio del instrumento y tener entre 15 y 26 años, aunque cada conjunto establece su rango de edad. Se accede por audiciones periódicas, para cubrir una o más vacantes o por acceso desde secciones inferiores. En esas pruebas, los directores titulares tienen la última palabra. 'Se detecta rápido la solvencia con el instrumento. Desde el primer momento, los aspectos técnicos quedan al descubierto, ya que las obras de las audiciones están puestas a propósito y sabemos qué dificultades tienen', explica Margarita Lorenzo, directora titular de la Joven Orquesta de Leioa (JOL). En caso de aprobar, se permanece en la plaza hasta cumplir el límite de edad o durante un periodo (de uno a tres años), tras el que hay que volver a pasar el examen. Superada la edad máxima, el músico debe abandonar la orquesta.

No son escuelas al uso, pero su repertorio tiene un objetivo pedagógico

They are not schools per se, but their repertoire has an educational objective

SINFONÍA FANTÁSTICA El afán de estas orquestas es pedagógico, pero no son escuelas donde se imparten clases, sino que se realizan ensayos periódicos o encuentros tres o cuatro veces al año. En estas citas, además de la profesionalidad con el instrumento, el joven debe progresar también en la interpretación de partituras. 'Tiene que haber una planificación pedagógica en el repertorio', subraya José Antonio Montaña que, a sus 33 años, dirige la orquesta escuela de la OSM y la orquesta de la Universidad Carlos III de Madrid. 'Lo primero a tener en cuenta son los objetivos a lograr con la orquesta y qué contenidos vas a usar para alcanzar esas metas', explica. Margarita Lorenzo añade que hay una gran responsabilidad en la elección del repertorio que se va a trabajar con los jóvenes: 'Obras excesivamente difíciles que sobrepasen sus posibilidades llevan inevitablemente al desánimo; las demasiado fáciles, que no sientan personalmente como un pequeño reto, provocan desidia y falta de motivación para el estudio'. De vez en cuando, los jóvenes reciben clases magistrales. Es el caso de Mstislav Rostropovich, que fue maestro para la JONDE, o del violinista ruso Vadim Repin, que colaboró con la Joven Orquesta de la Generalitat Valenciana.

EL MESÍAS Muchos de los directores destacan también por su juventud. Y es que hacerse cargo de estas orquestas es, también, una excelente oportunidad para aprender en una profesión que puede ser casi más difícil

THE WIZARD'S APPRENTICE 'I had to play a Mozart violin concerto with the cadenza in the first movement, on which everything depended. I was the newest member; the others all had their advanced grade and I hadn't even finished the medium grade. I was very nervous'. That is how Marta Morán, a 23 year-old violinist, remembers her entrance audition to the Orchestra School of the Madrid Symphony Orchestra (OSM). Generally speaking, the requirement is to have completed the medium grade for the instrument and be aged between 15 and 26 years, although each ensemble sets its own age range. Auditions are held regularly, to cover one or more vacancies or to move up from lower sections. The principal conductors have the last word during these exams. 'Skill with the instrument is detected quickly. Technical ability is exposed immediately because the audition pieces are chosen specifically and we know the difficulties they contain', explains Margarita Lorenzo, principal conductor of the Leioa Youth Orchestra (JOL). Once accepted, you remain in the position until reaching the age limit or for a certain period of time (one to three years), following which you must re-take the exam. When a musician reaches the age limit, they are asked to leave the orchestra.

FANTASTIC SYMPHONY The purpose of these orchestras is educational, but they are not schools where classes are given. Instead, regular practice sessions take place or meetings are held three or four times a year. During these gatherings, the youngsters must demonstrate progress with the interpretation of scores besides improved skill with the instrument. 'There must be an educational aspect to the repertoire', highlights José Antonio Montaña, who, at the age of 33 years, conducts the Orchestra School of the OSM and the orchestra of the Universidad Carlos III de Madrid. 'The first things to consider are the objectives to aim for with the orchestra and the content to be used for achieving them', he explains. Margarita Lorenzo adds that considerable responsibility lies in the choice of repertoire to be worked on with the

En la otra página, Francisco Rico, director de la orquesta de la escuela de música Joaquín Rodrigo. A la derecha, el aula de violín del centro cultural Isabel de Famesio, de Aranjuez (Madrid).
Opposite page: Francisco Rico, conductor of the Joaquín Rodrigo School of Music orchestra.
Right: the violin hall at the Isabel de Famesio municipal centre in Aranjuez (Madrid).

que la del músico. 'Los directores, como cualquier otro músico, necesitan de horas de vuelo, que sólo se pueden hacer con una orquesta real. Si no se les apoya, nunca podrán alcanzar los niveles deseables, ya que su formación se da a través de la experiencia', afirma Montaña. En nuestro país hay verdaderos jóvenes talentos en dirección, como Virginia Martínez, con 29 años, que fue elegida en 2007 directora de la Orquesta de Jóvenes Región de Murcia, o Rubén Tébar, nacido en 1978, uno de los directores de la Orquesta Sinfónica Juventas. Pero, si el conductor es una persona de más experiencia, ¿cómo vive la dirección de una orquesta juvenil? ¿Aprende algo o es un trabajo 'menor'? Margarita Lorenzo, que lleva casi tres lustros al frente de la JOL, reivindica la constante ilusión y el reto personal. 'El que se resigna o se aburre conduciendo una joven orquesta es un director frustrado que ha olvidado lo que le llevó a dedicarse a esta profesión: hacer música, transmitirla y hacer disfrutar al público con ella'.

MARCHA TURCA La actividad de las orquestas jóvenes es muy variada. En el caso de las institucionales, son convocadas para tocar en eventos organizados por las autoridades y, en ocasiones, se les ofrece la posibilidad de grabar un disco: por ejemplo, la JONDE ha publicado quince trabajos. Aunque lo que más entusiasmo al músico es la interpretación. Marta Morán precisa que 'para una orquesta, las grabaciones se hacen muy pesadas; yo prefiero los conciertos'. Y son estos recitales los que parecen estar incrementando el interés del público general en la música clásica: 'Las jóvenes orquestas reportan beneficios culturales a la comunidad, y esto redundará en favor de un mayor acercamiento a la música por parte de todos los sectores sociales', subraya Margarita Lorenzo. No obstante, José Antonio Montaña matiza que 'aunque me alegró mucho que las jóvenes orquestas estamos influyendo decisivamente en crear nuevos públicos, no es responsabilidad sólo nuestra: las administraciones deberían plantearse más seriamente apoyar y complementar todo tipo de iniciativas de divulgación en lo que a la música clásica se refiere'.

La edad de los directores es, muchas veces, similar a la de los músicos

The age of the conductor is, very often, similar to that of the musicians

young people, 'Overly difficult pieces that exceed their possibilities inevitably lead to disappointment; while ones that are too easy, that do not represent a challenge, create idleness and a lack of motivation to study'. Occasionally, master classes are provided. This is the case of Mstislav Rostropovich, who was maestro for the JONDE, and the Russian violinist Vadim Repin, who collaborated with the Youth Orchestra of the Generalitat Valenciana.

THE MESSIAH Many of the conductors also stand out for their young age. Leading these orchestras is also an excellent opportunity to learn a profession that can be almost more difficult than that of musician. 'Conductors, like any other musician, need hours of playing time that can only be obtained with a real orchestra. If they are not supported, they will never be able to achieve the desired levels. Their training is received through experience', says Montaña. There is some truly young conducting talent in our country, such as Virginia Martínez, aged 29, who was chosen in 2007 to conduct the Youth Orchestra of the Region

of Murcia, or Rubén Tébar, born in 1978 and one of the conductors of the Juventas Symphony Orchestra. But, if the conductor is someone with extensive experience, what does it mean to direct a youth orchestra? Can anything be learned or is it a 'lesser' job? Margarita Lorenzo, who has been leading the JOL for almost fifteen years, lives for the constant excitement and personal challenges. 'The person who resigns or bores of conducting a youth orchestra is a frustrated director who has forgotten what it is that lead them to this profession: to make music, to transmit it and entertain the public with it'.

TURKISH MARCH The activity of youth orchestras is extremely varied. The institutional orchestras are called upon to play at events organised by the authorities and, occasionally, they are offered the chance to record a disc: for example, the JONDE has released fifteen collections. However, what gets most musicians most fired up is interpretation. Marta Morán explains that, 'for an orchestra, recording sessions can get rather dull; I prefer concerts'. It is these recitals that seem to be increasing the interest of the general public in classical music: 'Youth orchestras provide cultural benefits to their communities, and that in turn goes a long way to bringing music closer to all sectors of society', highlights Margarita Lorenzo. However, José Antonio Montaña points out that 'although I am extremely glad that youth orchestras are having a decisive influence on creating new audiences, it is not only our responsibility: public authorities should more seriously consider supporting and complementing all sorts of initiatives in terms of music'. One

En esta página, alumnos de arpa y de tuba de la JONDE. En la otra página, un aula de prácticas de flauta travesera. On this page: students of the harp and tuba at the JONDE. Opposite page: a practice hall for the transverse flute.

Una de las entidades comprometidas con ese apoyo a los jóvenes músicos es la Fundación Albéniz que, a través de la Escuela Superior de Música Reina Sofía, promueve la formación de instrumentalistas de elite poniendo a su disposición un excelente profesorado. Una de sus aulas está patrocinada por Paradores, que colabora en la promoción y enseñanza de la música en general.

LA CONSAGRACIÓN DE LA PRIMAVERA Los músicos españoles han experimentado en los últimos años una notable pérdida de complejos con respecto a los extranjeros. 'Algunos de ellos son 'exportables' y, de hecho, están repatriados por el mundo formando parte de orquestas, cuerpos docentes, grupos de cámara, componiendo...', explica Margarita Lorenzo. Iván Martín, pianista canario de 30 años, es uno de ellos. Trabajó con la JONDE y la Jeunesses Musicales World Orchestra y este pasado verano

era reclamado para tocar en un festival de Nueva York. Otro músico 'exportable' es Jaume Blai-Santonja, percusionista de 22 años y único español en la UBS Verbier Festival Orchestra, una de las más prestigiosas formaciones juveniles del mundo. A Marta Morán, la mención de estos nombres le hace suspirar: 'Qué suerte'. Pero ella es plenamente consciente de lo que está viviendo: 'Esto es una oportunidad para el presente. El camino más seguro para ser profesional en una gran orquesta es estudiar mucho'.

of the entities committed to such support of young musicians is the Albéniz Foundation, which, through the Reina Sofia Higher School of Music, promotes the education of elite instrumentalists by providing excellent teaching professional. One of its music rooms is sponsored by Paradores, which collaborates on the promotion and teaching of music in general.

THE CONSAGRATION OF SPRING In recent years, Spanish musicians have experienced a notable decline in resistance while abroad. 'Some of them are 'exportable' and, in fact,

are spread around the world forming part of orchestras, teaching bodies, chamber ensembles, composing...', explains Margarita Lorenzo. Iván Martín, a 30 year old pianist from the Canary Islands, is one of them. He worked with the JONDE and the Jeunesses Musicales World Orchestra and, last summer, he was requested to play at a festival in New York. Another musical 'export' is Jaume Blai-Santonja, a 22 year old percussionist and the only Spaniard in the UBS Verbier Festival Orchestra, one of the most prestigious youth orchestras in the world. The mention of these names to Marta Morán makes her sigh, 'What luck'. But she is fully aware of what she is living, 'This is an opportunity for the present. The surest route to becoming a professional in a great orchestra is studying hard'.

Estas orquestas han conseguido aumentar el interés del público joven por la música clásica

These orchestras have managed to increase interest among young people in classical music