

ANTONIO JUAN-MARCOS

El compositor mexicano se llevó cuatro categorías del Global Music Awards 2016

POR JUAN CARLOS TALAVERA
jc.talavera@gimm.com.mx

La obra *Nocturno Eléctrico*, del compositor mexicano Antonio Juan-Marcos (Ciudad de México, 1979), obtuvo cuatro medallas de oro en los Global Music Awards 2016, y la distinción del jurado como "lo mejor de los galardonados", una obra para Orquesta Sinfónica y Guitarra Eléctrica que compuso en 2015 para la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM), donde combinó el sonido de la orquesta y la guitarra eléctrica, lo que dio como resultado la mezcla del sonido clásico con el mundo urbano.

"*Nocturno Eléctrico* nació de mi interés por explorar nuevos colores y texturas orquestales e instrumentales, así como nuevas combinaciones sonoras producidas por la mezcla de la guitarra eléctrica y la orquesta. El registro expresivo de la guitarra eléctrica varía muchísimo y, por lo mismo, tiene ya sea un rol melódico de primer plano o una capacidad de crear texturas nuevas al unirse con la orquesta, así que esta pieza tiene la expresividad de un nocturno musical más que la de un concierto para guitarra", detalló a *Excelsior* el compositor mexicano.

La pieza fue estrenada mundialmente en la sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollín Yoliztli el 12 de septiembre del año pasado, bajo la batuta de José Areán y la participación de Alejandro Marcovich como solista en la guitarra eléctrica, fue galardonada en las categorías de Mejor Composición, Mejor Clásico Contemporáneo, Originalidad e Innovación en Sonido.

Antonio Juan-Marcos estudió en el Conservatorio Nacional Superior de Música y Danza de París, es profesor de Armonía en la Universidad de Berkeley. Actualmente trabaja en una composición para celebrar el centenario del natalicio de Juan Ruflo, así como para el ensamble "Les Folies Françaises", para quienes musicaliza cuatro sonetos atribuidos a Antonio Vivaldi, quien presuntamente, los escribió conjuntamente con su célebre obra *Las cuatro estaciones*. Estas obras las estrenará en México y en Francia respectivamente en 2017.

Orquesta con cuerdas de oro

Foto: Tomada de www.antoniocomposer.com/

Juan-Marcos estrenó *Nocturno Eléctrico*, con la colaboración de Alejandro Marcovich.

“Es importante, sobre todo para los jóvenes, la experiencia de talleres de creación musical.”

ANTONIO JUAN-MARCOS
MÚSICO MEXICANO

soledades'. Creo que un artista puede partir de un terreno común, pero inevitablemente va formando su propia 'caligrafía' estética y expresiva".

Sin embargo, reconoce que para la utilización de la guitarra eléctrica en esta pieza fue necesario el estudio de partituras de música contemporánea que emplearan dicho instrumento. "Entonces me impactó el trabajo sobre este instrumento en compositores como Tristan Murail y Fausto Romitelli. Sin embargo, en mi pieza quise guardar una dimensión más íntima y lírica de la guitarra eléctrica", comentó.

¿Por qué utilizar la guitarra eléctrica como instrumento solista con la orquesta? "Por las cualidades acústicas y tímbricas propias de ese instrumento. Y también porque me sedujo la idea de incorporar un instrumento 'urbano' dentro de la familia orquestal".

Sobre sus exploraciones musicales, el compositor belga Claude Ledoux las ha definido como "un viaje sin tabúes", cuyo estilo técnico se ha interesado en explorar y trabajar el timbre y la armonía, sin olvidar el potencial melódico, mientras que en su expresión intenta construir un lirismo y una poética más allá de la inmediatez".

LAVISTA Y CHÁVEZ

Para Antonio Juan-Marcos —autor de la obra *Amanece* para celebrar el centenario del natalicio del Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz—, una realidad adversa de nuestro tiempo para la música es la carencia de encargos para compositores de música contemporánea, en gran medida debido al desconocimiento de los directores de orquesta.

"Es una realidad no sólo de México, sino de muchas latitudes. Afortunadamente siempre hay intérpretes, directores artísticos y programadores que piensan y procuran nuevas maneras y espacios para la creación de música contemporánea. Sin embargo, la creación de este

tipo de creación artística es un proceso en constante evolución, ya que la música contemporánea (o las músicas) tiene que ir encontrando sus públicos y este proceso no es necesariamente inmediato ni fácil de predecir".

¿Qué otras carencias observa en el panorama de la música nueva? "Es importante, sobre todo para los jóvenes estudiantes de composición, la experiencia de talleres de creación musical. Es decir, buscar oportunidades para que los estudiantes puedan hacer un trabajo a profundidad de aprendizaje e intercambio de ideas con los intérpretes; y crear más unión entre jóvenes compositores e intérpretes.

¿Qué ecos de la música mexicana subyacen en su trabajo? "México es un país muy rico en expresiones musicales y por tanto son varias las influencias. A veces éstas son como semillas que no puedes predecir exactamente cuándo y cómo van a germinar. Dentro de la pluralidad de obras de mú-

ltiplica mexicana de concierto, tal vez, me han influenciado aquellas que se caracterizan por una riqueza tímbrica, una claridad de escritura y cierta economía del lenguaje. Pienso por ejemplo en las obras de Carlos Chávez y Mario Lavista, sobre todo su trabajo acerca de las técnicas extendidas de los instrumentos".

Por último, este joven compositor comentó que en el futuro trabajará en formatos que se acercan a lo operístico, en un ciclo vocal para el ensamble francés "Les folies françaises", donde musicaliza cuatro sonetos atribuidos a Antonio Vivaldi.

Los Global Music Awards se crearon en Estados Unidos, en 2011, con el propósito de promover y difundir a compositores de distintos géneros. Estos premios han reconocido, por ejemplo, al jazzista estadounidense Pete Rodríguez y los compositores Douglas Kenyans y Marios Joannou.

GUITARRA
A Antonio Juan-Marcos le sedujo la idea de incorporar un instrumento "urbano" dentro de la familia orquestal.