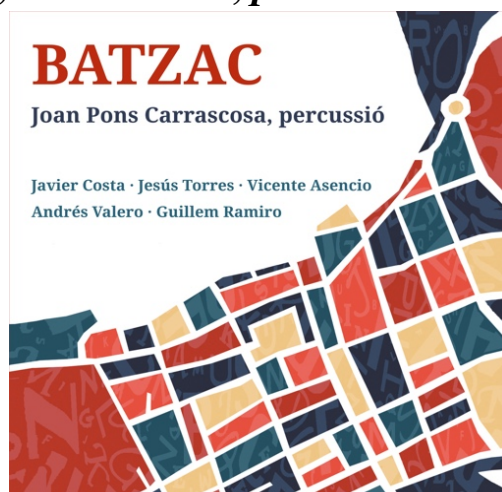

Entre vanguardia y raíces
PONS, Joan: *Batzac*, percussió. CD, 2021

Between avant-garde and roots
PONS, Joan: *Batzac*, percussion. CD, 2021

Depósito legal: V- 2121-2021
DBC Estudios. Jorge García Bastidas
Benimodo y Carcaixent (València), 2021
Joan Pons, percusión

Obras para percusión de Javier Costa (“Auras de luz y sombra”), Jesús Torres (“Proteus”), Vicente Asencio (“Col·lectici íntim”), Andrés Valero (“Impromptu Zeta for solo timpani”) y Guillem Ramiro (“Algú que espera”)

Entre vanguardia y raíces

El término *Batzac* hace referencia a la acción de golpear con intensidad y violencia. De este modo es como el percusionista valenciano Joan Pons presenta este disco, dedicado a una serie de composiciones diversas que tienen la capacidad de conmover y sonsacar la sensibilidad de los instrumentos de percusión. Desde el vibráfono, instrumento idiófono, pasando por cambiantes instrumentos de piel, madera y metal hasta melodías con diferentes elementos del cuerpo humano, harán que este registro conmueva por su fuerza al oyente.

Este álbum publicado y editado por el Ayuntamiento de Benimodo, fue lanzado en formato libro-CD acompañado tanto de los textos preliminares sobre las composiciones y autores adscritos a esta grabación, como de los textos de varios escritores premiados en los Premios Literarios de Poesía y Narrativa Corta en valenciano Vicent Andrés Estellés¹. Testigos de la analogía entre la música y la poesía, como se observa en las composiciones de Torres y Ramiro, las cuales están basadas en los poemas de Cirlot y Martí i Pol, se concibió la idea de unificar estas

¹ El concurso tiene como objetivo principal fomentar la literatura y promocionar el valenciano entre el alumnado del segundo ciclo de la ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de los centros educativos de la comarca de la Ribera Alta, situada en el interior de la Comunidad Valenciana.

dos artes tan potenciadas en la localidad ribereña. A la postre, se publicó en todas las plataformas digitales con el objetivo de hacer llegar a todo el público este compendio de piezas.

Atraído por la música orquestal y la difusión por la nueva generación de compositores, Pons tiene una dilatada carrera profesional que le ha llevado a desarrollar su faceta de intérprete por los mejores auditorios nacionales e internacionales bajo la dirección de distinguidos directores como Lorin Maazel, Zubin Mehta, Valery Gergiev o Rafael Frühbeck de Burgos. Asimismo, ha aportado nueva música gracias a los encargos y estrenos de decenas de obras para percusión solista de los compositores Javier Costa, Guillem Ramiro y Saül Gómez. Como pedagogo ha impartido seminarios y cursos por diferentes conservatorios de la Comunidad Valenciana, siendo actualmente profesor de percusión y música de cámara del Conservatorio Profesional Mestre Vert de Carcaixent (Valencia).

Pons, Ramiro, Valero y Costa en la presentación del CD

Las composiciones escritas para instrumentos de percusión en España no empezaron a tener una notabilidad hasta mediados del siglo XX². Anteriormente,

² Para más información: Llorens, J.B. (2020). *La multipercusión. Un enfoque interpretativo de las primeras propuestas de la música española (1964-1976)*. [Tesis Doctoral, Universidad Complutense de Madrid]. E-Prints Complutense. Repositorio Institucional de la UCM. <https://eprints.ucm.es/id/eprint/59394>; Marzal, L.M. (2022). *Aprendizaje cooperativo y enseñanza performativa para ensemble de percusión en los estudios superiores de música de la Comunidad Valenciana*. [Tesis Doctoral, Universidad Politècnica de València]. Riunet.

la música compuesta para esta familia instrumental se daba de forma secundaria, con el mero objetivo de apoyar o dar color dentro de la música orquestal. Cristóbal Halffter, director de orquesta, compositor y pionero a la hora de escribir para la sección orquestal de percusión, compuso en 1960 *Micrófonos para percusión*. Desde entonces, compositores de la talla de Carmelo Bernaola (1966), Tomás Marco (1969), Joaquín Bertomeu (1970), Carlos Cruz de Castro (1970), Joan Guinjoan (1972) o Luis de Pablo (1973) han creado nuevas piezas recurriendo a la percusión.

La cercanía con la que hoy suele componerse junto al intérprete se percibe en *Auras de luz y sombra, para vibráfono*, de Javier Costa. Esta creación, compuesta por encargo y estrenada por Joan Pons, demuestra la conexión que tienen ambos y el alto conocimiento que posee el músico valenciano sobre el instrumento con el objetivo de sacar todas sus posibilidades técnicas y expresivas. Se observan dos secciones bien marcadas, donde la pausa y la fluidez, ligadas al juego continuo del pedal del vibráfono, crean un discurso sonoro que se asemeja a un juego de luces y sombras.

Jesús Torres, con su obra *Proteus*, apuesta por diversos factores que ofrecen éxtasis y sutileza. *Visio smaragdina* es el poema interpretado que escribió en 1972 Juan Eduardo Cirlot que, junto a la música de Torres y la destreza de Pons, conduce hacia una destacada interpretación donde la perenne licencia de energía sin regla alguna expone el apremio espiritual. Al igual que en el ballet *Tutuguri* de Wolfgang Rihm, se observa la ambición por la amalgama entre la demostración ritual y cultural. La complejidad de la composición no solamente discierne en la correcta elección del instrumental propuesta por el percusionista, sino en la interpretación con su propio cuerpo. Esto hace, sin duda, que el artista además de intérprete sea instrumento; lo cual aumenta la dificultad, ya que, como efectúa Pons, debe trazar una correcta sonoridad consigo mismo.

Vicente Asencio, junto a sus compañeros Vicente Garcés, Emilio Valdés, Luis Sánchez y Ricardo Olmos formaron el denominado “Grupo de los Jóvenes”. Este *ensemble* manifestaba la producción de un arte musical valenciano vigoroso y rico, incorporando un matiz psicológico y la emoción de la tierra valenciana. Con este propósito, se crea *Col·leciti íntim*, una obra compuesta para guitarra, donde evoca al oyente a un paisaje sonoro propio. Prueba de ello es el tercer movimiento, *Calma*, donde se esconde la melodía del *cant d’alrades*, un canto habitual en las fiestas valencianas. Pons, con una gran habilidad para crear la adaptación para su interpretación en el vibráfono, intenta respetar al máximo las indicaciones del autor, aunque ocasionalmente omita los acordes desplegados escritos inicialmente en la partitura original.

La obra creada por el compositor valenciano Andrés Valero, *Impromptu Zeta*, demuestra las grandes posibilidades expresivas que poseen los timbales. Valero denota una capacidad de transmisión grandilocuente donde resucita al patrón

Repositorio Institucional UPV. <http://hdl.handle.net/10251/185776>; Blades, J. (2013). *Encyclopedia of percussion*. Routledge; Ramada, M. (2008). *Atlas de percusión*. Rivera Mota.

rítmico *zortzico*. A su vez, Pons es capaz de traspasar esa delicada línea entre tocar e interpretar, ya que la comprensión que tiene sobre la propia obra es muy alta y eso repercute en su traducción musical. Los cambios rítmicos y sonoros logrados con distintos elementos como el golpeo de las manos, la *superball* o la elección de baquetas atienden a una cuidadosa y dispuesta escucha.

Algú que espera es una composición basada en un poema sobre los estados de ánimo del poeta catalán Miquel Martí i Pol, durante un periodo donde su enfermedad se agravó considerablemente. Gracias a la generosidad, el carácter y la transmisión que aporta Joan Pons en el acompañamiento del vibráfono, de una manera totalmente natural, nos lleva a compartir las dudas y reflexiones que el poeta expuso en su texto. La música escrita por Guillem Ramiro está construida a partir de motivos abstractos y un lenguaje cercano a la atonalidad. Sin duda, la simbiosis entre la interpretación musical y la recitación del poema está sincronizada, lo cual beneficia en una mayor comprensión y entrega cultural.

Como expresa J. Rink:

No es tarea fácil llegar a ser un intérprete, mucho menos un solista, por la enorme preparación que requiere, pero presentar una interpretación parece ser una oportunidad inusual para los intérpretes de compartir con otros quién es y qué es lo que son exactamente en ese momento³.

Por ello, con esta grabación Pons se desnuda ante un repertorio que camina entre el vanguardismo y la conservación del arte valenciano, lo cual denota su compromiso por la proliferación y creación de nuevas obras para percusión y la defensa de las raíces de la música valenciana.

Onofre Serer Olivares

Percusionista

Centro de Estudios Musicales "Mestre Palau", Moncada
onofre.serer@gmail.com

Recibido 13-02-2023 / **Aceptado** 28-06-2023

³ John, R. (2006). *La interpretación musical* (p.180). Alianza Editorial.