

REVISTA

CONCIERTO SALA PLÁCIDO DOMINGO, CONJUNTO SANTANDER

Una nueva era musical comienza con “Sinfonía Mexicana”

El próximo 16 de agosto, el galardonado compositor tapatío Juan Pablo Contreras dirigirá a la Orquesta Latino Mexicana en una gala que rendirá homenaje a la identidad nacional

El próximo sábado 16 de agosto, el reconocido compositor y director tapatío Juan Pablo Contreras regresa a su tierra natal para dirigir a la Orquesta Latino Mexicana en un evento sin precedentes: “Sinfonía Mexicana”, una gala compuesta íntegramente por obras de su autoría. Este hecho representa no solo un hito en la trayectoria del maestro, sino también en la historia musical de la ciudad. Será la primera vez en 75 años que un compositor mexicano dirige en Guadalajara un programa completo con su propia música orquestal. El último en lograrlo fue José Pablo Moncayo, figura legendaria de la música mexicana.

Luego de años de giras y estrenos internacionales, Juan Pablo Contreras prepara “Sinfonía Mexicana”, dirigiendo un programa que él mismo concibió, compuso y organizó. “Sinfonía Mexicana” será también la oportunidad de escuchar por primera vez en vivo a la Orquesta Latino Mexicana, una agrupación que él fundó hace cuatro años, y con la que grabó el álbum “Lucha Libre”, nominado al Latin Grammy Awards en plena pandemia.

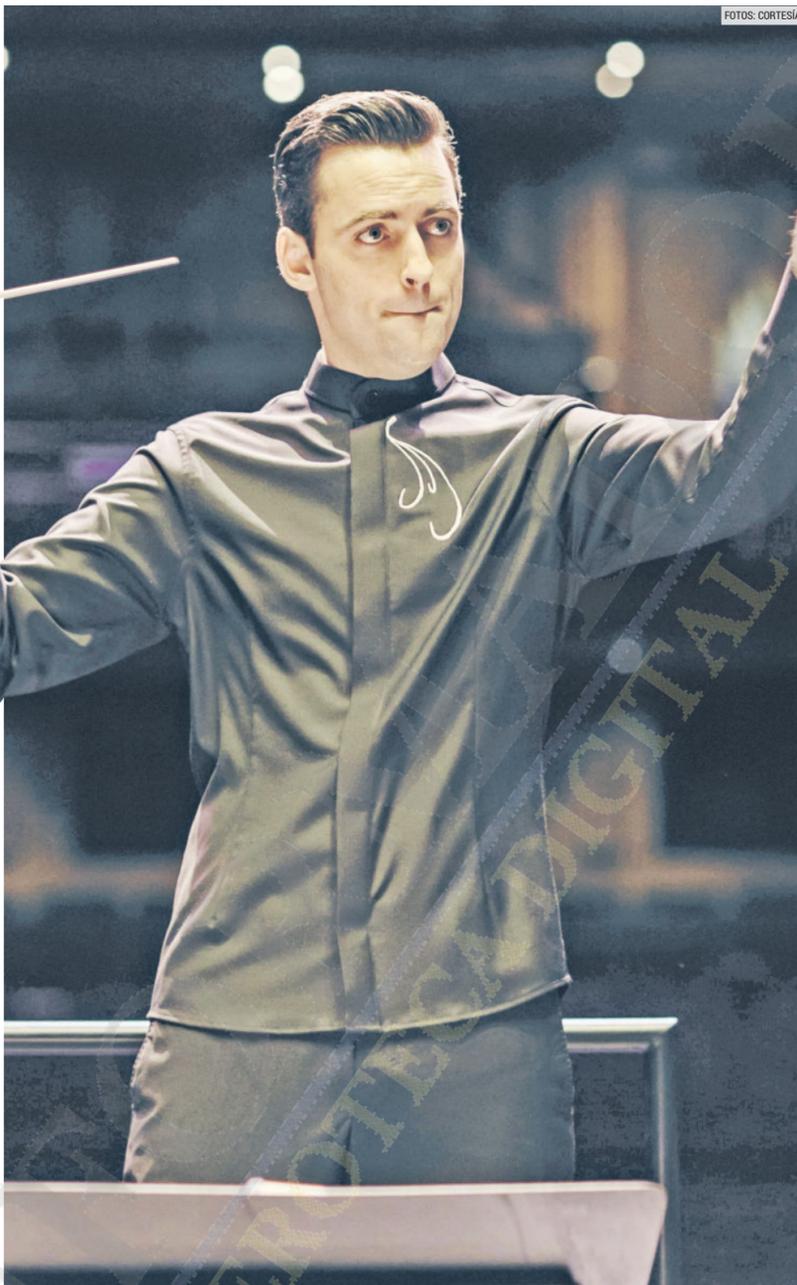
Contreras compartió, en entrevista con **EL INFORMADOR** su nerviosismo y su entusiasmo ante la inminencia de este concierto, que conjuga su carrera, esfuerzo, y éxitos internacionales donde, no obstante, ha llevado siempre el nombre de México en alto.

“Es un concierto de pura música mía, algo que se ha visto muy poco en México y en el mundo”, comenta el afamado director.

“Son muy pocas las ocasiones en las que un compositor dirige su propia música. Voy a dirigir a la Orquesta Latinoamericana, una agrupación que formé hace cuatro años. Grabamos un disco que se llama ‘Lucha Libre’ con Universal Music México, y tuvo dos nominaciones al Latin Grammy. En aquel entonces, todavía no salíamos de la pandemia, así que no hubo conciertos en Guadalajara. Solo pudimos hacer la grabación en el Conjunto Santander, con cubrebocas en casi toda la producción. Y ahora, por fin, vamos a presentarnos en vivo. Lo atractivo, entre muchas cosas, es que casi todas las obras que vamos a interpretar son estrenos en México. De las cinco obras, tres nunca se han tocado aquí. También vamos a tocar mi Sinfonía No. 1 ‘MyGreat Dream’ y ‘Mariachitlán’, que es la más popular que tengo, siempre muy pedida. Y, bueno, estando en Guadalajara, teníamos que tocarla”.

Busca acercar la orquesta al público

De las cinco obras del programa, tres serán estrenos en México. Además de “Mariachitlán”—su obra más popular— y la Sinfonía No. 1 “MyGreat Dream”, se tocarán “Alma Monarca”, “La Silla” y “MeChicano”, piezas que reflejan una mirada contemporánea del nacionalismo musical. Pero este concierto no será una presentación clásica en el sentido tradicional, pues Contreras busca romper la barrera entre el escenario y el público.

PRESENTACIÓN. “Sinfonía Mexicana” marca el reencuentro de Juan Pablo Contreras con el público tapatío en una gala sin precedentes.

“Normalmente, en los conciertos de música clásica, sale la directora o el director, se interpreta la música y la orquesta se retira. Hay poca interacción con el público”, dice Juan Pablo Contreras.

“Pero en este caso quiero hacer algo más didáctico: salir a explicar la inspiración de cada obra, tocar fragmentos, mostrar el tema principal, señalar ciertos instrumentos y pasajes, enseñar por qué esta música es relevante. Romper esa barrera que suele haber entre la orquesta y el público, y hacer que todos se sientan en casa. Siento que a veces pensamos que esta música es solo para cierto tipo de público, que hay que ir vestido de cierta manera, que es algo lejano. Pero yo siempre he tenido la misión de mostrar que esta es música para todos. Es muy disfrutable, no tiene ningún enigma, y en mi caso es muy mexicana. Sé que la gente se va a identificar y va a conectar con ella. Todo el concierto está diseñado para que sea una experiencia distinta de lo que uno espera al escuchar una orquesta”, agrega.

Juan Pablo Contreras no tenía un concierto en Guadalajara desde hacía cinco años. Viene con toda la carne en el asador, preparando una noche inolvidable. Una noche en la que se

probará a sí mismo como músico, como director y como compositor, pues tendrá la oportunidad de interpretar a su gusto las melodías concebidas en la imaginación. Es, además, una fiesta en la que celebra años de éxitos fuera de casa, una fiesta que, por supuesto, no podía celebrar en otro lugar que no fuera su tierra.

“Estoy emocionado y nervioso a la vez”, confiesa el director. “Es una orquesta grande: 70 músicos en el escenario. Escribir la música es una cosa, pero dirigirla requiere pensar en interpretación, en estrategias de ensayo, en cómo quiero que suene todo. Vamos a ensayar toda una semana, que es bastante para una orquesta. Normalmente ensayan dos o tres días, pero en este caso la música es casi toda nueva para ellos, así que necesitamos tiempo para

pulir los detalles. Para mí todo esto es una celebración. Es cerrar un ciclo de muchos años de trabajo en el extranjero y volver a casa con lo mejor que he hecho. Es también una oportunidad para que el público escuche cómo suena mi música cuando yo la dirijo, tal y como la imaginé al escribirla. Es como si hubiera escrito una receta y ahora yo mismo la voy a cocinar en vivo”, comparte.

“Me siento emocionado y agradecido”

“Sinfonía Mexicana” será más que un concierto. Es una celebración de la identidad mexicana a través de la música sinfónica, un evento cultural de enorme valor histórico, y una oportunidad única para vivir una experiencia inmersiva, emotiva, y bajo la batuta de quien creó la obra. “Me siento emocionado y agradecido. Es algo histórico que un compositor tapatío tenga esta oportunidad de dirigir su propia música. Eso es lo que más orgullo me da: que va a sonar una hora de música orquestal mía aquí en Guadalajara, interpretada por músicos fabulosos. Y será en el Conjunto Santander, que para mí tiene la mejor acústica de la ciudad, en la Sala Plácido Domingo. Estoy muy ilusionado de compartir esta música con la gente”, finaliza el director.

El concierto se celebrará en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas y presentará un formato inmersivo y didáctico: Contreras hablará directamente al público desde el escenario, introduciendo cada pieza, compartiendo anécdotas, emociones y guiando a los asistentes por el universo sonoro de sus composiciones. El programa incluirá su ya icónica “Mariachitlán”, su Sinfonía No. 1 “MyGreat Dream”, y los estrenos en México de “La Silla”, “MeChicano” y “Alma Monarca”.

PERFIL

Raíces mexicanas, alas universales

Nacido en Guadalajara, Juan Pablo Contreras ha construido una sólida carrera internacional como compositor de música sinfónica con raíces profundamente mexicanas. Ha sido tres veces nominado al Latin Grammy, y es el primer compositor clásico en firmar contrato con Universal Music México. Su obra más famosa, “Mariachitlán”, ha sido interpretada en más de 150 conciertos alrededor del mundo, incluyendo con la Filarmónica de Los Ángeles, en el Hollywood Bowl. No obstante, Contreras se mantiene con los pies en la tierra, pues dice que el camino de la música es competitivo: “Escribir música orquestal es difícil. Siempre digo que competimos contra los vivos... y contra los muertos. Tengo que ganarme un lugar en los programas de orquesta al lado de Beethoven.”

Actualmente preside el Consejo Directivo de New Music USA, una de las organizaciones más influyentes en la promoción de música contemporánea, y ha colaborado con más de 80 orquestas en países como: Estados Unidos, México, Venezuela, Colombia, Argentina, Austria, España y Eslovaquia.

También ha sido galardonado con el Vilcek Prize, reconocimiento que ha sido otorgado a artistas como Yo-Yo Ma.

Juan Pablo Contreras dice que su éxito responde al orgullo de su país que ha llevado por el mundo, y que ha definido su estilo único: “Escribo una música muy mexicana, pero con una formación académica muy sólida. Mezclo el México con el que crecí y el mundo clásico que estudié. Esa fusión ha sido muy bien recibida por orquestas y públicos de todo el mundo. Me da mucho orgullo llevar la identidad mexicana a escenarios tan prestigiosos”, comparte.

Su sueño como migrante

El pasado viernes 27 de junio, Juan Pablo Contreras estrenó su primera Sinfonía llamada “MyGreat Dream”, en el icónico Walt Disney Concert Hall, con una orquesta de 150 músicos.

Para el director, este momento fue algo grande, desde su sueño como migrante: lleva una parte de su vida en Estados Unidos, y otra parte en México.

“Para cumplir mi sueño de ser compositor de orquesta tuve que migrar”, dice el director. Pero también tuvo un impacto mucho más profundo, pues la obra se estrenó durante las acaloradas redadas que han puesto en jaque el destino de incontables paisanos.

“Escribir una sinfonía es como escribir tu primera novela: decir algo contundente, algo importante. Es una obra de

largo aliento, dura 25 minutos, dividida en cuatro movimientos. Es de las pocas veces que he tenido la oportunidad de escribir algo tan extenso y que se estrene con tantas orquestas, porque fue un encargo compartido entre cinco orquestas de México y Estados Unidos”, comparte el director.

“Se estrenó hace poco en el Walt Disney Concert Hall en Los Ángeles y fue un estreno muy conmovedor, porque coincidió con las protestas por los migrantes y la intervención del gobierno en las calles. No fue planeado que mi obra hablara de eso, pero es un tema que siempre ha sido importante, especialmente en una ciudad como Los Ángeles, donde vivo y donde hay tantos mexicanos y migrantes que persiguen ese sueño”.

BATUTA. Dirigir su propia música, le permite a Contreras darle vida exacta a cada nota, cada silencio, cada emoción.