

THE CLARINET

By Osiris Molina

Marzo 2009

El clarinetista español Josep Fuster ha acumulado un intenso catálogo de grabaciones a través del sello Columna Música y su nuevo álbum, *Weber&Rossini*, con su compañera de dúo Isabel Hernández, es un complemento impresionante a su producción. Los comentarios interiores nos ponen en situación a cerca del clarinete del principio del siglo XIX, donde los avances en la mecánica instrumental y la estética musical indujeron tanto a Rossini como a Weber a escribir sus trabajos inmortales. Las tres obras contemporáneas (todas encargos del dúo Fuster-Hernández) están directamente inspiradas por los estilos compositivos de Rossini y Weber. En muchos casos hay citas directas de obras de los maestros y añaden un contrapunto fascinante al lenguaje tonal del siglo 19. El disco de Fuster es una exploración fascinante del papel del clarinete tanto en el pasado como en el presente y todos los amantes del clarinete encontrarán algo en este disco que querrán explorar o re-examinar.

La primera obra del disco es el arreglo de Ivan Muller sobre la cavatina de Rossini "Una voce poco fa" del Barbero de Sevilla. La contribución de Muller a todos los aspectos de la vida clarinetística no puede ser lo suficientemente sobrevalorada y es un placer experimentar una transcripción operística que predice las contribuciones de Kroepsch y Lovreglio. Fuster y Hernández capturan bellamente la ligereza y la interpretación nunca suena forzada. Es una pieza divertida y disfrutable que debería estar en el repertorio de todo intérprete. La Fantasía en Mi bemol de Rossini para clarinete y piano explota el rango dramático del instrumento, uno de los fuertes del arte de Fuster. Es sorprendente que estos trabajos no sean interpretados más a menudo. El género de las variaciones ha influenciado tanto a compositores contemporáneos como aquellos de la era clásica, como es el caso con la *Evocazione Rossiniana* de la compositora española Zulema de la Cruz. Graduada en el Real conservatorio de Madrid y en la Universidad de Stanford, la Sra. De la Cruz se ha distinguido en el campo de la música electrónica y electroacústica. Esta densa y exploratoria obra hace recordar cambios de carácter similares a los de la fantasía de Rossini, pero en dialecto moderno. El registro sobreagudo del Sr. Fuster se pone a buena prueba aquí y el resultado es una interpretación penetrante que complementa al trabajo de Rossini, tanto en ejecución como en espíritu. El otro trabajo contemporáneo ofrecido como respuesta a la estética de Rossini es el *Tre movimenti alla Rossini del español* con educación en la Universidad del Sur de California Arnau Bataller. Este impresionante trabajo incorpora fragmentos de temas de cavatina del Barbero de Sevilla que se interpolan hacia un idioma moderno. Los acordes tonales del piano en la introducción dan apoyo a una fantasmagórica frase en cuartos de tono del clarinete que presenta una pregunta, ¡de manera deliciosa!, sobre el viaje en el que nos vamos a embarcar. Uno de los talentos del Sr. Bataller es la composición para películas, y el tratamiento armónico de los fragmentos da apoyo y contradice simultáneamente la melodía. El trabajo acaba con un solitario último suspiro de la melodía de la cavatina, perdido en un campo cromático.

Esta es una maravillosa obra nueva y los clarinetistas disfrutaran el desafío de desenmascarar a Rossini en Bataller. Un complemento absolutamente perfecto para la porción Rossiniana del disco es el maravilloso bis *Salute, Signore Rossini* de Bela Kovacs. ¡Qué diversión! Esta es una de esas obras de las que no puedes esperar para echar un vistazo a la partitura, encontrar un pianista para pasarla y tratar de encontrar oportunidades para programarla. Un poco por encima de los tres minutos es un *tour de force* y un homenaje acertadísimo al maestro Italiano. Cada tema suena igual de familiar, cada modulación y cada inflexión de la frase es simplemente correcta. Puedes escuchar a Fuster y a Hernández sonriendo a través de la interpretación y el resultado es una lectura deliciosa. Este es el único trabajo del CD que no contiene comentario interior pero el argumento se entiende de inmediato. La contribución del compositor aragonés Juan A. Medina al disco, *Passacaglia* von Weber, es un tributo a la forma musical de la variación. Es una obra oscura con sentido premonitorio que resalta las enveladas facetas del espíritu romántico. En esta ocasión, Fuster da forma a las líneas de manera bella y su registro sobreagudo es presentado de nuevo con gran efecto.

Para completar el disco tenemos una interpretación del *Grand Duo Concertante* de Weber. Lo que admiro de esta interpretación es la manera en la que la música respira usando un tempo solamente un poco más lento que la habitual velocidad de vértigo que a veces asociamos con esta pieza. Las transiciones, especialmente en el primer movimiento, se flexibilizan de una manera en la que se enfoca el conjunto y se sitúa a la melodía en un lugar prominente. Las ligaduras ascendentes de Fuster son adorables y los contrastes dinámicos son ejecutados con gran belleza. La articulación concisa de la Sra. Hernández complementa un vivo staccato del clarinete y las continuadas terceras a lo largo de la obra destacan la facilidad técnica de la pianista. Es una interpretación absolutamente satisfactoria y digna de ser escuchada. La claridad entre los dos instrumentos oculta un verdadero compañerismo. Hay momentos de discrepancia en la afinación, también los hay en los que la resonancia profunda del piano se tapa, pero casi pasa desapercibido.

No hay duda de que este es un trabajo concebido, grabado y presentado de manera maravillosa. La grabación es fiel, con poco eco y una proximidad que te hace sentir que están justo frente a ti. Fuster es decididamente un romántico, tanto en espíritu como en compromiso. Su interpretación es verdadero arte y el músico en nosotros se conmovió. Se ha de considerar que el dúo Fuster-Hernández ha realizado una fuerte demostración y esperamos más encargos e interpretaciones. Una grabación de primera. ¡Felicidades!