

PROGRAMA NOTAS MULTIMEDIOS

Antonio Juan-Marcos (1979)

Amanece

Breve perfil del compositor mexicano Antonio Juan-Marcos:

Su instrumento principal, la guitarra.

Instituciones donde recibe su educación musical: Conservatorio de Boston, Conservatorio Nacional Superior de Música de París, IRCAM (Instituto de Investigación y Coordinación Acústico-Musical), también en París.

Músicos destacados que han sido sus maestros: Osvaldo Golijov, Stefano Gervasoni, Salvatore Sciarrino, Alain Gaussin, George Benjamin, Silvina Milstein, Philippe Leroux, Narcis Bonnet.

Directores que han interpretado su obra: Zsolt Nagy, Kanako Abe, Jean-Philippe Wurtz, Laurent Cuniot y Pierre Roullier.

Creaci3n destacada reciente: *El afinador*, para violoncello y electroacustica, realizada en el IRCAM.

Perspectivas de corto plazo en el verano de 2014: la conclusi3n de un concierto para guitarra y cuerdas; el estreno en septiembre, en Mexico, de *Amanece*, una de tres obras inspiradas en la poesía de Octavio Paz; y el estreno del ciclo completo en diciembre en la Biblioteca Nacional de París.

Con motivo del encargo y estreno de su obra orquestal *Amanece*, el compositor envía este detallado y muy completo texto:

Amanece es la tercera y ultima pieza de un ciclo de melodías en torno a poemas de Octavio Paz. Empecé a componer este ciclo en el 2011 y he seguido trabajando en él hasta ahora, aunque no de manera continua, es decir, que lo he intercalado con la composici3n de otras piezas y con obligaciones académicas. El ciclo completo se llama *Dos son un jardín*. El título es parte de una frase de Julio Cortazar que dice "Un cronopio es una flor, dos son un jardín", (de *Historias de cronopios y de famas*), frase que por lo demás me parece muy sensible y llena de esperanza en el fen3meno amoroso. Dos de los poemas que escogí de Octavio Paz, forman parte de su libro *rbol Adentro* (Coda y rbol Adentro). La primera pieza del ciclo toma un poema del libro *Ladera este* y el poema se llama *Custodia*. Los tres poemas que escogí de Paz tienen impresiones sensibles y reflexiones profundas en torno al amor. Octavio Paz era un hombre de muchas reflexiones y muchas experiencias. Pero son sus poemas y ensayos en torno al amor los que hasta ahora más me han impactado e influenciado; tal vez porque me he ido adentrando en sus reflexiones amorosas en paralelo a experiencias de vida que necesitaban de un marco intelectual y esttico como el de Octavio Paz, a fin de crear un diálogo y unas referencias. En fin, fui construyendo una dialéctica íntima, secreta e interna con Octavio Paz en tanto que poeta del amor. *Amanece* est basada en el poema *rbol Adentro*. Tomó como título de la obra una palabra que es central en el poema; Octavio Paz sitúa la palabra "amanecer", sola y pegada al margen derecho en vez del izquierdo, de manera que separa y pausa el poema (como el tiempo pausado y en preludio de los amaneceres) antes de entrar a la conclusi3n del poema. En el nivel formal de la pieza, trat de incorporar esta misma divisi3n: antes de que el cantante articule la palabra "amanecer", hay un *tutti* orquestal sin voz que se construye de manera progresiva. En este *tutti* dos flautas piccolo tocan melodías basadas en temas musicales provenientes del ritual de los Voladores de Papantla. Estos temas, debido a sus contornos y su registro agudo son de carácter ágil y luminoso. Para mí tienen una expresi3n simb3lica, como la de los primeros rayos de luz de un amanecer. Poco a poco los demás instrumentos de la orquesta se van uniendo al *tutti* hasta llenar un espacio arm3nico amplio y denso. Este *tutti* progresivo es pues, metaf3ricamente, una sensaci3n de amanecer, desde los primeros rayos de luz hasta el momento donde el sol sale por completo. El ritual de los voladores es en sí mismo una adoraci3n al sol, y por ende yo lo asocio simb3licamente con "amanecer", palabra clave del poema y de la pieza. Los motivos principales del tema de los Voladores aparecen desde el principio de la pieza. Primero en el corno inglés en un registro más grave y sombrío, y después en un piccolo y un

glockenspiel en un pasaje de transici3n. Las melodías de los Voladores empleadas en el *tutti* también sirvieron como la base sobre la cual construí el material arm3nico que utilicé a largo de la pieza. El *tutti* orquestal es el único momento en el que la armonía se despliega en su totalidad. A pesar de las diferentes transposiciones y mutaciones del material arm3nico, hay dos notas pivote en el registro grave (Do-Re, segunda interlínea y tercera línea de la clave de Fa) que aparecen constantemente a lo largo de la pieza y son uno de los varios parámetros de unidad formal.

En general tiendo a expresar mi personalidad musical a través de una poética de lo sensible, lo frágil, lo lírico y también a través de un sumo cuidado al detalle. Estas características estn presentes ya sea en mis piezas instrumentales, electr3nicas o mixtas. En *Amanece* he puesto particular atenci3n en lograr una expresi3n más directa tanto en los gestos orquestales como en las melodías y la articulaci3n del texto. Tambn profundicé más en ciertos parámetros como la unidad arm3nica y formal de la pieza y en el pensamiento orquestal. En este último parámetro, empleó por ejemplo una variedad de densidades orquestales que van desde momentos íntimos y camersticos hasta pasajes de una gran actividad de la orquesta completa. La msica y la literatura de México me han marcado profundamente desde la infancia. Recuerdo pasar noches enteras escuchando la msica de Revueltas o tener emociones tan fuertes que me temblaban las manos al tornar las páginas en lecturas como *La hija de Rappaccini* de Octavio Paz. Es un honor y un privilegio enorme que en esta ocasi3n una composici3n mía se toque en el centenario de Octavio Paz y comparta el programa con una obra maestra de Silvestre Revueltas, *Redes*. Este honor se lo debo al maestro José Areán y a la Orquesta Filarm3nica de la Ciudad de México, y por eso la pieza está dedicada a ellos.

El encargo y dedicaci3n de *Amanece* tienen su cumplimiento el 20 de septiembre de 2014, cuando la Orquesta Filarm3nica de la Ciudad de México estrena la obra de Antonio Juan-Marcos, con el contratador Rodrigo Ferreira y bajo la direcci3n de José Areán. Unas semanas antes de este estreno suyo, el compositor concluye una estancia de once años en Francia y se muda a Berkeley, California, ciudad en cuya universidad se dispone a realizar un doctorado en composici3n y a dar clases de teoría musical.

rbol Adentro

Octavio Paz

Crecí en mí frente un rbol.
Crecí hacia dentro.
Sus raíces son venas,
nervios sus ramas,
sus confusos follajes pensamientos.
Tus miradas lo encienden
y sus frutos de sombras
son naranjas de sangre,
son granadas de lumbre.

Amanece

en la noche del cuerpo,
all adentro, en mí frente,
el árbol habla.

Acércate, lo oyes?

SILVESTRE REVUELTAS (1899-1940)

Redes, suite de la película

