

EL VIOLONCHELO ES EL INSTRUMENTO QUE MÁS SE ACERCA A LA VOZ HUMANA.

François Ragot: violonchelista internacional

Teresa Gamarra y equipo de redacción

a] Ayer diste para los chicos y los grandes, en dos sesiones, una exhibición de violonchelo a la que te habías ofrecido. ¿Cuál es el motivo?

Pues, justamente, hablé con José Monzón de la introducción para una persona que quiere interesarse en el violonchelo. Por eso he querido presentarlo a los más pequeños y un poquito más grandes para que tengan ganas de interesarse por el instrumento, a ver si podemos venir de vez en cuando a hacer conciertos, conseguir que la gente venga a escuchar la cuerda. También he visto que la Casa de la Cultura ha hecho mucho esfuerzo para que podamos hacer un pequeño festival este verano; quería sensibilizar un poco el oído de los jóvenes a la música tradicional, clásica.

Vamos a hablar de tu instrumento y de ti, porque nos hemos enterado de que tu padre y tu abuelo eran luthier [constructor de instrumentos musicales]. ¿Por qué elegiste el violonchelo como instrumento, siendo tan poco común entre los jóvenes?

Mis padres nos inscribieron, a mis hermanos y a mí, en el Conservatorio y cada uno ha elegido un instrumento diferente. Yo pensaba estudiar violín, me gustaban mucho "Las cuatro estaciones" de Vivaldi, teníamos el disco en casa y lo escuchaba muchísimo. Pero uno de mis hermanos, que ahora es monje en un monasterio en Francia, eligió el violonchelo y yo no quería ir solo a clase de violín, así que fui con él porque pensé que al menos conocería a uno de la clase. Él, después de un año, no funcionó, no era el instrumento que debería haber elegido, y yo me quedé en el Conservatorio, en Perpignan, un poco para que mis padres descansaran. Íbamos allí en vez de ir a la piscina o al jugar a fútbol. Para nosotros era una cosa normal, no era una pasión, pero nos gustaba. Poco a poco fui avanzando y comenzó a gustarme mucho el instrumento. A los quince años escuché un concierto de un profesor de París y quedé seducido.

¿Cuántos años llevas con el violonchelo?

Empecé a los ocho, así que llevo veintisiete años.

Entonces, ya puedes definirlo para los lectores.

¡Ah, sí! Lo puedo comparar con el violín. Para mí el violín es un instrumento de tortura. Sin embargo, del violonchelo se puede sacar el sonido muy rápido y la postura es más natural, es como si estuviéramos abrazando a una persona. Por contra, con el violín tuerces la mano, el codo y la espalda hasta el coxis.

En castellano, como en francés, violonchelo es masculino, pero Rostropovich, siempre que habla de su instrumento, utiliza la palabra en ruso porque es femenino y es verdad que con esa forma es un instrumento muy sensual y ahora forma parte de mí porque llevo veintisiete años con él, todos los viajes que he hecho los he hecho con él. Y también es lo que me da de comer, pero de una cosa que me he dado cuenta es de que cuando voy a trabajar voy con muchísimas ganas, igual que cuando voy a ensayar. No es un trabajo, es un placer. Cuando me dicen "¿tomas vacaciones?", no

Para la inauguración del nuevo conservatorio de música de Perpignan, en 1990, Montserrat Caballé vino a cantar con la orquesta de esta misma ciudad. La cantante tenía que actuar en la segunda parte, y tres antiguos alumnos del conservatorio fueron invitados para tocar en la primera parte. Yo era uno de estos músicos y al acabar la interpretación de una pieza que adapté para violonchelo y orquesta, se presentó la Diva con un ramo de flores para felicitar me.

se lo que es tomar vacaciones porque o estoy tomando siempre vacaciones o siempre trabajando, ya que toco tres horas ahora, hice muchas más cuando estudiaba, seis horas diarias.

¿Es una necesidad vital?

Sí. Además, como decía Paganini, "si no toco el violín un día, lo noto; si no lo toco dos, lo oye el público" y es verdad que es muy físico y necesito mucho entrenamiento.

Y el sonido, ¿tienes alguna metáfora o algún adjetivo con el que lo puedas comparar?

Es el instrumento que se acerca más a las posibilidades de sonido de la voz humana.

Parece que la música para violonchelo sea anterior al siglo XX. Después parece que hay pocas piezas, aunque sean interesantes. ¿Ha pasado en el siglo XX a segundo plano?

Al contrario. Beethoven no escribió una pieza para violonchelo, pero escribió una pieza para chelo, violín, piano y orquesta, el "Triple concierto", porque pensaba que el violonchelo solo, con una orquesta sinfónica, no iba a sonar. Luego viene el concierto de Schumann para violonchelo. Brahms escribió el "doble concierto" para violín y violonchelo también para no dejar al chelo solo, ya que, por su tesitura baja no iba a sonar en una orquesta. Al final de su vida oyó el gran concierto de Dvorak y dijo "¿Por qué nadie me ha dicho que se puede hacer un concierto para chelo?" Y, a partir de ahí, muchísimos conciertos. En Inglaterra, Elgar tiene un gran concierto y en Francia Saint Saëns y Lalo. Finalmente, Shostakovich escribió dos conciertos para violonchelo. El primero lo presentó a su amigo Rostropovich que le dijo que era imposible de tocar, así que Shostakovich se echó a llorar y Rostropovich, cuando lo vio en ese estado se ofreció para escribirlo juntos y, finalmente, han escrito de nuevo la pieza, que es bastante difícil de entender, una preciosidad y hoy en día se escuchan muchas composiciones como las de Iannis Xenakis, que murió hace poco.

El ser intérprete de música clásica, a veces hace que parez-

En 1996 el príncipe Carlos hizo su visita anual al Royal College of music de Londres. Unos músicos fueron invitados para darle la bienvenida. Fui seleccionado para esta ocasión y, después de la ceremonia, tuve la oportunidad de acercarme a él y de intercambiar unas palabras. Cuando supo mi origen, el tema principal fue el vino francés y los ricos vinos de España.

cas de otro mundo. ¿Te interesa sólo ese tipo de música o entiendes la música de forma más abierta?

Es verdad que a veces estoy con compañeros en el coche y escucho Radio Nacional de España o Cataluña Radio porque estoy interesado por lo nuevo, pero puedo cambiar el CD del coche y escuchar a la Niña Pastori o a Alejandro Sanz. Desde pequeño escucho las dos clases de música. Tengo compañeros que son músicos y me piden escuchar cosas distintas a las que interpretamos.

¿Hay géneros musicales de primera y segunda o sólo hay una música bien o mal hecha o interpretada?

La música que todos escuchamos es la tradicional, pero todos debemos salir de ahí y, para eso, hay diferentes caminos: la gran música es la clásica, pero durante mucho tiempo he escuchado a "Super Tramp" y realmente son excelentes músicos que han hecho una música distinta a la clásica, han utilizado disonancias interesantes y veo ahí mucha música distinta a la clásica.

El otro día nos hablabas del violonchelo de cinco cuerdas que te estaban haciendo, ¿puedes darnos algún detalle?

Mi abuelo era *luthier* y mi padre también, pero sólo aficionado. Ha hecho más de cien entre violines, violas, contrabajos, pero nunca había hecho un violonchelo. Un día me dijo que me iba a hacer uno ya que estaba jubilado y tenía tiempo. Cuando me lo dijo, yo estaba en Inglaterra y empezaba a interesarme en la música antigua, barroca, pero no sabía cómo interpretarla, aunque podía tocar las notas. Hay que ponerse en el contexto, en esa época las cuerdas eran de tripa, los arcos eran de otra manera, el chelo no tenía aplicación, había que colocarlo entre las piernas, el sonido se enviaba al público moviendo el instrumento... es otra escuela. El "vibrato" que utilizamos ahora es para imitar el sonido que tenían estas cuerdas de tripa, era un sonido más caliente. Ahora, con las cuerdas metálicas, es más frío, así que ponemos el adorno.

Un día asistí a un concierto en Gerona del holandés Anner Bylisma y tocó unas "Suites" de Bach. En el descanso hablé con él y me pidió que volviera al final porque tenía que adaptarse al "piccolo". Yo había oído hablar del chelo "piccolo" y Bylisma interpretó la Sexta Suite de J.S. Bach, escrita para ese instrumento de cinco cuerdas. Ahora la gente lo toca con cuatro cuerdas porque el chelo "piccolo" ha desaparecido. He hablado con grandes chelistas que me dicen que no están satisfechos del sonido cuando interpretan la Sexta Suite de Bach, así que se nota que esta pieza está escrita para otro instrumento.

La sonata "Arpeggione" de Schubert está escrita para un *arpeggione*, un instrumento que ha desaparecido totalmente, duró cuarenta o cincuenta años sólo. Era parecido a un violonchelo, pero tenía trastes y seis cuerdas.

Hay una escuela historicista que reivindica la interpretación

Foto: JAP

musical con instrumentos de época François Ragot dio en Andorra un concierto acompañado al piano por Eloisa Lombarte.

Es verdad que volvemos atrás y creo que se acercan mucho a la realidad de la época, pero también hay que pensar que si la técnica avanza, se podrá tocar la música de Shostakovich, imposible en la época.

Este verano vas a venir a Andorra. ¿Con quién vas a venir? ¿Qué tipo de programa vais a traer?

El festival va a ser sólo de tres días de duración, pero importante por la gente que viene. He pasado los veranos de mi infancia aquí, me gusta muchísimo la zona, la gente me ha oído hablar de Andorra y de Teruel. Además he viajado muchísimo y he conocido a gente importante e interesante. Voy a invitar a gente que vive en Europa pero que proceden de distintos lugares, de muchas escuelas y aportamos cada uno nuestra manera de entender la música.

El repertorio va a estar formado por piezas que todo el mundo pueda conocer, pero poco a poco pienso introducir piezas menos conocidas y también españolas.

Mis compañeros vienen por conocer Andorra y por el placer de tocar conmigo, no por el dinero.

¿No os preocupa tocar para un público duro?

No, porque he hecho lo mismo con un compañero mío suizo en pueblos perdidos de su país y para ellos la música fue un regalo. ♣