

Inma Shara, Directora de Orquesta

“Si naciese de nuevo, escribiría los mismos pentagramas de mi vida”

Con tan solo 27 años comenzó su carrera como directora de orquesta y hoy en día está considerada como una de las más prestigiosas del mundo. Recientemente, ha recibido el Premio a la Excelencia Europea que reconoce toda una vida entregada a la música y su esfuerzo por difundir la música clásica y colocarla en la posición que se merece.

¿Cómo fueron sus inicios en el mundo de la música y cuándo le surgió la primera oportunidad para dirigir?

Empecé en el mundo de la música muy joven-cita, sobre los cuatro años, y tomé el contacto

con todo lo que era el arte en general con disciplinas como la pintura, la danza o el teatro, y también la música. Poco a poco la música empezó a tomar un papel tan importante en mi vida que me “embruja” con su magia, en

sus inicios fue un proceso inconsciente pero poco a poco se convirtió en algo completamente consciente, así que a los 11 ó 12 años lo racionalicé y canalicé todos mis esfuerzos para que ese sueño fuese una realidad. Más tarde estudié la carrera de manera oficial y la primera oportunidad de dirigir me surgió a los 27 años en Holanda.

¿Su pasión por este arte es debido a alguna tradición familiar o a su propio interés?

La música formó parte de mi formación global como persona. En mi familia no había antecedentes pero me inculcaron con suma ilusión el amor por el arte en general.

Usted está considerada como una de las tres mejores directoras de orquesta del mundo, ¿Se considera un modelo de referencia en la dirección musical femenina en España?

No es que me considere un modelo de referencia, sino que de alguna manera amo la música por encima de todo y lo que quiero es transmitir lo mejor de mí a través de la misma. Me siento sobre todo artista pero ante todo persona, persona que ama lo que hace, artista que vive con pasión esta profesión y si eso de alguna manera genera momentos de emoción irreplicable, realmente yo creo que no se puede pedir más a la vida.

Existen innumerables mujeres músicos pero, ¿por qué hay tan poca presencia femenina en el mundo de la dirección de orquesta?

Al igual que en otros estratos sociales, o en otras profesiones, la incorporación de la mujer ha sido un proceso lento y paulatino. Hasta hace poco era impensable en la orquesta encontrar tantas mujeres como hombres y hoy realmente es una realidad. Tanto organizadores como públicos están habituados a que una plantilla orquestal esté compuesta por hombres y mujeres y pienso que puede ser dentro de muy poco cuando se vea a la mujer como directora de una manera habitual.

¿Se ha sentido discriminada en algún momento en el que parece un mundo de hombres?

En la vida es muy importante la actitud frente a la aptitud. Es una profesión que se proyecta absolutamente desde el interior, que pertenece

a las capacidades artísticas del ser humano y no hay nada que determine ejercer esta profesión. Cuando uno ama esta profesión no hay barreras, excepto la salud. Yo soy una persona, si cabe, cada vez más feliz en esta profesión y creo que si naciese de nuevo escribiría los mismos pentagramas de mi vida.

Recientemente ha sido galardonada con el Premio a la Excelencia Europea por su proyección internacional y su aportación a la música clásica, ante todo enhorabuena y cuéntenos un poco. ¿Cómo se siente al recibir este reconocimiento a su trayectoria profesional?

Muchísimas gracias. Me llena de orgullo recibir premios que reconocen de alguna manera mi ilusión por difundir la música española que desgraciadamente no está en los circuitos habituales de conciertos de las grandes orquestas. Quizá es una de mis grandes ilusiones que esta música, siempre desde la humildad, sea escuchada y conocida, porque tenemos una gran cantera de compositores y unas obras absolutamente exquisitas en la música clásica. Por otro lado, me enorgullece que la música clásica sea premiada, porque el premio no es para mí, sino para todos esos artistas que trabajan intensamente desde la soledad más absoluta, con gran esfuerzo les supone ser concertistas, artistas o músicos. Por lo tanto, este premio lo hago extensivo a todas estas personas que a través de la música clásica intentan llevar lo mejor de sí a los corazones de las personas.

En diciembre del pasado año se convirtió en la primera mujer que dirigía un concierto en el Vaticano con motivo de la celebración de 60 Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿qué supuso para usted este acto y qué destacaría de este concierto?

Para mí ha sido el mejor regalo que me ha dado la vida, a nivel profesional pero sobre todo a nivel espiritual. He tenido la oportunidad de dirigir dentro del emblemático marco que es el Vaticano, dentro del aula Pablo VI, presidido por Su Santidad, ante siete mil personas, el presidente de la República Italiana, etc. con motivo de la celebración del 60º Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además, máxime cuando la música se vuelve a presentar como una herramienta idónea de compromiso social. Para mí es fantástico.

“ES UNA PROFESIÓN QUE SE PROYECTA ABSOLUTAMENTE DESDE EL INTERIOR, QUE PERTENECE A LAS CAPACIDADES ARTÍSTICAS DEL SER HUMANO”

“TENEMOS UNA GRAN CANTERA DE COMPOSITORES Y UNAS OBRAS ABSOLUTAMENTE EXQUISITAS EN LA MÚSICA CLÁSICA”

Es un ejemplo de los innumerables conciertos que ha dirigido a lo largo de su trayectoria, ¿alguno que recuerde con especial cariño?

Este todavía, la verdad es que no lo he digerido. Cuando veo las fotografías, necesito todavía asimilarlo. Profesionalmente para mí quizá han sido los conciertos en los que he tenido la oportunidad de dirigir orquestas de primer nivel mundial como puede ser La Filarmónica de Israel o La Royal Filarmónica Orchestra de Londres. Pero en cualquier caso todas las veces que emocionas al público y que conectas con el público te sientes absolutamente reconfortada como persona.

Explíquenos un poco cómo es el momento en el que el director debe hacer frente al estudio de la partitura.

En primer lugar, es un estudio silencioso en el que se aborda la partitura. Uno analiza la partitura porque en definitiva cada concierto, cada obra, cada sinfonía tiene su propia semántica. Por lo tanto, el director de orquesta, cuando aborda un programa que tiene que dirigir lo aborda primero en soledad, analizando cada compás, cada pentagrama, interiorizándolo, estudiándolo y posteriormente memorizándolo. Luego lo lleva a la orquesta donde se hace realidad, acústicamente hablando, a través de los ensayos, así esa fantasía mental que tenía preparada la lleva al público en concierto como suma emoción. Cuando se da una perfecta comunión entre esa fantasía mental y la fantasía real acústicamente hablando se produce el momento más feliz para un director y ya está preparado para llevarlo a lo que es el concierto.

¿Cómo se siente cuando tiene una batuta en la mano y toda una orquesta frente a usted?

Siempre digo que dirigir una orquesta es de las cosas más maravillosas que uno siente como ser humano, claro que mi opinión no podía ser otra. Pero realmente la orquesta es un complejo aparato artístico en el que se da la mayor explosión de colores acústicos, y en ese sentido, hablando como persona, no como artista, es impresionante la fuerza en los “Tuttis” que se desprende de una orquesta, o la fuerza de cada acorde que contrasta absolutamente con los pianos sobrecogedores. Es difícil desde un punto de vista semántico describir lo que supone dirigir una orquesta, pero lo que sí puedo decir es que es realmente apasionante y te conquista concierto a concierto.

¿Cuáles son los compositores que más fuerza le aportan sobre el escenario?

Sin desdeñar a los grandes pilares de la historia de la música como son Bach o Beethoven o Mozart, o el último gran clásico que fue Mendelssohn, quizá por mi personalidad un poco apasionada en el escenario me identifico más con las posibilidades que te da el estilo romántico.

¿Qué le exige a su orquesta a la hora de interpretar las partituras?

Cuando intento ejercer esta profesión lo hago con el máximo compromiso y responsabilidad, pero sobre todo emotividad. En ese sentido, de alguna manera pienso que lo que tú transmites también necesitas adquirirlo. Por lo tanto, cuando trabajo con las orquestas lo que más me llena como persona es que se establezcan no solo puentes profesionales, sino fuertes y emotivos lazos de cordialidad.

Se percibe un ligero avance en el panorama musical español, ¿a qué altura considera que se encuentran las orquestas españolas en relación al resto de las europeas?

Actualmente hay un clarísimo interés por la música clásica y nuestras orquestas están cada vez más compuestas por músicos de nacionalidad española, antes estaban compuestas fundamentalmente por otras nacionalidades.

Recientemente, se han inaugurado numerosos auditorios en diversas provincias españolas, ¿cree usted que hay

producción musical suficiente para tantos auditorios?

Sí, sin lugar a dudas. La música está sedienta de ser expuesta, la música está sedienta de aplausos, los compositores contemporáneos también están sedientos de que esa música se lleve al corazón de la gente.

¿Qué diferencia al público español del resto?

Pienso que el público es público, es decir, la música es el lenguaje universal por excelencia y en ese sentido es el lenguaje del corazón y es el lenguaje de los sentimientos. Y esto es un denominador común en el ser humano sea cual sea su raza, género o religión.

Además de una reconocida directora de orquesta es usted una consagrada violista, ¿continúa tocando o la dirección de orquesta ocupa todo su tiempo?

Es verdad que hoy tengo mi vida hipotecada por la dirección de orquesta en la cual estoy muy feliz pero desgraciadamente no tengo suficiente tiempo para seguir ejerciendo desde un punto de vista instrumental. Pero bueno, me encanta.

Usted ha dicho que África es una de sus grandes pasiones, ¿de qué manera influye en su trabajo?

Siento que África es la libertad, una explosión de colores, de paz interior. Para mí un poco es el equilibrio, establecer analogías entre la libertad a nivel profesional que supone clarísimamente la música y la libertad a nivel personal que supone clarísimamente África.

Está muy inmersa en proyectos solidarios, ha realizado numerosos conciertos de esta índole...

El concierto que dirigí en el Vaticano realmente posicionó la música como herramienta social y

me llenó no sólo por el marco sino por el contenido, porque siempre he creído en la música entendida como herramienta de pacificación, de unidad y de compromiso social. He dirigido conciertos homenaje a las víctimas del terrorismo, he dirigido para centros de Alzheimer, niños con cáncer... multitud de causas en las que la música ha sido una herramienta muy positiva de solidaridad. Creo en el mensaje sincero de la música.

Háblenos un poco de sus proyectos a corto y a largo plazo.

Ahora tengo conciertos por EE.UU y Sudamérica. Luego vuelvo a Europa, a Praga y en noviembre dará comienzo una gira por España de 22 conciertos. Después ya tengo conciertos para el año que viene en Bruselas, en Jordania y otros países.

Por último, ¿qué significa para usted la música?

La vida. ◀

“SIEMPRE HE CREÍDO EN LA MÚSICA COMO HERRAMIENTA DE PACIFICACIÓN, DE UNIDAD Y DE COMPROMISO SOCIAL”

Nacida en Amurrio (Álava) hace 37 años, Inma Shara realizó sus estudios musicales de Composición e Instrumentación en los Conservatorios Superiores de Música de Bilbao y Vitoria para posteriormente trasladarse al Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, donde estudió Dirección de Orquesta. Años más tarde perfeccionó su técnica y realizó su tesis doctoral en

el campo de la Dirección en la New York University. Hace apenas diez años dirigió su primer concierto y ya han tocado bajo sus órdenes los músicos de las principales sinfónicas del mundo. Ha sido la primera mujer en dirigir un concierto en el Vaticano y su próxima meta es hacerlo en el Concierto de Año Nuevo de Viena.