

Arturo Fuentes | Laberinto de significados

17/02/2014

La música de Arturo Fuentes te atrapa desde el primer momento, por su volumen, su fuerza, su exploración sonora, su originalidad a la hora de mezclar la electrónica, los elementos visuales y los elementos escénicos.

No sabría encajarla en un contexto estético determinado, pienso que es fruto de un pensamiento musical propio y singular, difícil de definir.

El universo sonoro de Fuentes es muy rico desde el punto de vista sonoro, lleno de color, de matices, es personal. Dinámicas, colores y texturas se ordenan y desordenan creando un mundo musical sonoro en continua evolución y movimiento. A veces recuerda en la contundencia al rock, en la modernidad a la música electrónica, en la exploración al jazz y en el lirismo a una poética contemporánea llena de levedad en la que discurre su música, en un laberinto de significaciones.

El Compositor Habla

Ruth Prieto, para El Compositor Habla, entrevista al compositor mexicano Arturo Fuentes

Innsbruck, Febrero del 2014

Laberinto de significados

1. Ruth Prieto: Para empezar: ¿de qué hablan los compositores?

Arturo Fuentes: La música, como cualquier otra actividad artística, tiene una tradición oral, un asunto muy discutido por la musicología. A pesar de lo autorreferencial que pueda sonar una plática entre compositores, es indispensable el pasar información entre ellos para formar contextos estéticos, así se modela un pensamiento musical propio (singular). Hay que ver que en la música nos enfrentamos a la imposibilidad de formular definiciones categóricas del “hecho estético”, no existe “una” definición de una pieza o de nuestra música, hay decenas de definiciones, inclusive algunas que gracias a la plática podemos descubrir. En esta actividad oral caminamos, los compositores, entre un laberinto de significaciones, tratando de dar una forma conceptual a las cualidades sonoras que escuchamos y que afectan la música que hacemos.

2. Ruth Prieto: ¿Cuál es el principal rasgo de su carácter?

Arturo Fuentes: Como decía anteriormente, existen decenas de definiciones que podrían atribuirse a una obra. Pero, en cierta medida, no es necesario saber qué es la música, o conocer su carácter, para poder hacerla (recuerdo a Wittgenstein). A veces la definición del carácter de una obra nos sirve únicamente para entender su “forma-contenido” y para situarla en un contexto musical. Es decir, definir un carácter es una manera de “operador” de la creación.

3. Ruth Prieto: ¿En qué (obra/proyecto) está trabajando ahora?

Arturo Fuentes: Una pieza mixta: instrumentos, electrónica y visuales, estreno en Suiza.

4. R.P.: ¿Qué tiene de oficio componer?

Arturo Fuentes: Concentración y toda la energía que se lleva consigo la obra que uno tiene enfrente.

5. R.P.: Podría definir ¿contemporáneo?

Arturo Fuentes: No puedo definirlo fuera de lo que significa en sí técnicamente en el diccionario. Para mí, contemporáneo, me da muy pocas referencias al momento de escuchar. No me interesa el término para formar criterios musicales.

6. R.P.: ¿De qué manera Arturo Fuentes es contemporáneo?

Arturo Fuentes: Tratando de no serlo. A veces suelo decir “suena muy contemporáneo”, para decir que algo no me gusta (esto lo digo siempre en privado).

7. R.P.: Como compositor ¿qué le inspira a usted?

Arturo Fuentes: Ver la obra que tengo frente a mí, eso me inspira el paso a seguir.

8. R.P.: ¿Cuáles son sus raíces musicales (reales o imaginarias)?

Arturo Fuentes: La trampa ontológica... no pienso en ellas cuando hago música. Imagino la música, eso sí, pero ese proceso no tiene un origen sino que se va generando conforme avanza.

9. R.P.: ¿Tiene usted “compositor de cabecera” o algún compositor que le haya influido especialmente?

Arturo Fuentes: No. Me gustan muchas cosas y admiro a muchos compositores, también gente de mi generación. Horacio Vaggione es entrañable, pienso en él muy seguido, cuando compongo, casi como un tic que regenera mis ideas.

10. R.P.: Alguna manía a la hora de componer....

Arturo Fuentes: Tengo la manía de perder la concentración, estoy tratando de corregirla.

11. R.P.: ¿Qué cualidades tiene que tener un compositor?

Arturo Fuentes: Concentración, simplificación y el deseo de dar a su música una firma personal que la identifique de las otras.

12. R.P.: ¿Y...defectos?

Arturo Fuentes: El perder la concentración tratando de ganar premios.

13. R.P.: ¿Cuál ha sido la última alegría que le ha dado la música?

Arturo Fuentes: Escuchar a mi hija Alice cantar esta mañana.

14. R.P.: ¿Y el último disgusto?

Arturo Fuentes: Bueno... las comisiones podrían ser mejor pagadas. Nos ahorraríamos muchos disgustos.

15. R.P.: Con todo esto de la crisis, ¿qué es componer hoy en día?

Arturo Fuentes: ¿Disgustos?

16. R.P.: ¿Si no fuera compositor qué le hubiera gustado ser?

Arturo Fuentes: Guitarrista flamenco, baterista de jazz, corredor de fórmula 1... (Fui

corredor de motocross en mi infancia).

17. R.P.: ¿Cuál ha sido su mayor extravagancia en la vida?

Arturo Fuentes: No es suficiente con ser compositor ?!?!?

18. R.P.: ¿Qué aporta la música a la educación?

Arturo Fuentes: Me gustaría que los niños estudiaran más música, sin entrar en las bondades cognitivas de la música yo diría que el mundo sería mejor.

19. R.P.: ¿Qué le da miedo?

Arturo Fuentes: El género de terror me cuesta trabajo digerirlo, me dejo llevar por las imágenes y luego tengo pesadillas.

20. R.P.: ¿Perdió algo por el camino?

Arturo Fuentes: Sí, perdí un par de años, dejé de componer por querer hacer otro proyecto fuera de la música. Lo lamenté muchísimo y nunca lo vuelvo a hacer.

21. R.P.: ¿Qué es el silencio?

Arturo Fuentes: Para mí, significa levedad. Algo que siempre busco en mi música.

22. R.P.: Liberté, égalité, fraternité....¿añadiría algo?

Arturo Fuentes: Que se aplique en la sociedad!

23. R.P.: ¿Tiene una idea de lo que puede ser la felicidad musical?

Arturo Fuentes: Para mí, eso llega cuando estoy componiendo.

24. R.P.: ¿A quién rescataría del pasado?

Arturo Fuentes: A nadie, no creo que quieran venir a este presente, por eso escucho las grabaciones.

25. R.P.: ¿Qué tiene el presente de interesante?

Arturo Fuentes: Para el compositor un amplio margen para la exploración sonora y la posibilidad de crear un sonido personal.

26. R.P.: ¿Qué espera del futuro?

Arturo Fuentes: En términos musicales: que mi música suene a Arturo Fuentes.

27. R.P.: ¿Qué consejo le daría a un joven o a una joven que quiere ser compositor?

Arturo Fuentes: Que no pierda el tiempo tratando de ganar concursos (creo que ya dije esto, pero se aplica a esta pregunta también). Además, debe salir cuanto antes de hacer música para que sus maestros digan que está bien hecha y que mejor se ponga a resolver problemas de "producción" directamente con los músicos. Es decir, ¡que se meta a la vida profesional cuanto antes!

28. R.P.: ¿Qué le hace reír?

Arturo Fuentes: Lo contemporáneo.

29. R.P.: ¿Qué le hace llorar

Arturo Fuentes: También “lo contemporáneo”

30. R.P.: ¿A qué compositor invitaría a comer a casa?

Arturo Fuentes: No tengo preferencia por alguno. Me hubiese gustado hablar con Ligeti, nunca lo hice a pesar de la cercanía que tenía con él por medio de la familia de mi esposa. Cuando quise hacerlo era demasiado tarde.

31. R.P.: ¿Con cuál se sentaría a charlar horas y horas?

Arturo Fuentes: Con algunos amigos que conozco desde hace mucho, no puedo mencionar a uno en particular.

32. R.P.: Un libro indispensable...

Arturo Fuentes: Mi diccionario Alemán-Español.

33. R.P.: Una película...

Arturo Fuentes: Últimamente he pensado mucho en Dogville (2003), de Lars von Trier. Me gustaría verla nuevamente en estos días.

34. R.P.: Una canción que le arregle un mal día...

Arturo Fuentes: No tengo. Escucho mucho rock y géneros derivados, hay algo energético ahí, como lo hay en el aria de La reina de la noche de Mozart, que escucho a todo volumen con mi hija por las mañanas.

35. R.P.: ¿Qué piensa de la política?

Arturo Fuentes: Que está muy podrida y no quiero abundar en lo que pasa ahora en mi país (México) porque es aun peor.

36. R.P.: Algunas obras maestras de la historia de la música...

Arturo Fuentes: Yo tengo temporadas, ahora estoy con las grabaciones de Argerich de Schumann y con las versiones de las sinfonías de Beethoven por Claudio Abbado, comparándolas con otros directores como Simon Rattle o Celibidache.

37. R.P.: ¿Qué quisiera hacer en música que no haya hecho todavía?

Arturo Fuentes: Una obra para jazz band... entre otras cosas.

38. R.P.: ¿Cuál es su pasatiempo favorito?

Arturo Fuentes: Últimamente me he puesto algo deportivo, me ayuda a relajarme después de estar días enteros sentado frente al ordenador. Además, en esta parte de Austria hay paisajes increíbles que uno descubre al ir a correr por ahí...

39. R.P.: ¿Cuál considera que es su estado actual de ánimo?

Arturo Fuentes: El pesimista... que es un optimista bien informado. Algunas veces digo que desconfío de la gente muy feliz... Tendré que analizar por qué digo esto.

40. R.P.: ¿Qué diría Arturo Fuentes de Arturo Fuentes?

Arturo Fuentes: Qué pregunta tan Borgiana! Que es un compositor que no debería tomarse las cosas tan en serio.

Arturo Fuentes, Innsbruck, Febrero 2014