

Ramón Ramos: maestro, compañero y amigo

Andrés Valero-Castells

He titulado mi ponencia aludiendo a mi intervención en el merecidísimo homenaje que el Ayuntamiento de Alginet le tributó en su memoria, el 1 de junio de 2014 en el Teatre Modern de Alginet. Dicho título define a la perfección la relación que mantuve con él desde finales del siglo pasado hasta bien entrada su enfermedad, pocos años antes de fallecer. También tuve el placer de intervenir en el homenaje que se le tributó en el Club Diario Levante el 5 de junio de 2012, organizado por el incombustible Josep Lluís Galiana. Del mismo modo, aprovecho estas líneas para agradecer a los organizadores de esta primera edición de las *Jornadas de Música Contemporánea Ramón Ramos* su invitación para participar en una mesa redonda y escribir esta ponencia. Ojalá esta cita perdure en el tiempo, tanto como la memoria del maestro perdura en todos aquellos que tuvimos la suerte de conocerle.

La primera vez que hablé con Ramón fue en 1996, nos presentaron en el Certamen de Bandas de Cullera, no obstante mi relación personal con él se inicia en 1997, cuando empecé a asistir a sus clases. Cuando acabé los estudios de armonía, y de contrapunto y fuga, llegó el momento de estudiar composición y tuve claro que quería trabajar con Ramón, porque por aquel entonces se podría decir que yo estaba adquiriendo una sólida formación musical, y llevaba años componiendo, pero era consciente de que me faltaba un conocimiento exhaustivo de la música contemporánea. Ramón, formado brillantemente en Alemania, y dotado de una genialidad y originalidad superlativas, suponía para mí la llave de entrada a todo ese universo vanguardista que quería conocer, además desde el primer momento que escuché algunas de sus obras, quedé fascinado por su fuerza y la sofisticación de su lenguaje, así como por el uso del ritmo y el timbre. Me entrevisté con él, y conectamos inmediatamente, tanto fue así que me matriculé en el Conservatorio Superior Oscar Esplá de Alicante para asistir oficialmente a sus clases, en el curso 97-98. Pero en febrero del 98 a Ramón le trasladaron al Conservatorio Superior Joaquín Rodrigo de Valencia, y ahí empezó mi deuda con él, porque en Alicante él enseñaba a alumnos desde primer curso, pero en Valencia no, solamente tenía asignados a los alumnos del grado superior (tercer y cuarto cursos). Pedí el traslado de nuevo a Valencia y Ramón gestionó que yo pudiera asistir a sus clases el resto del primer curso, y todo el segundo, ampliando su horario lectivo de forma excepcional. Además me atendió en múltiples ocasiones en el estudio de su propia casa (tanto en Alginet, como más tarde en Sumacàrker), no como clases particulares al uso, siempre me trató como a un colega más. Su generosidad no tenía límites, a parte de todo su conocimiento; lo que le pedías estaba siempre a tu disposición: partituras, libros, grabaciones... Su forma de enfocar las clases de composición me encantaba, respetaba por encima de todo la libertad creativa de cada uno, ofreciendo siempre su mejor consejo, y haciendo gala de su erudición cuando era necesario. La alabanza o la crítica constructiva, nunca eran gratuitas. Debo decir que ese enfoque pedagógico me influyó tanto que diría que como docente en cierta manera sigo su ejemplo.

Recuerdo que en una ocasión iba yo a asistir a un concierto del Festival Internacional de Música Contemporánea de Alicante, y le dije que si quería venir, pasaba por Alginet con mi coche e íbamos juntos. A partir de ese momento asistí en su compañía a bastantes conciertos, siendo un verdadero lujo compartir esos momentos

Portada de la edición crítica de *En un vasto dominio*.

Consejo asesor para los tres hijos de Ramón Ramos

EN UN VASTO DOMINIO

1995, rev. 2000

Ramón Ramos Villanueva
Edición crítica: Andrés Valero-Castells

Detalle de la partitura de la edición crítica de *En un vasto dominio*. The score is for a chamber ensemble including Flute, Clarinet, Bassoon, Oboe, Violin I & II, Viola, Cello, and Double Bass. It features a 4/4 time signature and a tempo marking of 'Lento' with a metronome marking of 50. The score shows complex rhythmic patterns and dynamic markings such as *pp*, *p*, and *mf*.

Detalle de la partitura de la edición crítica de *En un vasto dominio*.

con mi maestro. Además de todo lo que seguía aprendiendo de sus comentarios, entablábamos conversaciones de tipo personal, por momentos sentía que era como una especie de hermano mayor, y las confidencias fluían en ambas direcciones. Se forjó una amistad que para mí tuvo muchísimo valor, porque Ramón además de bondadoso, era ante todo honesto, sincero, afable, transparente, muy natural, y nada interesado e impostado, además de alejado de todo ego. Nunca detecté en él celos por los éxitos de otros colegas, además tenía un sexto sentido para saber cuando alguien se acercaba a él de forma provechosa, eso sí que no le agradaba. En su figura se materializaba aquello de que los más grandes son los más humildes, porque no necesitan la soberbia para nada, ¡ahí está su legado! Si se me permite la licencia literaria, si el mundo de la composición fuera (o es) una jungla, él tenía la grandeza de un león, pero transitaba por la vida profesional con la sonrisa de una gacela. Afirmo rotundamente que si Ramón se hubiera preocupado por el marketing, cosa que le traía sin cuidado, no habría ninguna duda de que fue uno de los mejores compositores españoles de su generación, además de una figura absolutamente clave en el contexto de la creación valenciana. Si bien pasó alguna época en la que el pesimismo se apoderó de él, y manifestaba una autocrítica que por momentos rayaba lo nocivo, siempre mantuvo un sentido del humor muy especial, de fina ironía, y cuando llegaba al sarcasmo lo hacía de forma más bien ingenua.

Poco después de acabar los estudios oficiales con él, en el curso 2004-05 empecé a trabajar como profesor de Composición en comisión de servicios en el Conservatorio Superior de Valencia; recuerdo que antes de empezar las clases le comenté que podía ser como su asistente, dando clase a los alumnos principiantes, pero él se negó, quiso que desde el primer momento tuviera plena autonomía para enseñar a alumnos de todos los niveles y desarrollar mi propio proyecto pedagógico. Esto puede parecer un detalle sin importancia, sin embargo, dice mucho de cómo era Ramón. Compañeros de oficio, y pasión por la creatividad musical, lo fuimos siempre, pero desgraciadamente, compañeros de trabajo en el conservatorio lo pudimos ser muy pocos años, puesto que no tardaron en aflorar los síntomas de su aterradora enfermedad, y en consecuencia su baja laboral. En mi caso, estaba especialmente sensibilizado con el síndrome de Alzheimer, puesto que mi madre Amparo, al igual que Ramón, sufrió dicha enfermedad prematuramente, ella falleció en 2007. Me queda el consuelo de haber podido

Duración: 3'

a Miguel Álvarez-Argudo

Bonbon Russe

Ramón Ramos (1954-2012)

Andrés Valero-Castells (1973)

Detalle de la partitura de *Bonbon Russe*. The score is for Piano and Pno. (Piano). It features a 3/4 time signature and a tempo marking of 'Lento' with a metronome marking of 98. The score includes dynamic markings such as *pp*, *mf*, and *fp*, and performance instructions like 'Piel. total' and '(cresc. poco a poco)'. The piano part shows a complex rhythmic pattern with many sixteenth notes.

Detalle de la partitura de *Bonbon Russe*.

acompañar a Ramón en algunos momentos de esa triste época, llevándolo a alguno de los últimos conciertos en los que fue programado por el maestro Joan Cerveró con su *Grup Instrumental de València*, así como haber podido dirigir en su presencia su fantástica obra *Passacaglia* [H.O. nº 53] al frente de la banda sinfónica del C.I.M. de Mislata. Le visité en ocasiones cuando residió en el domicilio de Alginet de su hermano Rafael, quien estuvo a cargo de su cuidado un tiempo, incluso celebré con él uno de sus últimos cumpleaños merendando en la plaza de Alginet y pasando toda la tarde con él, paseando y charlando, o al menos intentándolo. Más allá de la admiración profesional, el afecto que siempre sentí por él y mi sensibilidad con esa enfermedad, me hicieron sentirme muy próximo, y afirmo sin rubor que todavía hoy le echo de menos, y estoy seguro de que seguiríamos compartiendo alegrías y penas, éxitos y fracasos, secretos y risas. Aunque suena a nimiedad, si de algo me arrepiento es de no tener una buena foto juntos para enmarcar. Obviamente aparecemos en diversas fotos de grupo, pero en aquellos años no existía el concepto *selfie*, y con todo lo vivido, de ser hoy tendría imágenes para un álbum completo.

Para el recuerdo, quedan circunstancias y hechos como cuando en 1999 compuse mi trío *Dodi* (AV30), para violín, violonchelo y piano, obra que le dediqué muy afectuosamente. Además, en la primera sección de mi obra *Los fusilamientos de Goya* (2002-AV45) para orquesta, cito un motivo de su magnífica obra *Poculum Amoris* [H.O. nº 75], estrenada en los Ensembles de 2001, a cargo de la Orquesta de Valencia, y el Coro de la Generalitat Valenciana, bajo la batuta de Joan Cerveró. Recuerdo con cariño asistir al Palau de la Música de Valencia a ensayos y al concierto.

En 2005 pude gestionar su participación en el proyecto *Caràcter Mediterrani* llevado a cabo por el clarinetista y amigo Arturo Llácer. La composición que Ramón escribió para dicho proyecto fue un trío para clarinete, vibráfono y piano, titulado *Remor de claredats* [H.O. nº 86]. Fue su testamento creativo, puesto que ya no volvió a componer después de esa obra.

Ya he comentado que pude dirigir *Passacaglia* [H.O. nº 53] en su presencia (el 29 de noviembre de 2008, en Mislata); días después también la programé como director invitado de la Banda Municipal de Santiago de Com-

Programa del concierto en Torrent con la interpretación de *En un vasto dominio*.

postela, el 14 de diciembre de 2008, en el Teatro Principal de Santiago. Aunque es una obra del año 1991, la edición en Piles (Valencia) no aparecería hasta el año 2003; conservo copia del manuscrito, y de la edición digitalizada, firmada y dedicada por Ramón, puesto que le ayudé con las correcciones de cara a la edición. Pero cuando disfruté más dirigiendo su música fue mucho antes, en 1998, al frente de la banda sinfónica de la S.A.M. de Picassent, cuando programé su obra *En un vasto dominio* [H.O. nº 62], que no se había vuelto a interpretar desde el estreno tres años antes, con la Banda de Vilamarxant, y el maestro Julio Martínez. Digo que disfruté más, porque trabajé la obra muy estrechamente con él; Ramón asistió a los ensayos, ofreció una conferencia, cenó con los músicos, y la interpretación que hicimos, el 28 de febrero de 1998 en el Auditorio de Torrent, quedó registrada en un doble disco compacto, en la que sería la primera grabación editada de la obra. Las dos

obras que Ramón escribió para banda (*Passacaglia*, y *En un vasto dominio*), son para mí imprescindibles en el repertorio universal de música original para banda sinfónica. Tal y como dije en el homenaje de 2014, la aportación de Ramón a dicho repertorio no fue cuantiosa, pero sí de una calidad extrema. Precisamente el 17 de mayo de 2014, a modo de un homenaje más, pude programar por primera vez las dos obras juntas en el mismo concierto. Fue al frente de la banda sinfónica de *La Artística* de Buñol, como director invitado, en el Teatro Principal de Valencia, dentro del XXXVI Festival de Música Contemporánea Ensem, que entonces dirigía Joan Cerveró. En los años en los que asistí a las clases de Ramón en el conservatorio, eran frecuentes las visitas del maestro Cerveró, y para mí era todo un lujo escuchar, y a veces entablar conversación estética con Ramón y con Joan. Algo similar ocurría a veces con otros compañeros del conservatorio, como con los compositores Emilio Calandín, y Gregorio Giménez, con quien además, Ramón había compartido muchas vivencias en su etapa de Alicante.

He hablado de las dos obras para banda, pero recientemente se estrenó una tercera, se trata de la marcha mora *Lumo* [H.O. nº 58], reconstruida por Héctor Oltra, y estrenada por el colega y amigo, y también alumno de Ramón, José Miguel Fayos.

De la época en la que Ramón comenzaba a no estar bien de salud tengo el recuerdo de asistir a un concierto en Alicante del grupo de percusión de *Ámsterdam*, comandado entonces por el maestro Josep Vicent, quien había encargado, estrenado y grabado varias obras de Ramón, y me pidió que le transmitiera todos los ánimos posibles, y es que Ramón fue muy querido por los intérpretes para los que escribió, tenía un carisma especial. Buena prueba de ello fue el triste día de su entierro, al que asistieron tantas personalidades especialmente vinculadas a la música contemporánea, que se podría haber realizado un congreso extraordinario; recuerdo que retrásé un viaje de trabajo a Galicia para poder estar presente, viajando inmediatamente después de la ceremonia.

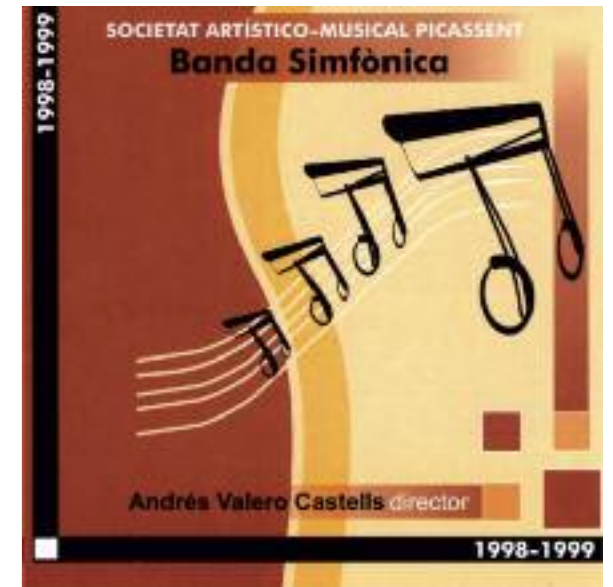
Un recuerdo mucho más reciente fue cuando pude propiciar que la Muy Ilustre Academia de la Música Valencia le otorgara a título póstumo la condecoración de *Insigne de la Música Valenciana*, a la gala asistieron sus tres hijos, Carlos, Ramón y Francisco, así como Héctor Oltra, compañero y amigo, y también antiguo alumno de Ramón, que hoy en día es sin duda la voz más autorizada sobre la vida y obra de Ramón, debido a su fantástica tesis doctoral, y al libro imprescindible que publicó a continuación: *La expresión estructurada* (EdictOràlia Música; Valencia-2019). En las XV Jornadas de Teoría y Composición del Conservatorio Superior de Valencia, el 24 de febrero de este mismo año, Héctor ofreció una magnífica conferencia sobre Ramón, que fue patrocinada por la M. I. Academia de la Música Valenciana.

Convencido de que toda labor para poner en valor la obra de Ramón es poca, en estos últimos años he llevado a término dos proyectos sobre su música que me gustaría presentar a continuación.

En la catalogación de la obra de Ramón, realizada por Héctor Oltra, figura una obra inacabada para piano con la numeración [H.O. nº 83]: *Bonbon Russe*. En el boceto manuscrito que dejó, aparece la dedicatoria “a Miguel Álvarez-Argudo”, y no hay ninguna anotación sobre la fecha de composición. En el libro de Héctor se revela que la fecha de composición de su obra inacabada podría situarse en torno al año 2003. El boceto fue hallado en el fondo de archivo del pianista dedicatario de la obra, pianista “de cabecera” de muchísimos compositores valencianos, dada su especial sensibilidad con nosotros; la dedicatoria de esta pieza es buena prueba de ello. En 2019, Héctor me facilitó el boceto manuscrito, y después de corroborar su inmensa valía, decidí revisar, acabar y digitalizar la obra, con el máximo respeto hacia el material original. Además Miguel Álvarez-Argudo revisó la partitura desde el punto de vista pianístico. En enero de 2021 quedó lista para su edición, que no tardará en ver la luz en la editorial Tot per l’Aire. La edición contendrá en primer lugar una reproducción facsímil del manuscrito, en la que se observará que más que un boceto de la obra inacabada, son en realidad dos bocetos, que seguramente responden a dos redacciones distintas de la misma obra. Y a continuación se presenta la partitura resultante, que realicé con el mayor esmero posible, esperando haber estado a la altura.

El segundo proyecto es la digitalización y edición crítica de su magnífica obra *En un vasto dominio* [H.O. nº 62] para banda sinfónica. Fue encargo de la banda de la U.A.M. de Vilamarxant para concurrir al Certamen Internacional de Bandas de Música de Valencia en 1995, bajo la dirección de Julio Martínez García, y está inspirada en el poemario homónimo de Vicente Aleixandre. A pesar del mimo y el cuidado con el que Ramón escribía su música, es inevitable que en una partitura sinfónica manuscrita se produzcan erratas. Con el ánimo de subsanar dichos errores, y sobre todo para facilitar su difusión, puesto que la calidad de su música es innegable, y así lo merece, decidí digitalizar la obra realizando una edición crítica. Además de dar cuenta de las erratas, confirmadas la mayoría por Ramón en 1998, algunas decisiones obedecen a la actualización de la partitura en detalles como la ordenación, o la adición de cuerda opcional (violonchelos y contrabajos). Ha sido una tarea que me ha llenado de gozo e ilusión para que la música de mi Maestro perdure en las mejores condiciones editoriales. En la edición se reproduce primeramente el facsímil de la partitura manuscrita original y a continuación la digitalización. Debo agradecer a Héctor Oltra, que me facilitara el archivo PDF del manuscrito sin anotaciones, puesto que la partitura física que yo poseo está repleta de notas interpretativas y analíticas. La edición ya está prácticamente acabada en la editorial Tot per l’Aire, y verá la luz a finales de este mismo año, o tal vez a principios del que viene.

Como valoración de sus dos obras bandísticas, podemos decir que *Passacaglia* está compuesta sirviéndose de la técnica dodecafónica, y que además adopta una estética plenamente expresionista, pero que al mismo tiempo supone una mirada a ciertas fórmulas compositivas del pasado, tal y como su título sugiere. Algunos de los gestos musicales de esta obra la relacionan de lleno con uno de los trabajos más brillantes de Ramón, su *Concierto para violonchelo y orquesta* [H.O. nº 54], también de 1991, y en cualquier caso supone un lujo en la literatura bandística valenciana, que si bien es muy extensa y variada, no contiene excesivos ejemplos de técnica tan depurada.

Portada del CD que incluye la grabación de *En un vasto dominio*.

En un vasto dominio comparte ciertos recursos técnicos con *Passacaglia*, pero podríamos afirmar que por una parte es más exigente y ambiciosa y al mismo tiempo más libre que su predecesora. Destaca el uso del ritmo y el contrapunto, así como el tratamiento exquisito de la sección de percusión; en el apartado puramente técnico, destaca el uso de tritono como elemento melódico esencial en la configuración temática y las escalas de tonos enteros.

Acabo esta ponencia con el ferviente deseo de que las nacientes y felices *Jornadas de Música Contemporánea Ramón Ramos*, tengan continuidad en el tiempo, para que se conviertan en un evento imprescindible en nuestras agendas, y que sirva de pretexto para que las partituras de Ramón Ramos Villanueva siempre estén de actualidad. Si su música genial bien lo merece por su calidad y trascendencia, su figura aún más por su humanidad y personalidad.

Andrés Valero-Castells

es compositor y director.

*Catedrático de Composición en el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de València
y Académico de la M.I. Academia de la Música.*

El compositor y director Andrés Valero-Castells.

Andrés Valero-Castells (Silla, València 1973) ha compuesto obras interpretadas en Europa, América, Asia y Oceanía, sus partituras están editadas en España, Francia, Suiza y EE UU, y parte de su discografía está grabada en países como Noruega, Francia, Suiza, Holanda, Portugal, Polonia, EE UU y Japón. Es catedrático de Composición en el Conservatorio Superior de Música Joaquín Rodrigo de Valencia desde 2004 y ha recibido más de 50 reconocimientos entre los que se encuentran destacados premios en los concursos internacionales de composición de Corciano y Fermo (Italia), Florida (EE UU), Marmande (Francia), Andrés Gaos de A Coruña, Maestro Villa de Madrid, Ciudad de La Laguna (Tenerife), así como otros galardones en Roma y Pavia (Italia), Sevilla, Valladolid, Valencia... entre otras muchas distinciones y nominaciones como director y músico.

Ha sido compositor residente del Festival Internacional Sbalz y de la Joven Orquesta de la Generalitat Valenciana, entre otras; y directivo de la Asociación de Compositores Sinfónicos Valencianos. Es el fundador del ensemble Estudi Obert, y en la actualidad es académico numerario de la Academia de la Música Valenciana.

En su faceta como director ha estado al frente de prestigiosas formaciones como la Orquesta de Valencia, Sinfónica de Galicia, ADDA Sinfónica, Orquesta Belles Arts, Banda y Orquesta Primitiva de Lliria, de gran parte de las bandas municipales de España: Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, A Coruña (de la que fue titular), Santiago de Compostela, Vitoria-Gasteiz, Simfo-vents Palma... así como de bandas sinfónicas como la Unión Musical de Lliria, la Artística y la Armónica de Buñol, Lalín, Baeza, Musikene o Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana (FSMVCV). Ha dirigido estrenos absolutos y nacionales de relevantes compositores y a ensembles, ópera en concierto y bandas sinfónicas en el Festival Ensembles. Asimismo, fue también director de las bandas de música de Mislata, Picassent y Silla.

Valero-Castells completó su formación en los conservatorios superiores de Valencia y Murcia, titulándose en ocho especialidades, con cuatro Menciones de Honor y Premio Fin de Carrera y obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad Católica de Valencia.

www.andresvalero.com