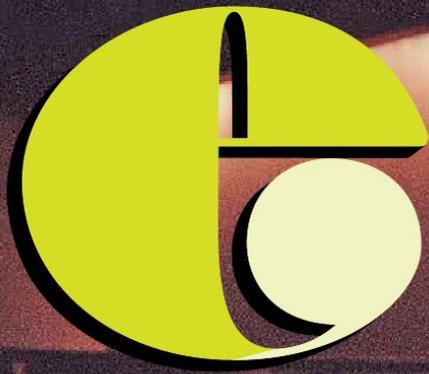

EXCELSIOR
LUNES 17 DE NOVIEMBRE DE 2014

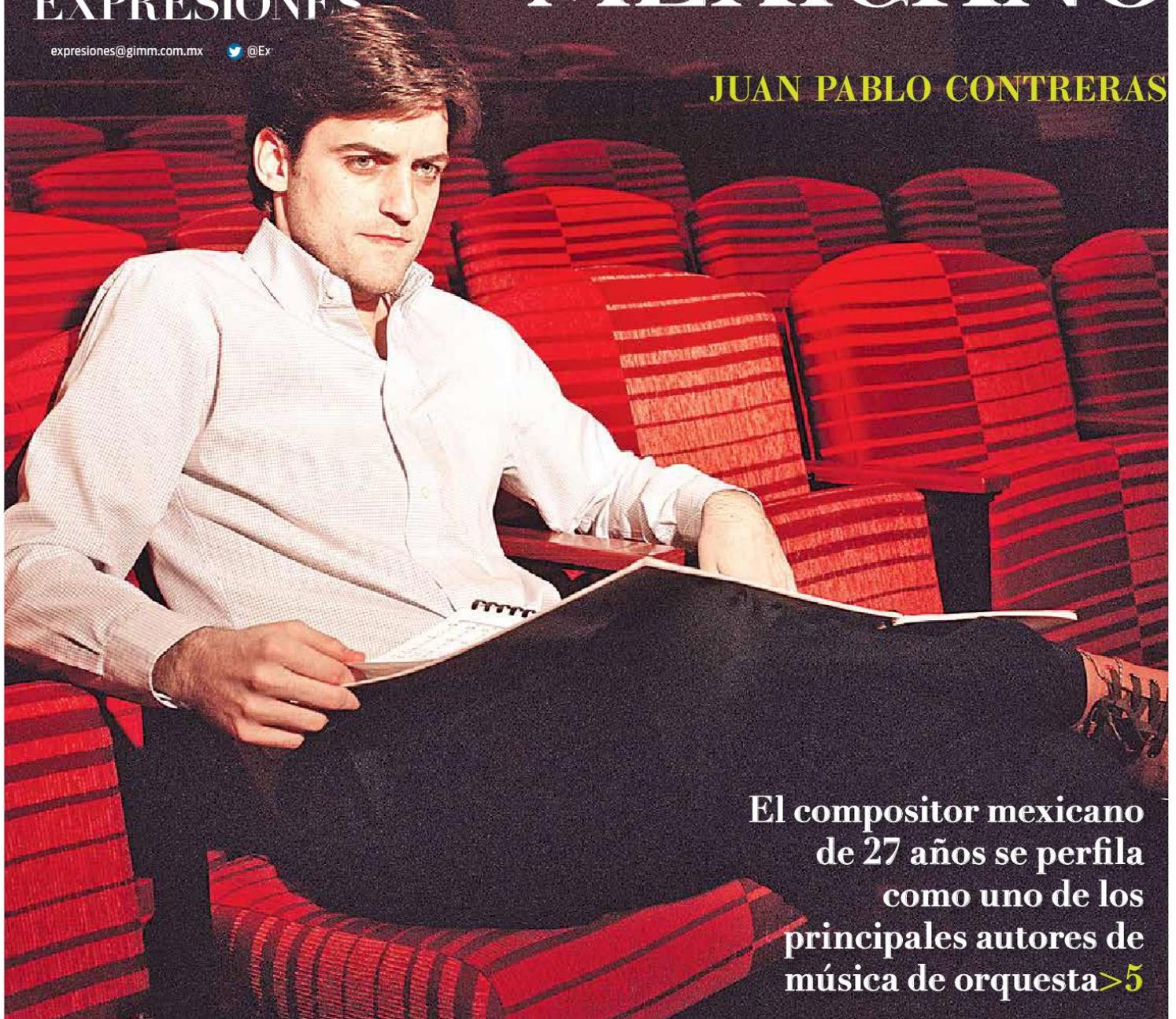

EXPRESIONES

expresiones@gimm.com.mx @Ex

Música clásica CON TONO MEXICANO

JUAN PABLO CONTRERAS

El compositor mexicano de 27 años se perfila como uno de los principales autores de música de orquesta >5

Foto: Cortesía Juan Pablo Contreras

RECONOCEN A AGRAZ

El proyecto de remodelación de *La Planta en Tlajomulco*, del arquitecto Ricardo Agraz, ganó la medalla de oro en la Bienal Nacional de Arquitectura >4

Fotos: Cortesía Agraz Arquitectos

WAGNER

El Festival Richard Wagner de Bayreuth sumó su enésimo escándalo, con la renuncia del provocador director Jonathan Meese a poner en escena un nuevo *Parsifal* entre acusaciones al tradicionalista certamen >2

HUMBERTO
MUSACCHIO

Para ser ejercido en 2015, la Cámara de Diputados aprobó para el "subsector cultura" un presupuesto de 18 mil 583 millones de pesos

JUAN PABLO CONTRERAS

LO INSPIRA EL SER MEXICANO

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

Cuando Juan Pablo Contreras llegó a estudiar al California Institute of Arts (CalArts), descubrió el nombre de un mexicano que era leyenda: el compositor Arturo Márquez. A partir de ese instante esa leyenda fue su meta a seguir.

Ahora tiene 27 años y ya ganó el Primer Concurso de Composición Arturo Márquez para Orquesta de Cámara, con *Ángel mestizo*, pieza que define en entrevista con *Excelsior* como "un viaje imaginario sobre la llegada del arpa a México", la cual será estrenada el 4 de diciembre en el Centro Cultural Roberto Cantoral.

Pero esta joven promesa de la composición, que sigue la línea de Daniel Catán, Arturo Márquez, Samuel Zyman y Mario Lavista, ya cuenta con algunas obras emblemáticas que han atrapado la atención dentro y fuera del país.

Por ejemplo *El Laberinto de la Soledad*, pieza inspirada en el libro homónimo de Octavio Paz, que ha sido interpretada por orquestas como la Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM), la Sinfónica del Estado de México (OSEM), la Sinfónica de Salta en Argentina, y la Baylor Symphony de Estados Unidos.

Juan Pablo es tapatío, radica en Nueva York y destaca que hoy se puede apreciar un resurgimiento por los elementos mexicanos en la música clásica mexicana.

"Es una fortuna que resurja el interés por incluir elementos mexicanos en la música clásica de nuestro país; siento que desde los años cincuenta los compositores de todo el mundo manifestaron su rechazo por incluir elementos que remitieran su identidad, pero a partir de Arturo Márquez y otros compositores esto se ha retomado y es aceptando nuevamente", dice.

Además, al público le gusta escuchar música clásica con influencia mexicana porque se siente más identificado, dice. "Y en mi caso este interés por incluir música folclórica, referencias al mariachi y los corridos surgió por el interés de dar un mensaje más directo con mi música y hablar sobre temas que nos interesa como mexicanos."

De momento su obra más reconocida es *El laberinto de la soledad*, inspirada en el libro homónimo de Paz. "Es una pieza con un interés muy claro por plasmar musicalmente lo que es ser mexicano. Así que quise hacer un retrato de esa riqueza musical que nos hace mexicanos, pero no sólo el folclor sino también nuestras raíces indígenas y la música prehispánica", comenta.

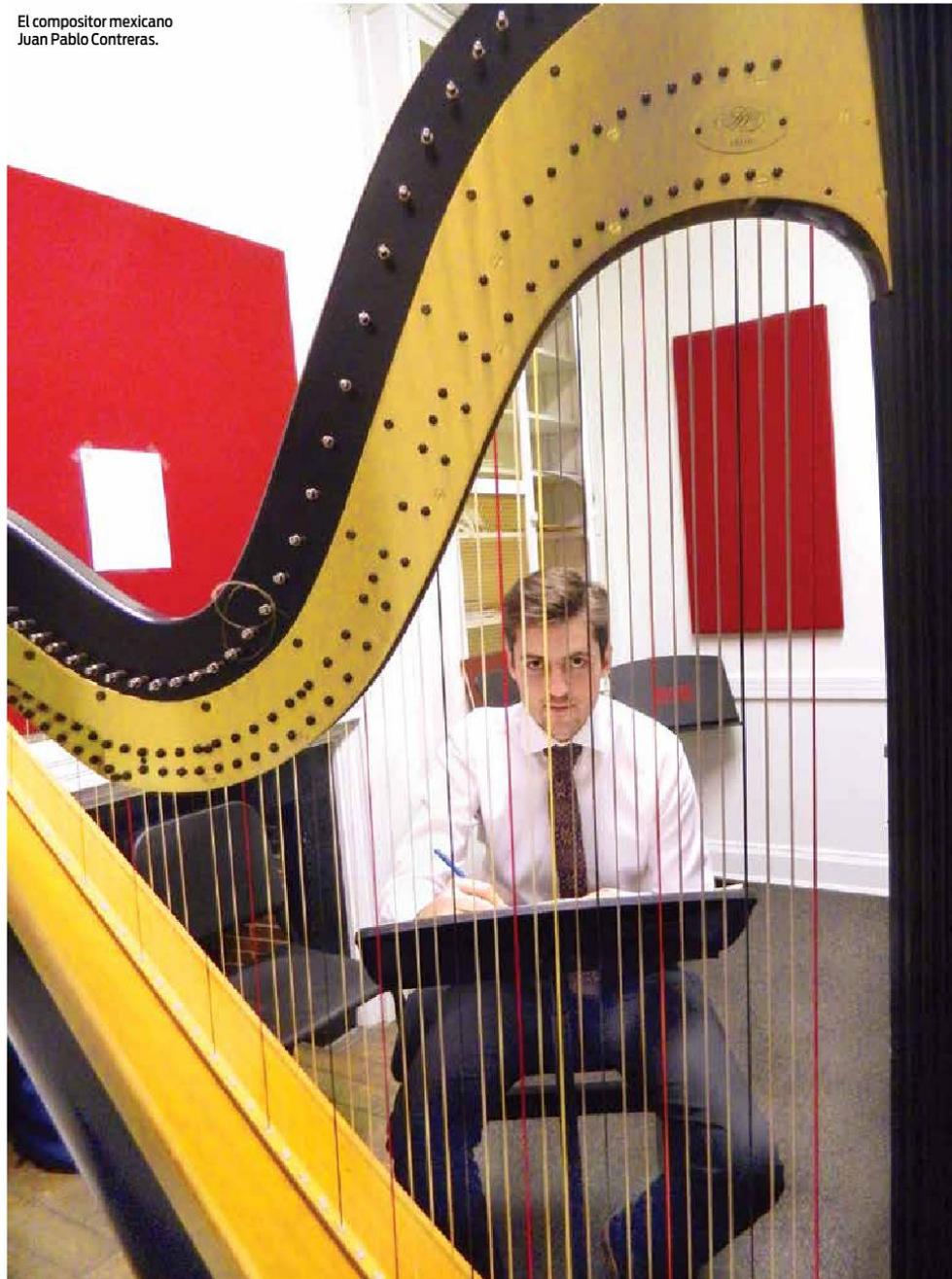
Aunque reconoce que hay una palabra que no le agrada mucho: el "nacionalismo". La razón es simple, dice, y se remite al hecho de que esa corriente estaba ligada al gobierno, porque los compositores nacionalistas componían con un propósito pedagógico, social y político... vinculado al poder.

"Pero mi música no tiene una agenda social ni política, sólo es mexicana porque eso soy y me interesa contar historias mexicanas que gustan en cualquier lado."

Sobre su *Ángel mestizo*, el compositor anuncia que ésta será estrenada el 4 de diciembre, a cargo de la Orquesta del Festival Artístico de Otoño, bajo la dirección de Jesús Medina y la arpista Kristi Shade, y asegura que se trata de "un viaje imaginario sobre la llegada del arpa a México y su evolución hasta convertirse en un instrumento muy mexicano".

Para Juan Pablo Contreras el arpa tiene un afecto espe-

El compositor mexicano
Juan Pablo Contreras.

Fotos: Cortesía Juan Pablo Contreras

El músico de 27 años, ganador del Primer Concurso de Composición Arturo Márquez para Orquesta de Cámara, asegura a *Excelsior* que si bien no le interesa crear una obra nacionalista, sí busca darle un toque folclórico al repertorio clásico

cial, pues en los últimos años acepta que se ha esforzado por aprender a escribir para este instrumento. "Pero a la hora de sentarme a escribir el concierto me cuestioné cómo fue que ésta llegó a México y se convirtió en un instrumento icónico. Entonces quise contar mi propia versión musical de cómo imagino que sucedió esa apropiación", relata.

El concierto inicia con el movimiento de *La Conquista* donde el arpa muestra su tonalidad europea; el segundo movimiento se titula *Veracruz*, donde mezcla arpa con elementos aztecas e incluso convierte al arpa en instrumento percusivo.

El tercer movimiento es *Cadenza Criolla*, para arpa sola, donde se aprecia la transformación del instrumento; y culmina con *Son Jarocho*, donde emula el son mediante el arpa clásica, utilizando instrumentos de percusión como el palo de lluvia, las maracas y el xilófono.

Juan Pablo Contreras na-

(*El Laberinto de la Soledad*) es una pieza con un interés muy claro por plasmar musicalmente lo que es ser mexicano."

Quise hacer un retrato de esa riqueza musical que nos hace mexicanos, pero no sólo el folclor."

JUAN PABLO CONTRERAS
COMPOSITOR

¿QUIÉN ES?

Juan Pablo Contreras ganó el Primer Concurso de Composición Arturo Márquez para Orquesta de Cámara, con *Ángel mestizo*; ha obtenido reconocimientos como el *Exploring the Metropolis*, y una mención honorífica en el *Dutch Harp Composition Contest 2014* con sus preludios para arpa *Remembranzas*. A principios del próximo año lanzará su disco *Silencio en Juárez*, que grabó en Nueva York.

ció en 1987 y su acercamiento a la música sucedió con el violín por influencia de su mamá, quien es pianista concertista. A los 12 años recibió clases de violín, pero en su adolescencia se interesó por el rock, tocó la guitarra, el bajo y participó en algunas bandas de metal sinfónico. Posteriormente volvió a la música clásica y se interesó por crear su propia música.

Después se fue a Nueva York para estudiar composición y realizar música para películas, pues hasta entonces no estaba seguro de poder vivir como compositor de música clásica.

Entonces él no sabía que se podía hacer una carrera exitosa como compositor de música clásica. Así que se fue a estudiar la licenciatura al CalArts, donde conoció a Daniel Catán y descubrió una leyenda llamada Arturo Márquez.

Hoy, este compositor reconoce que la mayor satisfacción la vive cuando escucha la ejecución de sus piezas: "Es algo increíble y sorprendente estar en un ensayo donde los músicos tocan algo mío; es una sensación muy extraña ver a cien personas tocando algo que tú inventaste. Para mí no hay una sensación más satisfactoria que ésta".

Por último, Juan Pablo reconoce que la violencia también es un tema presente en su trabajo, pues no hace mucho creó "Silencio en Juárez", "donde abordó la violencia desde la perspectiva de las madres. Y con esto quiero decirte que las diferentes temáticas me dan licencia y me inspiran a tomar música que pertenece a la región de México sobre la que quiero hablar", concluye.

COMPOSICIONES DESTACADAS

- Concierto para arpa titulado *Ángel mestizo* (2014)
- Concierto para orquesta *El Laberinto de la Soledad* (2011)
- Preludios para arpa *Remembranzas* (2013)
- Cuarteto para violín, clarinete, chelo y piano *Silencio en Juárez* (2011)
- Pieza para violín *Palimpsesto* (2012)
- Pieza para ensamble de cámara *Cuatro Nocturnos* (2010)